Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы "Детская школа искусств "Центр"

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ ПО ИТОГАМ КОНКУРСА МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК ФЕСТИВАЛЯ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА "ЗОЛОТЫЕ РОССЫПИ РОССИИ" - 2025

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОЛЬКЛОР В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

традиции, инновации, методика, практика.

Москва 2025 Музыкальный фольклор в образовательной деятельности: традиции, инновации, методика, практика.

Сборник материалов по итогам конкурса методических разработок Фестиваля народного творчества "Золотые россыпи России" - 2025.

В сборнике представлены материалы конкурса "Методическая разработка" Фестиваля народного творчества "Золотые россыпи России", состоявшемся в октябре 2025 года в Государственном бюджетном учреждении дополнительного образования города Москвы "Детская школа искусств "Центр".

Настоящее издание является продолжением серии публикаций по итогам Фестиваля народного творчества "Золотые россыпи России", посвященного традиционному народному искусству. Сборник включает материалы, суммирующие педагогический опыт по приобщению детей и молодежи к фольклору и традиционным народным ремеслам, накопленный за последнее время, и содержит образовательные программы, статьи, сценарии мероприятий, конспекты уроков. Своим опытом делятся специалисты в области декоративно-прикладного искусства, преподаватели, педагоги дополнительного образования, методисты.

Издание рекомендовано преподавателям и другим специалистам образовательных учреждений сферы культуры и искусства.

Сборник подготовлен ГБУДО г. Москвы "ДШИ "Центр".

Директор: А.Я. Полянская, Почетный работник общего образования РФ.

Дизайн: А.А. Дюков, заведующий отделом мультимедийных технологий;

А.А. Жарков, методист.

Редактор-составитель: М.В. Жиркова, заместитель директора по методической работе.

Отпечатано ГБУДО г. Москвы "ДШИ "Центр" 109117, Москва, Волгоградский проспект, дом 109, корп.6 Телефон:8(495) 919-32-33, (495) 919-30-11 E-mail: dshicenter@culture.mos.ru http://center.arts.mos.ru

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	_ 4
Номинация "Статья"	
Кирилина М.К. К пониманию национального в Русской культуре Кузнецова Е.С. Методика освоения уральской песенной традиции молодежным фольклорным коллективом (на примере работы над	_ 7
плясовой песней с. Сипава Каменского р-на Свердловской)	12
Петрова А.В. Мезенская роспись: от истоков до современности.	
Изобразительное творчество Русского Севера	19
Петрушина К.В. Изучение народных художественных промыслов	
в детской школе искусств (на примере мезенской росписи)	38
Пузакова М.Г. Особенности работы преподавателя-балетмейстера по созданию хореографического произведения	
на основе народных культурных традиций России	42
Рычева А.П. Принципы и способы использования традиционных инструментов в репетиционно-концертной практике детского фольклорного ансамбля	47
Тимофеева Т.В. Особенности изучения средств выразительности изразцов учащимися вторых предпрофессиональных классов на уроках по прикладной композиции	_50
Номинация "Сценарий"	
Воеводина Н.В. "Кот-Котофеич" (сценарий по мотивам сказки Бориса Шергина "Как Кот-Котофеич мышей обманул")	_55
программы «Покровские посиделки»	ли 59
Скворцова Г.А. Сценарий концертной программы	
"Весенние праздники на Руси"	66
Номинация "Урок"	
Бакшеева А.А. "Эскиз владимирского кокошника"	85
Лягина Е.В. Конспект открытого занятия "Башни и крепости"	
по дополнительной общеобразовательной программе	
0700 Керамика. Мелкая пластика	90
Полякова Л.А. "Изучение борецкой росписи. Создание	
композиции в квадрате"	99
Саевская И.А. "Создание парных эскизов модулей лестничного	
ограждения ротонд к проекту реставрации	
Усальбы "Семеновское - Отрала" в Полмосковье"	103

Дорогие друзья!

Проведение Фестиваля народного творчества "Золотые россыпи России" является ежегодным знаковым событием, праздником народной культуры, искусства и творчества, собирающим в преддверии Дня народного единства в ГБУДО г. Москвы "ДШИ "Центр" тех, кто желает восстановить и сберечь истинное народное художественное наследие.

Фестиваль имеет богатую историю. В конкурсных программах ежегодно участвуют более 500 человек: дети и молодежь, творческие коллективы и студенты профильных учебных заведений города Москвы и Центрального Федерального округа.

Фестиваль "Золотые россыпи России" – это не просто конкурс, это живой организм, в котором переплетаются нити прошлого и настоящего, образуя неповторимый узор народного творчества. Это площадка для обмена опытом, где мастера своего дела передают знания молодому поколению, вдохновляя их на новые свершения. Здесь рождаются новые идеи, укрепляются связи между поколениями и сохраняется преемственность традиций.

Каждый год фестиваль открывает новые имена и таланты, демонстрируя богатство и разнообразие народной культуры России. Яркие костюмы, задорные песни, завораживающие танцы, уникальные изделия ручной работы — все это создает неповторимую атмосферу, наполненную духом творчества и вдохновения.

Участие в фестивале – это возможность не только продемонстрировать свои таланты, но и прикоснуться к истокам народной культуры, почувствовать себя частью большой и дружной семьи, объединенной любовью к искусству. Это шанс заявить о себе, получить признание профессионалов и найти единомышленников.

Мы гордимся тем, что фестиваль "Золотые россыпи России" стал значимым событием в культурной жизни Москвы и Центрального Федерального округа. Мы верим, что он и впредь будет служить делу сохранения и популяризации народного творчества, вдохновляя новые поколения на создание прекрасного и вечного.

Пусть "Золотые россыпи России" и дальше дарят нам радость встреч, новые открытия и творческие победы!

Полянская Александра Яковлевна,

председатель Оргкомитета Фестиваля, директор ГБУДО г. Москвы "ДШИ "Центр", Почетный работник общего образования

Уважаемые коллеги!

Сборник методических разработок победителей конкурса "Методическая разработка" Фестиваля народного творчества "Золотые россыпи России" — продолжение серии публикаций педагоговпрактиков. Здесь собраны работы по фольклорному и сольному исполнительству, декоративно-прикладному искусству, живописи и организации мероприятий.

Фестиваль стал важной частью деятельности ГБУДО г. Москвы "ДШИ "Центр", направленной на сохранение и укрепление традиционных ценностей, указанных в Указе Президента РФ № 809 от 09.11.2022.

Работы в сборнике демонстрируют разнообразные подходы к преподаванию народной культуры, инновационные методики и авторские находки. Читатели найдут теоретические обоснования важности сохранения наследия, а также практические рекомендации: образовательные программы, сценарии мероприятий и конспекты уроков.

Особое внимание уделено адаптации традиционных форм искусства к современности, что делает их более привлекательными для детей и молодежи.

Материалы систематизированы для удобства педагогов. Здесь можно найти разработки уроков по народному танцу, сценарии фольклорных праздников или описания техник декоративноприкладного творчества. Каждый материал включает цели, задачи, методы и ожидаемые результаты, что облегчает его практическое применение. Авторы не только делятся опытом, но и предлагают новые идеи для развития образовательного процесса в сфере культуры и искусства.

Цель сборника — распространение передового педагогического опыта, стимулирование творческой инициативы и повышение качества образования. Он станет полезным для всех, кто хочет сохранить и развивать народные традиции, передавая их из поколения в поколение.

Мы надеемся, что сборник вдохновит педагогов, поможет раскрыть таланты детей и внесет вклад в сохранение культурного наследия России. В народной культуре заключена сила, воспитывающая патриотизм, гордость за страну и уважение к предкам.

Жиркова Маргарита Владимировна,

заместитель директора ГБУДО г. Москвы "ДШИ "Центр", руководитель Центра профессионального мастерства по направлению "Раннее творческое развитие" Дирекции образовательных программ в сфере культуры и искусства Департамента культуры города Москвы, эксперт в направлении "Методическая разработка" Фестиваля народного творчества "Золотые россыпи России", кандидат педагогических наук, доцент

К пониманию национального в Русской культуре

Кирилина М.К., преподаватель ГБУДО г. Москвы "ДШИ "Центр"

Народ, который равнодушен к своему прошлому, не имеет будущего. Он неизбежно растворится среди тех, кто хранит свою культуру из поколения в поколение.

Культура – язык, с помощью которого наши предки передают свой опыт миропонимания своим потомкам, чтобы те продолжили путь самопознания и поиск своего места в общечеловеческом организме. Сегодня это особенно важно, т.к. современному человеку свойственно подменять Культуру Цивилизацией (теория Освальда Шпенглера).

Цивилизация — социальный механизм, удовлетворяющий потребительские вожделения человечества, Культура же — мучительный в своих противоречиях, творческий процесс постижения смысла жизни и места человека во вселенной.

несмотря на то что Цивилизация взращивалась практических открытий Культуры, присвоить имя Культуры себе и превратить её в утилитарный инструмент для облагораживания мещанского имиджа потребителя. При этом национальные особенности Культуры, Цивилизация пытается нивелировать, T.K. они часто вступают В противоречие общепотребительскими запросами. Яркий пример – религиозный призыв к воздержанию, для Цивилизации это неприемлемо, т.к. именно невоздержанность человеческих желаний, является её движущей силой, а глобализация и обезличивание – почва её развития.

Вряд ли существуют общества, которые являются полностью изолированными от остального мира. Очевидно, что абсолютно все народы мира открыты для восприятия чужого опыта и готовы делиться с соседями ценностями собственной культуры. Культурное обогащение — это процесс, при котором одна культура, развиваясь, проникает в другую. В ходе такого проникновения они взаимодействуют, первая делает вторую более богатой и универсальной, и сама становится интереснее и более глубокой.

Русской культуре в этом плане повезло, так как ее развитие происходило под непосредственным влиянием культур Запада и Востока. При этом русская культура не просто копирует культурные достижения других народов, а адаптирует их к своим традициям, переосмысливает идеи, которые на русской почве приобретают оригинальный национальный вид.

Самые очевидные примеры:

И так во всём. Начиная с Крещения Руси и по сегодняшний день все семена сторонних культур, посеянные в русскую почву, вырастая, дают плоды самобытные и независимые.

Попытаться разбудить интерес ребёнка к пониманию Культуры, ради становления в нём творческой личности, - есть основная цель преподавателя по предмету "История изобразительного искусства". Только культурологический подход — вплетение истории изобразительного искусства в общий поток развития Культуры, может стать началом понимания её языка, и этого невозможно сделать без сравнения национальных особенностей народов ¬- их веры, мифологии, философии, всего того, что и представляет собою Культуру в целом.

Именно поэтому во время занятий я стараюсь чаще прибегать к сравнительно – историческому методу изучения культур, для выявления их сходств и различий.

Единой теории появления культуры не существует. Многие учёные признают, что происхождение культуры — результат взаимодействия различных факторов (биологических, социальных, психологических и символических). Но, как мне кажется, основополагающей базой национальных особенностей той или другой культуры, являются религиозные верования народов.

Николай Бердяев считал: "Культура связана с культом, она из религиозного культа развивается, она есть результат дифференциации культа, разворачивания его содержания в разные стороны. Философская мысль, научное познание, архитектура, живопись, скульптура, музыка, поэзия, мораль — все заключено органически целостно в церковном культе, в форме ещё не развернутой и не дифференцированной. Культура связана с культом предков, с преданием и традицией. Она полна священной символики, в ней даны знаки и подобия иной, духовной действительности. Всякая Культура (даже материальная Культура) есть Культура духа, всякая Культура имеет духовную основу — она есть продукт творческой работы духа над природными стихиями".

Разве можно понять культуру древнего Египта вне Книги мёртвых. Ведь все дошедшие до нас произведения искусства представляют собою исключительно погребальный ритуал. Невозможно понять культуру Междуречья без знакомства с зороастризмом. Нельзя понять и культуру Индии, не погрузившись в миросозерцание индуизма, как и культуру

Китая, не познакомившись с даосизмом и конфуцианством. Нельзя понять и культуру Европы без понимания влияния социальной религиозности Римской империи и восточных мистерий на пришедшее с Востока христианство. Именно сравнительные характеристики верований помогают понять национальные особенности той или другой культуры.

Также и Русскую культуру невозможно рассматривать вне верований народа. Естественный сплав язычества и христианства и определяет её национальные особенности. Чтобы понять эти особенности необходимо понять, чем русское христианство отличается от западного и восточного, и какое влияние язычество оказало на Русскую церковь.

На Руси язычество и христианство как два оппозиционных типа мировосприятия и мировоззрения постепенно наслаивались друг на друга. Как отмечают исследователи, происходит сохранение языческой традиции в ее сочетании с христианским вероучением, что приводит к возникновению своеобразной дуализированной системы — двоеверия. Историк Б.А. Рыбаков положительно оценивал явление двоеверия, которое привело к созданию богатой и своеобразной древнерусской культуры. Языческое восприятие мира как одухотворённого единства, растворившись в Византийском православии в совокупности с Несторианским христианством, пришедшим на Русскую землю из Китая, и стало причиной появления самобытной национальной Русской церкви.

Ещё один фактор, сыгравший важную роль в понимании национальной Русской культуры – Евразийство. Истоки евразийства обычно возводят к славянофильству. Сами евразийцы считали своими предшественниками старших славянофилов (Алексей Хомяков, братья Аксаковы), поздних славянофилов, таких как Константин Леонтьев, Николай Страхов и Николай Данилевский, а также писателей Николая Гоголя и Фёдора Достоевского, как публицистов.

Это идейно-мировоззренческое, общественнозатем политическое движение, возникшее в среде русской эмиграции в 1920-1930-х годах. Евразийцы рассматривали концепцию России-Евразии как самобытной цивилизации, объединившей элементы Востока и Запада. Под Евразией понималась срединная часть Европы Восточно-Европейскую, объединяющая равнины: три Сибирскую и Туркестанскую. Евразийство делало акцент на восточном, "туранском", элементе в русской культуре. Евразийцы подчёркивали положительное значение татаро-монгольского периода государственного строительства и сохранения православных устоев. Что соответствует исторической правде. Влияние культуры ченгизитов на Руси неоспоримо. Этническое разнообразие российской цивилизации, которая на протяжении длительного времени ассимилировала культуру туранского, угро-финского, монгольского, арийского этносов, обретало единство, по мнению евразийцев в православии. Евразийство стремилось к воссозданию единого Российского государства и считало своей миссией уравновесить два цивилизационных типа путём культурного синтеза, став "своеобразным мостом" между Востоком и Западом.

Однако есть мнение, что ни одна национальная культура не может существовать в чистом виде. Любая национальная культура охватывает как специфические элементы этноса, так и элементы общечеловеческой культуры. Кроме того, существует точка зрения, что национальные культуры выделяются произвольным образом, и границ между ними нет.

Действительно обсуждение национального в культуре начинается только в XIX веке. Наполеоновские войны привели к росту национального самосознания, интересу к изучению особенностей национального характера, культуры и истории. Начиная со второй половины XIX века создаются музеи, собрания которых посвящены национальной культуре, истории и искусству. Основная задача таких музеев — засвидетельствовать уважение к своим корням, стремление сохранять и развивать национальные традиции.

России начались дискуссии между западниками И славянофилами. В 1830–1840-е годы вопрос о месте России в мировом историческом процессе, о её культурной самоидентификации стал предметом острых дискуссий. С первых десятилетий XIX века в России началось многостороннее изучение народной культуры: собирательство художественных изделий Древней Руси и народных промыслов, организация первых выставок и музеев народного прикладного искусства. Политическая философия этого периода была занята поисками культурных истоков: в Древней Руси, Западной Европе, в славянском мире. История русской музыки и живописи также была пронизана спорами о "русской душе".

И всё-таки споры о национальном в культуре больше носят интуитивный характер чем научный. Лев Гумилёв считал, что история Гумилёв утверждал, требует интуиции. что источники часто противоречат друг другу, поэтому из них нельзя построить стройную теорию. Он считал, что главное в исследовании — озарения исследователя. Научное кредо Гумилёва: "Логики здесь нет, ибо правильность тезиса дана в интуитивном обобщении". По мнению Д. С. Лихачёва, интуиция Гумилёва зачастую оказывалась сильнее научной скрупулёзности. Учёный обладал способностью объёмного видения истории во времени и пространстве.

Попытка понять национальное в культуре, также в большей степени зависит от интуиции исследователя, его веры, образования, социально-политических взглядов. Но не смотря на противоречивые взгляды на национальное в Русской культуре не мешает ей влиять на общую мировую культуру.

Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский, В.С. Соловьев и Н.В. Бердяев, М.П. Мусоргский и И.Ф. Стравинский, К. С. Малевич и В.В. Кандинский, В.В. Маяковский и В.В. Хлебников и многие другие сыграли свою роль в развитии современных течений европейской мысли и искусства. И причины этого влияния коренятся в особенностях национального мироощущения и миропонимания, и человека в мире.

Поиски национального в русском народе через историю культуры и, в частности, через историю искусства, необходимое условие для воспитания в подрастающем поколении уважения к прошлому своего народа и значимости его в развитии общечеловеческой духовности на путях самопознания. Воспитание детей в патриотическом духе помогает им осознать свою принадлежность к культуре страны, почувствовать связь прошлого с настоящим, а также развить чувство ответственности за будущее Отечества.

Список литературы:

- 1. О. Шпенглер "Закат Европы"
- 2. Н.В. Бердяев "Смысл истории", приложение "Воля к жизни и воля к культуре"
- 3. Л.Н. Гумилёв "Древняя Русь и Великая степь"
- 4. Б.А. Рыбаков "Язычество древней Руси"
- 5. Р.Р. Вахитов "Евразийство: Логос. Эйдос. Символ. Миф"
- 6. Д.С. Лихачёв "Русская культура"
- 7. А.В. Костина "Национальная культура этническая культура массовая культура: "Баланс интересов" в современном обществе".

Методика освоения уральской песенной традиции молодежным фольклорным коллективом (на примере работы над плясовой песней с. Сипава Каменского р-на Свердловской обл.)

Кузнецова Е.С., студентка 1 курса магистратуры ФГБОУ ВО "МГИК" ведущий педагог Центра традиционной культуры "Гусли"

Научный руководитель Михайлова А.А., профессор, доктор искусствоведения

Один из способов поддержания национальной идентичности и духовно-нравственного развития современного российского общества заключается в обращении к культурному наследию, народному искусству и уникальным локальным традициям не только профессионалов, но и обогащение кругозора интересующегося человека, не имеющего специального образования в данной сфере.

"Писатель, собравший материал, как-то по-своему перерабатывает его, домышляет и проч. Не то в нашем деле. Здесь требуется прежде всего: точность записи, уменье отобрать ценное и надлежаще изучить, а потом уже да вать читателю. Выходит, что это - работа ответственного секретаря. Да, собиратель устного творчества и материалов по народному языку именно ответственный секретарь народа". Какое высокое звание!" В. Бирюков [1, с. 4]

Музыкальный фольклор является фундаментальным элементом, обеспечивающим устойчивость и сохранение значительного пласта уникальных музыкальных произведений, которые передаются из поколения в поколение на протяжении столетий. Эти произведения сохраняют свою актуальность и эстетическую ценность, являясь неотъемлемой частью как музыкального наследия, так и ритуальной составляющей народной культуры. Региональный аспект исследования музыкальных традиций приобретает всё большее значение в контексте подготовки народных певцов.

Сегодня есть большое количество различных студий, самодеятельных хоров и ансамблей на бюджетной или внебюджетной основе, обеспечивающих молодежь и людей среднего возраста досугом по их интересам. Существует обширный корпус социологических исследований, посвященных роли досуговой деятельности в жизни молодежи. Именно вовлеченность в сферы, не связанные с основной

деятельностью, играет значительную роль для гармоничного развития личности.

Культурно-досуговая деятельность — это время духовного общения, где предоставляется возможность свободного выбора общественно и личностно значимых социальных ролей. Это сфера, в которой полноценно раскрываются естественные потребности в свободе и независимости, активной деятельности и самовыражении, деятельность, развивающая творческие возможности каждого человека.

Рассмотрим методику вокально-хоровой работы с любительским фольклорным коллективом на материале песенного фольклора Среднего Урала. В качестве примера возьмем работу над плясовой песней "Соловейка маленький" с. Сипава Каменского р-на Свердловской области (Приложение).

Для знакомства с песенной традицией Среднего Урала в своей работе мы выбрали плясовую песню, так как данный жанр является очень ярким и самобытным, что повлияло на его сохранность до настоящего времени. Плясовая песня Среднего Урала имеет характерную черту двухчастного контрастного построения строфы, что при обучении фольклорного ансамбля дает возможность решить многие вокальнохоровые задачи. В частности, данный образец имеет тесное расположение голосов, запоминающуюся мелодию в небольшом диапазоне, а деление строфы на медленную и быструю части позволяет участникам ансамбля освоить и плавный тип голосоведения, и научиться исполнять подвижную в темповом отношении часть без скандирования, с грамотно расставленными акцентами в музыкальной фразе. Для этого мы определим этапы работы в следующем порядке:

- 1. Прогрев голосового аппарата посредством одноголосного вокального упражнения "на закрытый рот";
- 2. Настройка гармонического слуха участников ансамбля посредством двухголосного вокального упражнения на звук "м";
- 3. Речевое упражнение для овладения диалектными особенностями Среднего Урала;
- 4. Применение диалекта в рамках песенной традиции при пропевании на один голос, каноном, на два голоса, на три голоса для смешенного ансамбля;
- 5. Подготовка артикуляционного аппарата к скорому исполнению песни на материале величальной песни горнозаводских крестьян;
- 6. Разбор текста песни, проговаривание в темпе и ритме с соблюдением диалектных особенностей;
 - 7. Разучивание голосов плясовой песни, выстраивание гармонии;
 - 8. Работа над музыкальной выразительностью песни.

Для подготовки голосового аппарата и сонастройки ансамбля в своей практике мы чаще используем вокальные упражнения "на закрытый рот". В первую очередь используются одноголосные (Пример

№1, верхний голос) вокальные упражнения, а затем, для развития гармонического слуха участников ансамбля, распевание на два голоса.

Упражнения для развития резонаторов на согласный "М":

В этом примере восходящий скачок с первой ступени на пятую и нисходящее поступенное движение с пятой на первую ступень, что послужит отработкой сохранения высокой певческой позиции.

Пример № 1. Распевка "на закрытый рот", двухголосие:

Песня "Соловейка маленький" является ярким образцом плясового фольклора Среднего Урала и отражает диалектические особенности данной песенной традиции. Адекватное воспроизведение фонетических и лексических особенностей региональных диалектов представляет существенную трудность для певцов, не являющихся носителями данных языковых форм, что обуславливает необходимость целенаправленной работы над диалектом.

Упражнения на отработку диалектных особенностей в песне:

Следующим этапом в работе над звуком является подготовка артикуляционного аппарата и слухового восприятия современным вокалистом непривычной по говору северной речи, нашедшей своё отражение в уральских локальных песенных традициях. Корректное воспроизведение диалекта требует специальной фонетической работы над текстом, которая должна осуществляться с опорой на активное певческое дыхание.

Рассмотрим диалектические особенности Среднего Урала. Основным считается "окающий" говор. Зачастую гласные "У" заменяется на "Ю"; "О" на "Ё"; "А" на "Я" (коньком – "кёньком", угас – "югас", у милой – "ю милой", уж ты – "юж ты", вместо "что" – "чо", "цё"). "Ц" заменяют на "С" (курица – "куриса"). Окончания прилагательных на "-ОЙ", "-ЁЙ" ("старой", "тихой"). Часто окончания слов на "-МЯ" заканчивается на "-МЁ" (время – "времё"), "-ЕШЬ" на "-ЁШЬ" (делаешь – "делаёшь"), "-ЕТ" на "-ЁТ" (стирает – "стираёт"). [3, с. 12]

Пример № 2. Речевое упражнение для отработки диалекта:

"Как лители синощки да сели на осинощки,

Крылышки расправили да селовать заставили"

После того, как ансамблем освоены речевые особенности говора, стоит перейти к использованию этого текста в упражнении на распевание. Объем данной мелодии в рамках небольшого интервала – малая терция. Однако главную вокальную сложность составляют короткие длительности и диалектические особенности, требующие плавности голосоведения и единообразия гласных звуков.

Пример № 6. Распевка "Как летели синощки", двухголосие:

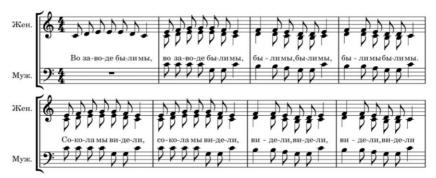
При работе с группой поющих разнообразие в рутинную подготовку к вокализации может внести пение канона как на один, так и на два голоса. Данное упражнение учит вокалиста держать свою партию, не выбиваясь из общего ритма движения мелодии. Канон может исполняться от двух групп поющих, до вступления каждого участника ансамбля в отдельности. При этом, чем больше вступающих в канон, тем сложнее исполнение данного упражнения.

Пример № 3. Распевка "Как летели синощки", канон:

Благодаря тесному расположению голосов и ярко выраженным стилистическим и диалектным чертам, данные образцы вокальных упражнений являются отличной методической базой и могут помочь специалистам, работающим над освоением среднеуральской песенной традиции.

Пример № 4. Распевка "Во заводе были мы", для смешанного состава:

"Еще одним ярчайшим примером является песня "Во заводе были мы". Многие из песен, записанных в рабочей среде, со всей наглядностью свидетельствуют о том, что народная песня жила и будет жить вопреки всем убеждениям. В лучших образцах рабочего творчества происходит

дальнейшее всестороннее развитие русского народно-песенного искусства" [4, с. 56].

Данный материал является очень продуктивным для включения поющих в процесс освоения благодаря тому, что является отрывками или полноценными песенными образцами уральского фольклора. Благодаря мелким длительностям, отсутствию большого количества распевов, данная попевка требует мелкой близкой дикции, что поможет отработать главный принцип плясовых песен — расстановку акцентных слогов во фразе, не более одного-двух акцентов на предложение. Также данное упражнение можно выполнять в движении по кругу, идя мелким шагом, это поможет участникам ансамбля почувствовать пульсацию короткими длительностями характерных для плясовых песен. В этом нотном примере сохраняется и диалект, и короткие длительности, и подвижный темп, способствующий настройке речевого и вокального аппарата к исполнению плясовой песни.

При работе над текстом песни важно соблюдать плавность произношения слов и единообразие гласных звуков, помочь участникам расставить смысловые акценты в тексте, что в дальнейшем поможет избежать скандирования во время исполнения песни. Для подготовки к вокализации и разучиванию партий плясовой песни "Соловейка маленький" текст стоит проговаривать в ритме песни с обозначением всех распевов (Приложение).

"Плясовые песни бытуют на Среднем Урале с тремя основными типами плясок: круговыми (участники передвигаются по кругу характерным приставным шагом), переплясами, основанными на свободном хореографическом высказывании пляшущих с особой ролью в нем разного рода "дробушек"; наконец, кадрилями ("кадрёлками", "кардаёлками") и их разновидностями ("ланцеями"). Народные термины, обозначающие исполнение плясовых, подчеркивают общую эмоциональную атмосферу пляски: "давать жару", "подухивать" и т.п." [2, с.7]

Для освоения материала определенной песенной традиции, недостаточно прочитать текст и ноты, важно понимать характерные исполнительские особенности ареального "звукоидеала". Для песенного фольклора села Сипава Свердловской области характерно звучание голосов в средней тесситуре, широкий диапазон. Близкое формирование звука, легкое редуцирование гласных в позиции "О", что создает округлую объемную вокальную позицию. Гласные "И", "Ы" и "Е", произносятся достаточно узко, литературно, лишь иногда чуть шире речевого произношения. Согласные произносятся близко к зубам на кончике языка. В пропевании мелодии есть небольшие спады и подъезды, особенно часто встречающиеся в распевах и скачках. В вокально-хоровой работе над музыкальным материалом впервые изучаемой песенной традиции важна предварительная подготовка,

которая поможет участникам фольклорного ансамбля в освоении тонкостей и "инструментов" для достижения достоверного звучания.

Даже в работе со взрослыми людьми важна игровая деятельность и разнообразие в используемых педагогом приемов. Это мотивирует участников пробовать новое, работать над звуком и достигать результатов. Поэтому очень важно вносить в уроки ансамбля разнообразие. Добавлять такие элементы, как канон, ритмическое сопровождение посредством хлопков или перкуссии, импровизация мелодическая или ритмическая. Также важно добавлять к пению движение – шаги, кружения, дроби. При работе с фольклорным ансамблем важно формировать наслушанность, прослушивние других записей этого же села. Постоянно обращаясь к прослушиванию аудиозаписи изучаемой песни, мы прививаем привычку участникам ансамбля обращать внимание на детали и тонкости песенной традиции. Данной статьёй мы хотели показать важность подготовительного этапа перед изучением нового для вокального коллектива этнографического музыкального образца. Результат успешного освоения песенной традиции выражается ее в корректной трансляции со сцены и бережном сохранении нематериального наследия русского народа.

Список литературы:

- 1. Бирюков, В.П. Урал в его живом слове: Дореволюционный фольклор. Свердловск: Свердл. кн. изд-во, 1953. 292 с.
- 2. Калужникова, Т. И. Песенная традиция русского населения Среднего Урала в народных знаниях и музыкальной фольклористике: учебное пособие по спецкурсу. Тюмень: Тюменский колледж искусств, 2002. 24 с.
- 3. Калужникова, Т. И. Песенная традиция русского населения Среднего Урала: учебное пособие для студентов музыкальных вузов.— Екатеринбург: Уральская гос. конс-ия им. М. П. Мусоргского, 2005. 199 с.
- 4. Христиансен, Л. Л. Встречи с народными певцами. Москва: Сов. композитор, 1984. 168 с.

"Соловейка маленький"

Соловейка маленький, да голосощик важненький Ты защем рапо встаешь, да голосисто поёшь, да

Ты защем рано встаешь, да голосисто поёшь, Голосисто поёшь, да Маше спать не даёшь, да

Голосисто поёшь, да Маше спать не даёшь, Уж как я Маша млада да по три нощи не спала, да*

Уж как я Маша млада да по три нощи не спала, Не спала я, не спала да дружка милова ждала, да Я ждала, его ждала, да дождадиться не могла, да Дождадиться не могла, да Дождадиться не могла, да ложилася спать одна, да Лежилася спать одна, да мимо кутнего окна да Только слышила младенька мил по улисе идёт да Мил по улисе идёт да баски песенки поёт да Ко двору милой подходит сам насвистывает, да Уж как дома ли не дома вот сударушка моя Кабы дома та была вышла встретила меня Вышла встретила меня Вышла встретила меня Во горёнку провела Во горёнку провела Дружку наказывала Тише миленький иди да сапожками не стущи Сапожками не стущи, масво тятю не буди, да

^{*}Каждая строчка повторяется по принципу цепного стиха

Мезенская роспись: от истоков до современности. Изобразительное творчество Русского Севера

Петрова А.В., преподаватель ГБУДО г. Москвы " ДШИ № 11"

Едва ли не самая главная предпосылка возрождения интереса к исконно русскому прикладному искусству - поистине тектонические сдвиги в мировой геополитике последних лет. Одно из важнейших следствий этих процессов - переосмысление Россией, ее народом своей истории, своего места в современном мире, осознание себя уникальной - русской - цивилизацией в мировом искусстве.

Среди исконных промыслов Русского Севера мезенская - палащельская - роспись занимает особое место. Своими истоками, традициями она восходит к ранним временам формирования русского этноса на землях нашего Крайнего Севера. В окрестностях селенья Палащелье, что на архангельщине, она наиболее ярко, образно, выразила обычаи, устои жизни палащельских северян. А со временем стала едва ли самым популярным народным промыслом, распространившись на землях севера - центра Руси.

Рост популярности молодого народного промысла определялся особенностями развития русского этноса на просторах севера Русской равнины. Как показали результаты недавних исследований ДНК-генеалогии, археологии - именно на этих территориях родились, получили развитие древнейшие культуры дальних предков русского этноса - ямная, фатьяновская культуры*. И именно в эти времена было положено начало практикам.

* - А.А. Клёсов "Происхождение славян: ДНК-генеалогия против норманской теории". Москва: Родина, 2025

изобразительного искусства, одна из которых к концу XVIII века обрела статус Мезенской росписи.

Самую широкую известность расписной промысел получил к началу XX века. В девятисотые - девятьсот десятые годы изделия, украшенные мастерами-художниками палащелья, стали пользоваться самым широким спросом на ярмарках, распродажах в городах, в том числе больших, европейской части России. Позже Мезенская роспись получила признание не только в России, но и за ее пределами. Но этот спрос был не только потребительским, чисто утилитарным, прикладным, но и художественным, эстетическим. Если же толковать об историкокультурологическом, искусствоведческом разборе, то серьезных

фундаментальных работ, посвященных одному из самых популярных русских народных ремесел попросту, не было в течение долгого времени. И лишь в последнее время лет стали появляться публикации, заслуживающие внимания экспертов. Активизация внимания искусствоведов, педагогов K древнему, исконно русскому художественному промыслу была вызвана, очевидно, ростом интереса самой широкой народной массы к истокам, развитию, своеобразию русской культуры в целом и ее проявлений в прикладном народном творчестве, в частности.

Среди таких изданий - не только работы с попыткой историкофилософского осмысления природы русского изобразительного искусства, но и - что очень важно сегодня! - труды экспертов-практиков, педагогов, передающих школьникам знание, обучающих навыкам расписных ремесел. Сие поприще представляет собой одну из фундаментальных основ важнейшего дела - сбережения, обогащения, развития нашей национальной культуры. Подчеркну - значение этого дела сегодня, когда многократно усилилась потребность противостоять попыткам уничтожения русской цивилизации извне и изнутри - нельзя переоценить.

Среди наиболее известных - относительно недавних изданий - на темы истории и практики мезенской росписи - труды М.И. Мильчик [1], С.И. Дмитриевой [2], О.Н. Шелепеевой и Г.С. Авериной [3], Н.К. Величко [4, 5], Т.В. Варенцовой [6], И.Н. Антрушиной [7], Ю.Г. Дорожина [8]. Популярностью пользуются также сборники текстов, иллюстраций, методических рекомендаций. В этих публикациях присутствует весьма интересный и познавательный материал - как предметный, так и быть, методический. Важнейшим, может даже стержневым направлением здесь представляются разработки методик, обучения Мезенской росписи - прежде всего, в художественных центрах, школах искусств, изостудиях, на специализированных курсах, а также в общеобразовательных школах. Материал предназначается преподавателям, методистам образовательных учреждений.

Предлагаемая методика являет собой результат обобщения авторского опыта в деле преподавания техники росписи. Первоочередное внимание уделяется форме преподнесения материала, где во главе угла - стремление завоевать интерес аудитории, в доступном, иногда игровом изложении представить достаточно сложный материал. И, понятно, максимально доходчиво разъяснить цель, задачи, ожидаемые результаты обучения. Такой подход, как представляется, выделяет методику среди других разработок.

Своеобразие методики видится и в том, что она дает возможность "погрузиться" в прошлое, познакомиться со всеми этапами работы над сюжетом- от отработки навыков письма, создания копий, "придумывания

сказок", до полноценных композиций с применением цифровых технологий. То есть открывает простор для художественного творчества.

Предлагаемая методика представляет итог восьмилетнего труда автора в качестве преподавателя изобразительного искусства в специализированном образовательном учреждении. Речь даже не столько о практике преподавания, сколько о сопровождавшей ее исследовательской работе - поиске способов нетривиального преподнесения материала. Поиски способов погружения аудитории - детей, школьников, студентов - в мир, где царит поэзия, вдохновение, созидание. Где учащиеся сами захотят придумывать свои сюжеты, истории, где они смогут познакомиться со множеством русских былин, народных сказок, легенд, и где их фантазией будут рождены новые, уникальные сюжеты, композиции.

Мезенская роспись богата символами, с которыми рождается целый мир, история. Например, мастера называют элемент "спираль" "стихийкой". "Стихийка", нарисованная в небе, символизирует облака, на земле усиливает энергию движения (клубы пыли, поднятые мезенскими конями), на воде она становится волной. А как метафорически звучат слова при изображении стихийки: "Вспомните движение фигуристки, когда, раскрутясь, она вращается вокруг своей оси до полной остановки. Так и ваша кисточка научится танцевать легко и красиво!" (Н.К Величко. Энциклопедия "Роспись. Техники. Приемы. Изделия", стр. 48, 1999).

Благодаря нестандартной подаче материала учащиеся скорее осознают удовольствие от творчества: приобщаются к делу созидания, обретают навыки техники, оттачивают искусство выписывания элементов. И в итоге - полное погружение в процесс. Ведь это так увлекательно - самим создавать свою Вселенную!

В школе искусств, где преподает автор, регулярно проводятся мастер-классы Мезенской росписи, где детей знакомят с историей, традициями прикладного искусства. Рассказывают об укладе жизни северян, живущих на реке Мезень. Обычная практика школы организация экскурсий во Всероссийский музей декоративного искусства в Москве.

Главное здесь - активность учащихся в творческом процессе. Они сами придумывают, изображают своих лошадок, оленей, скачущих по бескрайним просторам Русского Севера. Сами пишут узоры, орнамент ими же придуманных изображений. И в этом - залог сохранения, развития одной из древнейших традиций русской культуры, а целом - Земли Русской!

Список литературы:

- 1. М.И. Мильчик. "По берегам Пенеги и Мезени", 160 стр., 1971.
- 2. С.И. Дмитриева. "Фольклор и народное искусство русских Европейского Севера", 244 стр., 1988.
- 3. Шелепеева О. Н., Аверина Г. С. Мезенская роспись: методическое пособие. Архангельский областной научно-методический центр культуры, 54 стр., 1992.
- 4. Н.К Величко. Энциклопедия "Роспись. Техники. Приемы. Изделия", 174 стр., 1999.
- 5. Н.К Величко. "Мезенская роспись", 128 стр., 2015.
- 6. Т.В. Варенцова. "Палащельская роспись", 120 стр., 2020.
- 7. И.Н. Антрушина. "Палащельская роспись", 68 стр., 2022.
- 8. Ю.Г. Дорожин. Альбом для творчества "Мезенская роспись", 16 стр., 2023.
- 9. А.В. Петрова. Методические рекомендации: "Мезенская роспись: от истоков до современности. Изобразительное творчество Русского Севера", 30 стр. https://disk.yandex.ru/i/nQQqZV-TPGTbOA
- 10. А.А. Клёсов "Происхождение славян: ДНГ-генеология против Норманской теории". Москва: Родина, 512 стр., 2025.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

«МЕЗЕНСКАЯ РОСПИСЬ: ОТ ИСТОКОВ ДО СОВРЕМЕННОСТИ. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО РУССКОГО СЕВЕРА»

- 1. Зарождение промысла 3 стр.
- 2. Особенности мезенской росписи 3 стр.
- 3. Простые элементы мезенской росписи 4 стр.
 - 3.1. Капелька. Упражнение "Изображение животных и растений при помощи капельки" (мышки, листики, бабочки, рыбки, ласточки, цветочки и др.) 4 стр.
 - 3.2. Точка, штрих 5 стр.
 - 3.3. Спираль (стихийка) 6 стр.
 - 3.4. Элементы мезенской росписи 7 стр.
- 4. «Составные» элементы мезенской росписи 8 стр.
 - 4.1. Солярные знаки 8 стр.
 - 4.2. Края и обводки 9 стр.
 - 4.3. Композиции в квадрате, фризовый (ленточный) орнамент, бёрдо 9 стр.
- Изображение мезенской птички: последовательность выполнения. Варианты мезенских птичек -12 стр.
- Изображение мезенских лошадок и оленей: последовательность выполнения. Варианты мезенских лошадок и оленей - 14 стр.
 - 7. Копии 16 стр.
 - 8. Басни в стиле мезенской росписи 18 стр.
 - 9. Современное применение мезенской росписи в дизайне 19 етр.

Елва ли не самая главная предпосытка возрождения интереса к неконно русскому прикладному искусству – поистине тектовические сдвиги в мировой геополитике последних лет. Одним из важнейших следствий этих процессов явилось переосмысление Россией, ее народом своей истории, своего места в современном мире, осознание себя уникальной - русской - цивилизацией в мировом устобистве.

1. ЗАРОЖЛЕНИЕ ПРОМЫСЛА

Мезенскую роспись можно узнать при первом взгляде – это красные графические «лошадки на пожках».

Мезенская роспись получила свое название от реки Мезень, берущей свое начало от территории республики Коми и протекающей по территории Архангельской области. На реке Мезень паходится город с одноименным названием Мезень, но роспись зародилась в селе Палащелье, отеюда и второе название Мезенской росписи — Палащельская. Это самая «молодая», но арханчная роспись. Все богатство этой росписи до нае допсела мезенская прятка. У этой росписи свой характер и почерк.

Когда-то краски приготовляли из красно-коричневой береговой глины и сажи, растертой на смоле лиственницы - "гаючей сере", а с копца XIX вска вместо глины стали применять сурик. Деревянную поверхность оставляли натуральной. Красно-коричневую краску мазками наносили на нее выдернутой из веника размоченной палочкой - "тиской", а затем глухариным или тетеревиным пером наводили черный контур. Сверху покрывали олифой.

В настоящее время широко развернуто производство сувениров в мезенском стиле. Роспись хороша, по характер ее уже песколько иной, уходит графичность. Такая строгая раньше, сейчае она приобретает смяченные черты, четкий перьевой контур все больше заменяется мигким кистевым. Во многих случаях "капелька" сменила штрих, графическая скобочка превращается в мигкую дужку, фигуры коней рисуются мяткими широкими движениями кисточки. Ведь раньше мезенская роспись была "мужской" - роспись охотников, рыболовов и оленеводов, - а сейчас она стала женским искусством.

2. ОСОБЕННОСТИ МЕЗЕНСКОЙ РОСПИСИ

1. Фризован (ленточная), ярусная, построчная.

Все события изображаются на одной плоскости.

- На прялках в разрезе изображаются миры:
 - небесный;
 - земной;
 - подземный.
- Трафичная. Роспись пачипастся с пветового пятна замалевка, которое строится по закопу графики.
 Использование пера (тонкой кисти) для наведения графики делает роспись более стильной, строгой.
- 3. Монохромная. Работа одним цветом красной английской (красно-коричневой)/красной. Черный контур ахроматический, в расчет не идет (схожесть с Древней Грепией).
- Орнаментальная. Для рассказа используются не только образы, сколько геометрические и символические построения. Стилизованный сюжет обогащается орнаментами.

3. ПРОСТЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МЕЗЕНСКОЙ РОСПИСИ

3.1. Капелька (Виимание! Капелька выполняется движением на себя!):

- наложение капельки с правым поворотом на капельку с левым поворотом

От силы пажима на кисточку будст зависсть размер капельки. Кисточка оставляет след на бумаге "штамник". От того, какая она - толстая или тонкая, мягкая или упругая, какого номера - будет зависеть размер и форма выполненного ею элемента. Капельки выполняются беличьей кисточкой № 2. Внимание! Для успешного исполнения Мезенской росписи очень важно научиться правильно держать и кисть руки, и кисточку. Попачалу с пепривычки это может показаться пеудобным, а потом станет понятно, что по-другому традиционные приемы просто невыполнимы. Рука должна быть подвижна, как циркуль, поэтому кисточку держат не паклонно, как ручку для письма, а строго вертикально к поверхности.

Упражнение "Изображение животных и растений при помощи капельки" (мышки, листики, бабочки, рыбки, ласточки, цветочки и др.).

Виимание! Дайте кисточке "пройтись" по поверхности тонкой линией, следует наклонять кисточку на себя, одновременно придавливая, пока она не ляжет на поверхность почти до железного основания - "лятки"! Тут кисточка ведет себя как ванька-встанька: упала и подиялась, совсем, как новобранец - упала, отжалась, поднялась.

3.2. Точка, штрих: - точка

Используя кисти разных размеров получаем точки побольше или поменьше. Также можно выполнять точки деревянным концом кисти. Краска не должна быть густой, иначе получится выпуклой. Следует выполнять точки кисточками разных размеров №№ 0, 1, 2, 3 и деревянным концом.

- штрих

Такие мелки графические элементы лучше всего выполнять беличьей или колонковой кисточкой № 1.

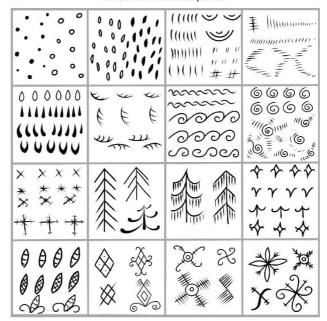
3.3. Спираль (стихийка)

Мастера мезенской росписи называют спираль «стихийкой». Стихийка, нарисованная в "небе", символизирует облака, на земле - усиливает энергию движения (посмотрите на клубы ныли, поднятые мезенскими конями), на "воде" она становится волной. Следует выполнять ее круглой беличьей кистью №1. Стихийки рисуются кончиком кисточки, чтобы они выплядели как тонкая лини».

Первый круг выполняется легким нажимом, потом чуть сильнее бесстрашно нажимая, «ввинчивайтесь» кистью внутрь. Вспомните движения фигуристки, когда раскрутясь, она вращается вокруг своей оси до полной остановки. Так и ваша кисточка научится "танцевать" легко и красиво!

Прописи с простыми элементами смотрите в приложениях № 1 и № 2.

Впимание! Составление вариантов и комбинирование простых элементов могут быть различны и зависят от фантазии автора.

После того как вы изучили все простые элементы, можно придумать свою композицию из птичек.

4. «СОСТАВНЫЕ» ЭЛЕМЕНТЫ МЕЗЕНСКОЙ РОСПИСИ

4.1. Солярные знаки

Солярные знаки - круговые и/или крестообразные символические изображения Солнца. Движущийся крест, свастика - древнейший знак коловорота, движения солица.

Выше представлены только несколько знаков, виды их могут быть различными.

4.2. Края и обводки

Когда вы освоили отдельные мелкие элементы, их нужно превратить в края и обводки путем ритмичного повтора. Края и обводки в мезсиской росписи очень разнообразны. Это может быть просто волна, составленная из повторяющихся спиралей, полосы с косами и зигзагами. С помощью ажурной линии обводка может придать небу легкость; ровные линии обводки, зигзаги придают земле «тяжелости». Обводки могут располагаться в горизонтальном, вертикальном и любом направлении. Орнамент может состоять из животных и птиц, которые изображаются в статике или динамике.

4.3. Композиции в квадрате, фризовый (ленточный) орнамент, бёрдо

По изобразительным мотивам в Мезенской росписи орнамент может быть природным (изображение животных, растений, звезд и т.п.), смещанным (птичка - веточка - солярный знак).

Мезень - это орнаментальная роспись. Ошибочно путать "роспись" и "орнамент": роспись самостоятельна, а орнамент посит зависимый характер. Например, сюжетное изображение из птиц и животных дополняется лентами - орнаментами, но также сами животные и птицы могут являться орнаментом.

Способы построения орнамента:

- повторение придает ценность малозначительному элементу, создает чувство покоя, уверенной силы;
- чередование мотив располагается то в вертикальном, то в горизонтальном направлении, то чередуются разные элементы;
- симметрия расположение двух сходных мотивов по обе стороны от оси. Симметрия бывает: полная (зеркальная), относительная (достигается равновесием масс, цветовых пятен и т.п.) и частичная (детали мотива могут быть разными). В народном искусстве, как и в жизни вообще, не встречается полная (идеальная) симметрия, этого не позволяет сделать вольный кистевой мазок и творческий подход мастера.

Композиции в квалрате

Фризовый (лепточный) орнамент

По форме построения орнамент бывает фризовым (ленгочным) и сетчатым. Фризовый орнамент может состоять из повторяющихся квадратов, чередующихся и совсем разных. Фризовые полосы (они же бордюры) представляют собой две слитные полосы, разделенные на квадраты, и/или треугольники, которые при слиянии образуют ромб. Есть также полосы с диагональными делениями. Фризовые полосы могут располагаться внизу прямоугольной композиции (изделия), дополияют собой сюжетные вставки или могут стать самостоятельным украшением изделия. Основу орнамента составляют ромбы, квадраты, кресты и свастические изображения.

Изучение любого вида росписей всегда начинается с простейшего ленточного орнамента.

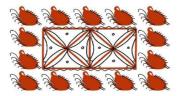

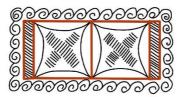
Бёрдо

Бёрдо - верхняя часть ткацкого станка, в мезенской росписи - "окошко", состоящее из различных вариантов орнамента, сети и решетки в окружении курочек и/или графического орнамента. Символ поля, нашни.

Бёрдо в окружении птичек

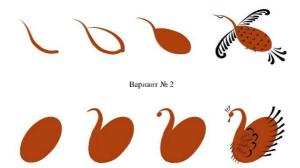

Бёрдо в окружении графических элементов

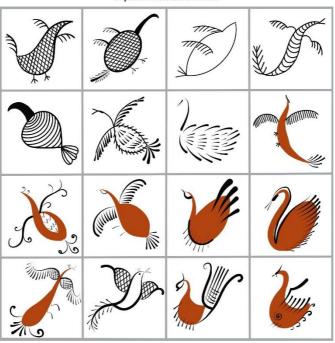
5. ИЗОБРАЖЕНИЕ МЕЗЕНСКОЙ ПТИЧКИ: ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ

Вариант № 1

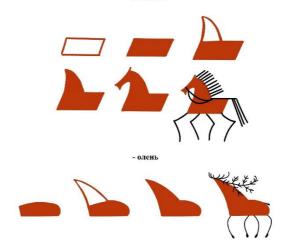
Прописи с мезенскими птичками смотрите в приложениях № 3 и № 4.

Варианты мезенских птичек

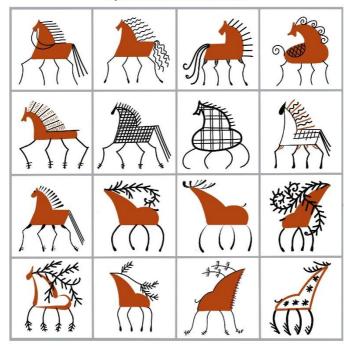
6. ИЗОБРАЖЕНИЕ МЕЗЕНСКИХ ЛОШАДОК И ОЛЕНЕЙ: ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ

- лошадка

Прописи с мезенскими лошадками и оленями смотрите в приложениях № 5 и № 6.

Варианты мезенских лошадок и оленей

7. КОПИИ

Важный элемент развития навыков письма, совершенствования композиции изображений мезенской росписи - анализ работ мастеров и создание копий образнов. Очень часто, изучив все элементы и приемы работы с композицией, ученики пытаются полученные знания и умения вместить в одну работу. Здесь должен быть стротий отбор.

Потренироваться сделать копию можно с композиции, представленной ниже.

Проведем анализ работы:

- на сюжетной композиции изображены кони, птицы и древо жизни;
- центральное место занимает древо жизни, а слева и справа от него находятся лошади;
- композиция мезенской росписи вписана в квадрат, является симметричной;
- по цветовым пятнам композиция уравновешена.

Внимание! Копии необходимо делать с нарисованных на бумаге или готовых изделий авторов (например, музейных экспозиций), отличающихся изысканным вкусом и грамотной композицией.

Также для оттачивания навыков рисования рекомендуется копировать композиции с качественных деревянных натурных изделий. Чем более вы будете делать копий, тем лучше вы будете усваивать материал, в голове станут возникать образы композиций.

После копирования работ вы можете придумайте свою композицию с оленями или лошадками в окружении птичек.

8. БАСНИ В СТИЛЕ МЕЗЕНСКОЙ РОСПИСИ

Рисуем на чистом листе бумаги басни в стиле Мезенской росписи:

- делаем эскиз карандашом в квадрате или прямоугольнике;
- решаем эскиз цветовыми пятнами красной английской гуашью (чтобы было равновесие и гармония пустот и заполненного пространства), кисть может быть № 1 и № 2; для черного цвета можно использовать ручку, маркер, перо, тушь;
- если нас все устраивает, то можно приступать к увеличению пашего формата (может быть лист А4 или А3) и, соблюдая последовательность выполнения работы и технику нанесения кистевого мазка в Мезенской росписи, приступаем непосредственно к самой работе.

Внимание! Следите за тем, чтобы были видны главные герои басни, чтобы элементы были разного размера, а также чтобы ошущалось пространство.

Результат композиции по басням И.А. Крылова «Ворона и лисица» и «Лисица и виноград»

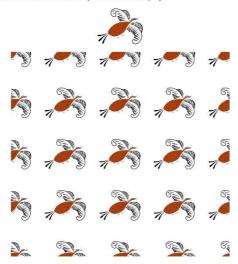

Ссылка на короткое видео по созданию иллюстраций «Ворона и лисица» https://dzen.ru/video/watch/6756a2297a91f'273606d69f' и «Лисица и випоград» https://dzen.ru/video/watch/6756a5c588518752309b4e4d В стиле Мезенской росписи вы сможете также придумать свои композиции сказок или открыток.

9. СОВРЕМЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ МЕЗЕНСКОЙ РОСПИСИ В ДИЗАЙНЕ

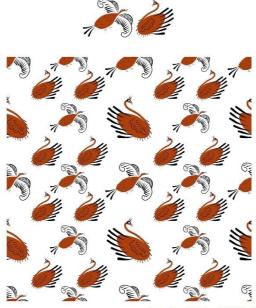
Мезенскую роспись можно применять на дизайнерской одежде, сумках/шопперах, платках и др. Из одного элемента мезенской росписи птички можно создать в программе Procreate или Photoshop бесшовные паттерны (узоры), также их можно создать вручную, а потом обработать в этих же программах.

Всего из одной Мезенской птички получается стильный узор.

Ссылка на короткое видео по созданию паттерна с одной птичкой https://dzen.ru/video/watch/6756ac63359bb418ec6ae617.

Если добавить вторую птичку, то паттерн будет смотреться интереснее.

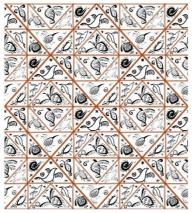

Ссылка на короткое видео по созданию паттерна с двумя птичками https://dzen.ru/video/watch/66c33f6c612f9e773043fc06.

Создаем более сложные композиции. Композиция отрисовывается на бумаге, сканируется. Далее ее можно откорректировать в Photoshop или перерисовать в любой графической программе (например, в программе Procreate).

Благодаря одному узору можно получить такой бесконечный паттерн.

Сейчас вы видите, как созданные паттерны можно применить на изделиях:

- на подушке

- на полотенцах

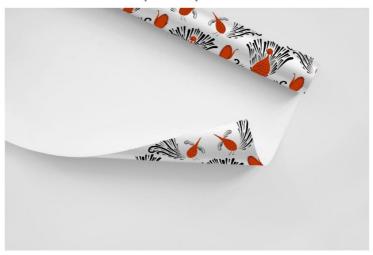
- на постельном белье

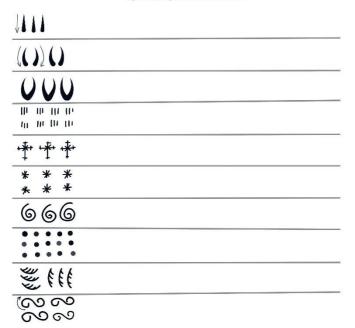
- на шапке

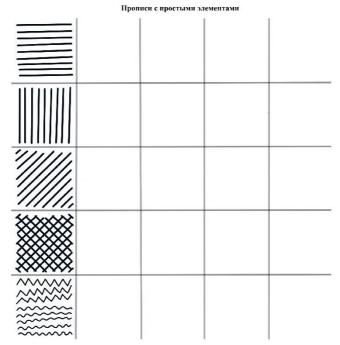
- на упаковочной бумаге

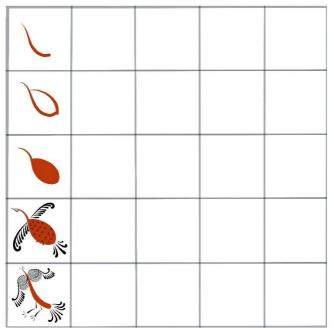
Прописи с простыми элементами

Приложение № 2

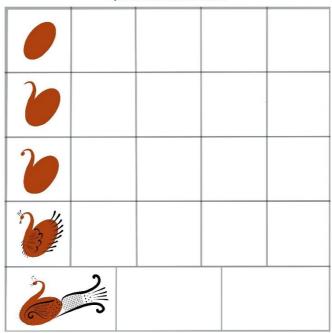

Прописи с мезенскими птичками

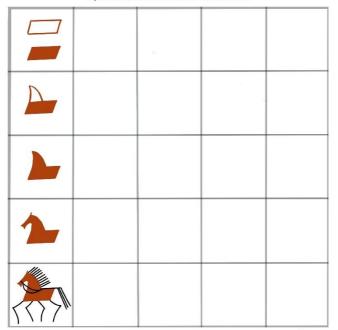

Приложение № 4

Прописи с мезенскими птичками

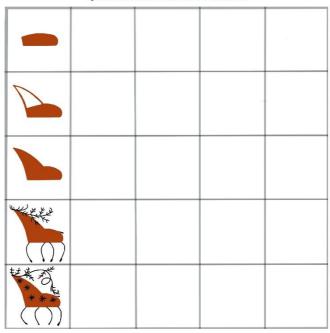

Прописи с мезенскими лошадками и оленями

Приложение № 6

Прописи с мезенскими лошадками и оленями

Изучение народных художественных промыслов в детской школе искусств (на примере мезенской росписи)

Петрушина К.В., преподаватель ГБУДО г. Москвы "Первая московская школа искусств им. Л.Н. Оборина"

Роспись волшебную эту
Будем как книгу читать,
В стройных её силуэтах
Матушку-Русь познавать.
Мезенской роспись зовётся,
В каждом рисунке добро.
В сердце твоём отзовётся,
Нежною сказкой оно.
(Светлана Ледкова. Фрагмент стихотворения "Мезенская роспись")

себя Народное искусство, впитавшее В исторический, нравственный, эстетический, духовный опыт многих поколений, обладает огромной силой благотворного воздействия. Поэтому его изучению уделяется большое внимание в общеобразовательной школе и системе дополнительного образования. Понятие "народное искусство" довольно ёмкое и включает в себя большое количество разнообразных форм творчества, например, фольклор, различные виды декоративноприкладного искусства. Среди этого многообразия особо выделяется мезенская роспись - русский народный промысел, зародившийся в селе Палащелье, расположенном на берегу реки Мезени в Архангельской области.

Роспись известна с XIX века, отличается лаконичностью и сдержанным колоритом. Скупая цветовая гамма была определена красящими пигментами, которыми когда-то располагали художники, - красный мергель (береговая глина, разведённая на смоле лиственницы) и сажа. Эта роспись графична, хотя начинается с цветового пятна. В ней гармонично соединяются разнообразный геометрический орнамент (квадрат, ромб, треугольник, зигзаг, спираль и т.п.) и изобразительные мотивы (птицы, олени, кони). Но мезенская роспись не просто красива и изящна, она наполнена смыслом и даёт нам представление об особом строе мышления народных мастеров, особенностях восприятия ими окружающего мира, запечатлённых в предметах быта. Здесь можно

увидеть, например, солярные знаки, символы земли, плодородия, сохранившиеся с глубокой древности.

Среди множества разнообразных вещей, расписанных мезенскими мастерами, особенно выделяются прялки. Их рисунок всегда имеет строгий порядок. В верхнем ярусе помещаются птицы, в нижнем и среднем главными фигурами являются кони, олени, иногда птицы. Ярусы олицетворяют три мира: подземный, земной и небесный. Идущие из глубокой древности символы огня, неба, земли, воды, плодородия, достатка и многие другие, органично вплетены в орнамент росписи и, фактически, являются видом древнего письма.

Лицевая сторона прялки расписывалась канонично, а внутренняя сторона, обращенная к работающей пряхе, изображала хорошо знакомые бытовые сцены — охоту, катание на санях, прогулки дам и кавалеров, постройки и даже плывущие по реке пароходы. Так в росписи воедино соединились традиция и современность.

Раньше мезенской росписью занимались мужчины. Известными мастерами были, например, Прокопий Новиков, Михаил Новиков, Пегас Аксёнов. Всевозможную утварь, орудия труда делали как для своих потребностей, так и на продажу. Главные богатства этого северного края -лес и река, поэтому работали мастера в промежутках между основными занятиями — охотой и рыбной ловлей. Вытесанная топором прялка тщательно осматривалась, чтобы наилучшим образом учесть особенности древесины и использовать их при росписи, поскольку фон не делали. Сначала полосами и пятнами наносился красный цвет, затем следовала обводка и доработка деталей чёрным. Готовое изделие покрывалось олифой, отчего роспись приобретала теплый золотистый оттенок.

В наши дни мезенская роспись остаётся важной частью народной культуры. Мастера передают свой опыт и технику следующим поколениям, бережно сохраняя уникальность и оригинальность промысла. Но эта роспись находит своё место не только в традиционном искусстве. Многие современные художники, дизайнеры используют элементы мезенской росписи в проектах, выходящих за рамки народного искусства, и украшают в этом стиле одежду, обувь, посуду, ёлочные игрушки, пасхальные яйца и мн.др.

рис.1. Зарисовка. Прялка XX в. ВМДИ, г. Москва

рис.2. Платок. Автор Ирина Сказка

рис.3. Доска с плиткой. Мастерская Карасевых.

рис.4. Кружка Дизайнер М. Комаров

Мезенская роспись хорошо передаёт мотивы северной природы: тонконогие кони, олени, изящные птицы в сочетании с простыми, но насыщенными узорами — словно сказка, увлекающая в особый мир, полный гармонии, красоты и добра. Очень важно, чтобы не прервалась нить преемственности, и подрастающее поколение могло приобщиться к этому наследию.

В нашей школе искусств учащиеся изучают мезенскую роспись в 1-ом классе (Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области изобразительного искусства "Живопись", срок обучения – 5 лет) на предметах "Беседы об искусстве" и "Декоративно-прикладное искусство" (ДПИ). Каждая из перечисленных дисциплин вносит свой вклад в развитие личности ребенка. На "Беседах об искусстве" дети слушают рассказ о достопримечательностях и традициях Мезенского края, рассматривают разнообразные изделия, выполненные народными мастерами, выявляют отличительные особенности росписи, выявляют, как мастера стилизуют образы природы.

На ДПИ дети имеют возможность больше работать практически. Они учатся изображать основные элементы: различные виды линий, овалы, круги, крестики, звездочки и т.п. Завершают упражнения изображения рыб, птиц, коней и оленей. При этом обязательно упоминается о символике росписи. После освоения отдельных элементов, педагог даёт примеры составления узоров по мотивам мезенской росписи которые vчашиеся повторяют. упражнения необходимы для того, чтобы натренировать руку, уверенно проводить линии, понимать законы, по которым строится композиция. Основные материалы, которыми работают дети: листы бумаги А4 для тренировочных упражнений и эскизов, водостойкий чёрный линер, акриловая краска (киноварь), синтетические кисти № 1, 2, 4 и деревянная доска.

рис. 5. Орнамент мезенской росписи и примеры упражнений для освоения приёмов росписи

По нашему мнению, копирование образцов в начальный период обучения необходимо. Неправильно будет после беглого знакомства с мезенской росписью, убрав весь наглядный материал, предложить детям "проявить творчество" и придумать свою композицию. Работы будут примитивными и очень далекими от стиля мезенской росписи. Учащиеся просто нарисуют то, что умеют и как умеют (например, кошку, собаку, героя любимого мультфильма и т.п.). Выполнить стилизацию, т.е.

творчески переосмыслить традиционные образы в новом контексте, сможет только тот, кто хорошо знаком с мезенской росписью, понимает заложенный в ней смысл, имеет опыт "насмотренности" и осознанного копирования с целью изучения. Поэтому на наших уроках только после выполнения упражнений на копирование дети разрабатывают эскиз собственной росписи деревянной доски, и после его утверждения педагогом приступают к реализации замысла. По окончании работы учащиеся представляют свои изделия, рассказывая об используемых образах и узорах, заложенном в росписи смысле.

рис.б. Примеры работ, выполненных учащимися "Первой московской школы искусств им. Л.Н. Оборина"

Итак, мезенская роспись скупа в выразительных средствах, лаконична в рисунке, но в то же время – удивительно цельная и изысканная. Особенностями мезенской росписи являются: использование двух красок (красной и чёрной в сочетании со светлым фоном), тематика, вдохновленная природой и повседневной жизнью. Мастера расписывают предметы быта, мебель, игрушки и даже архитектурные элементы. Однако мезенская роспись – не просто художественная техника, это своеобразный язык, который говорит о красоте окружающего мира и тесной связи с ним человека.

Знакомство с символикой и приёмами мезенской росписи, несомненно, может внести вклад в развитие творческих способностей учащихся школы искусств и оказать положительное влияние на личность в целом.

Список литературы:

- 1. Арбат Ю.А. Красные кони // Путешествие за красотой /Ю.Арбат. М.: Искусство, 1966. С. 72-98.
- 2. Бабушкины уроки: Народное иск-во Русского Севера: Учеб.-метод. пособие / Под ред. Т.Я. Шпикаловой. М.: ВЛАДОС, 2002 г. 224 с.
- 3. Величко Н.К. Мезенская роспись. М.: АСТ-ПРЕСС, 2015. 128 с.
- 4. Возвращение к истокам: Народное искусство и детское творчество: Учеб.-метод. пособие / Под ред. Т.Я. Шпикаловой, Г.А. Поровской. М.: ВЛАДОС, 2000. 272 с.

Ссылки в Интернет:

- 1. https://www.booksite.ru/fulltext/shepeleva/text.pdf
- 2. http://elibrary.udsu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/8168/2011339.pdf
- 3. https://www.booksite.ru/fulltext/dorozhin/text.pdf

Особенности работы преподавателя-балетмейстера по созданию хореографического произведения на основе народных культурных традиций России

Пузакова М.Г., преподаватель ГБУДО г. Москвы "ДШИ "Центр"

Создание народно-сценического танца на основе фольклорных традиций — это многогранная и ответственная задача, требующая глубокого понимания традиционной культуры, педагогического мастерства и творческого подхода. Детский ансамбль, выступая в роли транслятора культурного наследия, становится своеобразным мостом между прошлым и будущим, позволяя юным исполнителям прикоснуться к истокам, ощутить связь поколений и осознать свою причастность к богатейшей культуре страны.

Работа преподавателя-балетмейстера над хореографической постановкой народно-сценического танца – это поэтапный процесс, важнейшим аспектом которого является тщательное изучение и интерпретация фольклорного материала. хореографу необходимо провести кропотливую работу по сбору традиционных танцах, костюмах, 0 сопровождении и обрядах различных регионов России. Необходимо учитывать не только внешнюю форму танца, но и его внутреннее содержание, смысловую нагрузку и исторический контекст. Важно не просто скопировать элементы фольклора, а творчески переосмыслить их, адаптировать к возрасту и возможностям детей, сохранив при этом дух и колорит народной культуры. Зачастую народный танец связан с народными промыслами, трудовыми процессами и праздничными ритуалами. По этой причине необходимо изучить детали, предметы народного быта и промыслов для возможности использования реквизита в постановке, что может разнообразить и обогатить хореографический номер.

оригинальному Стремясь сценическому решению, преподавателю необходимо изучить и обработать фольклорный материал. Это очень важный и ответственный этап работы, позволяющий открывать новые пласты народного творчества и воплощать на сцене народный танец во всем многообразии. Очень важно изучить традиции народной хореографии и методы ее сценической обработки, их творческой интерпретации, найти балетмейстерский стиль. Только при можно избежать стилизации таком подходе искажения первоначального замысла, сохранить дух и колорит народной хореографии.

На пути начинающих балетмейстеров встречается сложность познания материала, его осмысления, возникновения собственного замысла и воплощение его вместе с исполнителями. Нужно найти сюжет, создать драматургию и выстроить хореографический номер по сценическим законам. При постановке танцев для детского ансамбля важно адаптировать сложный материал к возрастным особенностям и возможностям юных исполнителей. С одной стороны, нужна достаточная сложность для создания интереса детей исполнять танец, но важно не перегрузить сложностью, не вызвать излишнюю трудность и травмоопасность.

Важно сочетание частей танца и их соотношение. В каждом сценическом произведении есть начало, средняя часть и финал, несущие свои нагрузки: начало – это экспозиция танца, не должна быть затянутой, средняя часть – наиболее развернутая, с развивающимся сюжетом, может включать сольные партии, финал должен быть лаконичным и короче начала.

Костюмы и музыкальное сопровождение играют не менее важную роль в создании целостного образа. Они должны соответствовать традиционной культуре того региона, танец которого исполняется, и дополнять его эмоциональную выразительность. Создание гармоничного, красивого, соответствующего балетмейстерскому замыслу и не противоречащего народным традициям костюма – это одна из показателей художественного вкуса и знаний балетмейстерапостановщика.

Т.А. Устинова в своей работе "Избранные русские народные танцы" пишет: "...Работу над созданием сценического танца на основе народного можно сравнить с творчеством ученого, поскольку скрупулезное изучение достоверности должно сочетаться с откровением фантазии и не противоречить друг другу, а вдохновляться одно другим...".

Художественный руководитель, балетмейстер детского хореографического коллектива вынужден искать такие методы и приемы работы с детьми, которые позволили бы успешно решать творческие и воспитательные задачи. Педагогу необходимо заинтересовать учащихся своей работой, не навязывая ее, а увлекая интересными творческими заданиями. В процессе работы нужно развивать у детей сознательное отношение к выполняемым заданиям, пробуждая заинтересованность и активность. Хореографическое искусство творческую выполнять роль воспитателя, сотворчество балетмейстера-педагога с - есть приобщение к художественному созиданию, соприкосновение с прекрасным, участие самих детей непосредственно в рождении искусства танца.

хореографические Качественные постановки воспитывают интерес учащихся Κ народному танцу И повышают уровень исполнительского мастерства, духовно обогащают и расширяют кругозор, совершенствуют координацию движений, дают возможность учащимся овладеть разнообразием стилей и манерой исполнения, развивают музыкальность и ритмичность. Также при разучивании танца детям надо привить понимание, что все движения направлены на создание танцевального образа. Т.А. Устинова: "Без образа нет танца... Если не возникает образ, остается набор движений..." Балетмейстеру надо стараться, чтобы в решении образа танца участвовали все компоненты танца: движения, рисунок, музыка, костюм, свет.

Примером создания танцевального детского номера может служить танец "Коробейник" в исполнении ансамбля народного танца "Мечта" ГБУДО г. Москвы "ДШИ Центр".

К образу коробейников обращались многие художники: И.С. Щедровский, Н.А. Кошелев, А. Б. Лаховский и др., в разных городах нашей страны, таких как Екатеринбург, Ростов-на-Дону стоят скульптуры, посвященные коробейникам, а в селе Алексино Ивановской области, которое считается родиной коробейников и офенского промысла, установлен памятный камень, на котором написано: "Земля офеней. Сей камень заложен в память о тех, у кого всегда "полным полна коробушка". Многие балетмейстеры государственных ансамблей танца и хоров нашей страны свои хореографические композиции украшали этими яркими образами.

Хореографический номер "Коробейник" – это групповая пляска с элементами перепляса, имеющая сюжет и драматургию. Танец "Коробейник" на музыку "Русские гармоники" В. В. Хватова в исполнении оркестра Государственного академического русского народного хора имени Митрофана Ефимовича Пятницкого поставлен на материале русского народного танца. Номер начинается с выхода из левой третьей кулисы солиста-коробейника и двух девочек за ним: девочки заглядывают ему в короб, хотят узнать, с каким коробейник товаром. Затем, по очереди из разных кулис выходят еще четыре пары девочек, замечают коробейника и подбегают к нему. Все девочки собираются в большой круг и обсуждают какой товар у него в коробе. На протяжении номера коробейник поочередно достает народные музыкальные инструменты из короба, отдает их девочкам, а в качестве оплаты девочки танцуют вместе с коробейником. Когда все инструменты закончились, коробейник демонстрирует зрителю пустой короб, вешает его на спину, и зовет девчонок за собой танцевать. Словно карусель, каждая девочка по очереди демонстрирует свой музыкальный инструмент, исполняя различные дроби, кружения или проходки. В финале номера собирается целый оркестр народных инструментов, девочки с трещотками, дудочками, колокольчиками и ложками подыгрывают коробейнику и тот

пускается в пляс – делает хлопушки, коленца, прыгает "черта", "лягушку" и двойной тур. Номер заканчивается в финальной "точке", по образу напоминающую лубочную картинку.

В номере участвуют участвует 11 детей (10 девочек и 1 мальчик солист) среднего школьного возраста (11-13 лет), учащиеся 6-7 классов образовательной предпрофессиональной программы "Хореографическое творчество". Это достаточно подготовленные учащиеся, сознательно относящийся к занятиям, проявляющий заинтересованность, активность. По физиологическим данным в подростковом возрасте мышечный корсет крепнет, координация улучшается в связи с чем, дети способны изучать более сложные танцевальные элементы и исполнять их в быстром темпе и различных ритмических рисунках, начинают осваивать трюковые элементы народно-сценического танца. В процессе работы над номером, ребята мастерство исполнения основных движений совершенствуют трюковых элементов русского народного танца, развивают ритмичность и музыкальность, выразительность и актерское мастерство.

Проходки и ходы украшаются различными "ковырялочками", "молоточками", дроби усложняются ритмически, много различных видов вращения на месте и в продвижении ("шене", "блинчики", пируэты по 6 позиции). Для мужской партии исполняются различные присядки, хлопушки, а также трюковые элементы: "бочонок", "черт", туры, разножка, "лягушка". Каждый исполнитель проявляет свое мастерство — танцует сольную партию со своим музыкальным инструментом. В номере много перестроений и сценических рисунков, таких как круг, полукруг, диагональные линии, движение по восьмерке и др. Сложность музыкального материала заключается в том, что каждая музыкальная фраза перетекает в другую, есть неполные музыкальные такты, а также много синкоп и музыкальных акцентов, которые обыгрываются лексически.

Учащиеся народного танца "Мечта" проявили большой интерес к сюжету и музыке номера, к освоению новых, более сложных танцевальных элементов в процессе работы и с удовольствием, очень артистично исполняют танец на сцене. В 2024 году хореографический номер "Коробейник" получил диплом Лауреата в номинации "народносценический танец" в Московском городском Конкурсе балетмейстерских постановок "Фантазия Терпсихоры".

В заключение хочется подчеркнуть, что изучение народносценического танца в детских школах искусств – это не просто обучение технике исполнения движений, это воспитание любви к культуре своего народа, формирование нравственных и эстетических ценностей, развитие творческих способностей и гармоничное развитие личности.

В конечном итоге, сохранение национального хореографического наследия в постановках детского ансамбля народного танца — это не

только способ передачи культурных ценностей, но и мощный инструмент воспитания патриотизма, уважения к другим народам и развития творческого потенциала детей. Это инвестиция в будущее России, в сохранение ее уникальной и многообразной культуры для будущих поколений.

Список литературы:

- 1. Климов, А. А., Русский народный танец: учеб. пособие / А.А. Климов. М.: МГУКИ, 1996. 39 с.
- 2. Мурашко, М. П. Русская пляска / М. П. Мурашко. М.: МГУКИ, 2019. 548 с.
- 3. Мурашко, М. П. Русский перепляс / М. П. Мурашко. М.: МГУКИ, 2014. 544 с.
- 4. Устинова, Т. А. Избранные русские народные танцы/ Т. А. Устинова. М.: Искусство, 1996. 593 с.

Принципы и способы использования традиционных инструментов в репетиционноконцертной практике детского фольклорного ансамбля

Рычева А.П., преподаватель ГБУДО г. Москвы "ДМШ им. В.Ф. Одоевского"

Русская традиционная культура – синкретична. В ней песня, танец, игра на музыкальных инструментах и театрализованное действо могут являться неотделимыми друг от друга частями одного обряда. Поэтому, для полного понимания, что такое "фольклор", детям необходимо познакомиться со всеми его аспектами, в том числе с инструментальным.

Обучение участников фольклорного ансамбля игре на различных традиционных инструментах способствует разностороннему развитию музыкально-исполнительских навыков и даёт возможность разнообразить аккомпанемент исполняемых ансамблевых и сольных песен.

Во время знакомства с тем или иным инструментом, учащиеся узнают об истории его возникновения, особенностях бытования в народной среде и возможностях использования в репетиционно-концертной деятельности, что, несомненно, расширяет их кругозор.

Важным фактором успешного освоения народного инструментария в рамках занятий по фольклорному ансамблю является наличие компетентного руководителя, имеющего теоретические знания и практический опыт в области инструментального фольклора.

Как и другие навыки, навык игры на традиционном инструменте формируется благодаря регулярным занятиям. Это - трудоёмкий процесс, требующий терпения и усидчивости. Для него важны следующие принципы:

- доступность и постепенность;
- последовательность (повторение и усложнение музыкального репертуара);
- системность (движение от конкретного набора знаний, отдельных приёмов исполнительства к пониманию музыкального произведения в целом);
- Сочетание народных способов игры на инструментах с инновационными приёмами обучения;
- Личностно-ориентированный подход.

Музыкальный материал, который используется при работе с детьми, должен быть высокого художественного уровня, и в то же время, доступным и интересным. Необходимо учитывать возрастные психофизиологические особенности учеников и их уровень музыкальной подготовки. Инструменты стоит подбирать таким образом, чтобы они были удобными в применении - подходили по весу, размеру и способу звукоизвлечения, а также визуально привлекали ребенка (например, расписные ложки без трещин и сколов).

В младшей возрастной группе (I, II классы музыкальной школы) отдаётся предпочтение идиофонам (шумовым, самозвучащим инструментам), простым аэрофонам (духовым инструментам) - по большей части, различным свистулькам.

В средней группе (III, IV классы) дети играют на инструментах более сложных по своему строению. Это так же идиофоны, способы игры на которых отличаются более высокой технической подготовкой, и аэрофоны, требующие более развитого прочного дыхания.

Старшая группа (V-VIII классы) способна овладеть традиционными приёмами игры на вышеупомянутых видах инструментов, а также на хордофонах (струнных инструментах) – балалайке и гуслях.

Инструменты, доступные для освоения детьми школьного возраста, собраны в Таблице 1, составленной на основе классификации Олега Васильевича Гордиенко.

Таблица 1

Идиофоны		Аэрофоны		Хордофоны
Ударные	Пожки, коробочка, барабанка, тамбурин, барабан, трещотки.	Свистковые	Свистульки, свирели, окарины.	Балалайки, гусли.
Фрикционные	Рубель, стиральная доска, печная заслонка, шаркунок.	Язычковые	Жалейки	

Использование народных инструментов при сопровождении или иллюстрировании песни должно быть оправданным, не противоречащим её жанровой и стилистической природе, календарно-бытовой принадлежности.

Главной задачей любого фольклорного ансамбля является сохранение и трансляция подлинных традиций русской народной культуры. Поэтому от руководителя коллектива требуется предварительный грамотный анализ исполняемого песенного образца с точки зрения следующих критерий:

- Территориальные особенности бытования фольклорных инструментов.
- Жанровая классификация инструментальной традиции.
- Состав аккомпанирующей группы ансамблевый или сольный. Включение народных инструментов в работу с детским коллективом в контексте концертного исполнительства разнообразно:
 - при театрализованной постановке на основе этнографического материала народные инструменты могут использоваться для создания аутентичной атмосферы обрядовых сцен. Например, игра на духовых инструментах при исполнении различных закличек;
 - в музыкально-фольклорных спектаклях инструментарий может применяться как в качестве аккомпанемента, так и в качестве иллюстрации представляемого действа: стук, звук шагов, завывание ветра и многое другое;
 - при концертном исполнении песни с сопровождением концертмейстера (сольной или ансамблевой) шумовые инструменты в руках детей не только создают особый колорит, но и пробуждают интерес у зрителя;
 - в песне, исполняемой a'capella, шумовые- ударные инструменты задают ритмическую основу и формируют ощущение единой пульсации;
 - использование духовых и струнных инструментов в номерах с сопровождением концертмейстера придаёт аккомпанементу тембровое разнообразие;
 - самостоятельная игра участников коллектива в качестве сопровождения частушек, плясовых и шуточных песен без поддержки аккомпаниатора имеет традиционную основу и показывает многофункциональность юных музыкантов;
 - сольное исполнение с игрой на каком-либо инструменте придаёт звучанию неповторимый колорит благодаря теснейшему переплетению двух составляющих исполнительского процесса "солист-концертмейстер". Ученик имеет свободу действий, он может менять трактовку исполняемой песни в агогическом и эмоциональном плане. Также хотелось бы подчеркнуть, что исполнитель-вокалист, аккомпанирующий сам себе, всегда производит на публику более яркое впечатление. А если уровень владения инструментом достаточно высок, то у солиста появляется возможность покорить зрителей не только своим пением, но и виртуозной игрой;
 - исполнение учащимися отдельного инструментального номера в концерте или постановке вносит разнообразие в программу и даёт детям возможность продемонстрировать весь арсенал приобретённых ими знаний и навыков.

Перечисленные способы использования народных инструментов в репетиционно-концертной деятельности детского коллектива регулярно находят свое отражение в педагогической работе автора статьи. Практика показывает, что все они востребованы, как среди артистов, так и среди публики, что способствует повышению интереса к учебному процессу, реализации творческого потенциала учащихся и приобретению сценической индивидуальности.

Список литературы:

- 1. Банин, А. А. Русская инструментальная музыка фольклорной традиции / А. А. Банин. М.: Государственный республиканский центр русского фольклора, 1997. 248 с.
- 2. Гордиенко, О. В. О классификации русских народных инструментов / О.В. Гордиенко // Методы музыкально-фольклористического исследования. М.: МГК, 1989. С. 36–63.
- 3. Медведева, Л. Б. Современные аспекты обучения детей игре на народных музыкальных инструментах (На материале учебновоспитательной работы в классе балалайки): автореф. дис. канд. пед. наук : 13.00.02 / Медведева Лариса Борисовна. М., 2007. 21 с.
- 4. Наумкин, Ю. П. Музыкальные инструменты народов России и стран ближнего и дальнего зарубежья и их использование в работе с детскими, студенческими и профессиональными народными вокальными ансамблями и хоровыми коллективами: учебно-методическое пособие / Ю. П. Наумкин М.: Спутник, 2016. 65 с.
- 5. Рытов, Д. А. Культурно-развивающий и образовательный потенциал народных музыкальных инструментов / Д. А. Рытов // Вестник СпбГИК. 2019. №2 (39). С. 116–120.
- 6. Рытов, Д. А. Традиции народной культуры в музыкальном воспитании детей: русские народные инструменты / Д. А. Рытов М.: ВЛАДОС, 2001. 384 с.
- 7. Щербакова, О. С., Клоков С. Н. Формирование профессиональных компетенций руководителей народно-певческих коллективов в процессе изучения дисциплины "Народные инструменты фольклорной традиции". Мир науки, культуры, образования. 2018. № 5 (72). С. 235–237.

Особенности изучения средств выразительности изразцов учащимися вторых предпрофессиональных классов на уроках по прикладной композиции

Тимофеева Т.В., преподаватель ГБУДО г. Москвы "ДШИ им. В. В. Крайнева", канд. пед. наук

Приобщение учащихся 11-13 лет к изучению и анализу керамических форм (изразцов) мастеров прошлого связано с духовными традициями национальной культуры и способствует нравственному и творческому развитию детей. В комплексе с такими внеурочными мероприятиями, как участие в мастер-классах, конкурсной и выставочной деятельностью, учебный материал усваивается наиболее эффективно.

Обучение технике создания керамического изразца включает:

- 1. Знакомство с историей производства изразцов и этапами его развития на Руси и в Российской империи;
 - 2. Знакомство с разнообразием видов изразцов;
- 3. Изучение стилистических особенностей орнаментов на разных исторических этапах;
 - 4. Знакомство с технологией ручного создания изразца;
 - 5. Изучение технологии изготовления изделий из глины;
 - 6. Овладение приемами лепки изразца;
 - 7. Овладение приемами глазуровки изразца.

Знакомство учащихся предпрофессионального направления ИЗОотделения "ДШИ им. В.В. Крайнева" с историей гончарного производства изразцов начинается тематическими беседами с просмотром видео подборок и авторских презентацией преподавателя. С ребятами рассматриваются различные виды изразцов в историческом контексте их производства: терракотовые и глазурованные, монохромные и полихромные, рельефные и плоские. Учащиеся постигают во всей сложности этапы развития данного искусства примерах архитектурных памятников и предметов интерьера, украшенных https://disk.yandex.ru/i/b6U8UijWrjzeaw ссылка презентацию "Искусство изразца".

Дети узнают, что самым распространенным видом орнамента изразцов в начале XVII в. был растительный узор, как его тогда называли - "трава" - различные узоры в виде завитков травяных растений, спиралей, виноградной лозы, пальмовых ветвей, различных садовых

фруктов и др. Позже на изразцах появились изображения животных, птиц, сценки из мифологии и мифические существа. Учащиеся делают зарисовки изразцов с различными орнаментами.

Во второй половине XVII в. появилась технология изготовления многоцветных изразцов. Отделанные изразцами архитектурные сооружения засияли всеми красками.

Большой интерес у детей вызывает знакомство с мастерами русского изразцового дела. Степан Иванов (Полубес) — мастеркерамист, работавший во второй половине XVII века родился на территории нынешней Белоруссии, был вывезен одним из князей и получил широкую известность, работая при царе Алексее Михайловиче и патриархе.

Степан Иванов привнёс новые идеи в производство и дизайн изразцов. Он активно использовал рельефные узоры, которые придавали его работам объём и глубину. Одним из главных нововведений стал уникальный растительный орнамент, а также характерные "павлиньи глаза" — мотивы, вдохновлённые природой. Кроме того, он экспериментировал с многоцветной глазурью, что делало его работы особенно яркими, живописными и контрастными.

Просмотр и изучение работ Степана Полубеса дает мощный стимул к дальнейшей творческой деятельности учащимся. Например, сильный эмоциональный отклик у детей вызывает широкий фриз с цветочным орнаментом, получившим название "павлинье око". Такие изображения украшают храм Григория Неокесарийского на Большой Полянке, а ещё собор Покрова Богородицы в Измайлове, Андреевский и Иосифо-Волоцкий монастыри.

Обучение искусству создания изразца охватывает два направления:

- изучаются выразительные средства традиционных русских фасадных и печных изразцов, их пластика и композиция;
- свойства керамических материалов и технология создания керамических изделий.

Учащимися более детально изучаются такие виды вариантов росписи изразца: ярославская, гжельская, калужская, муравленая, восточная, голландская. Наибольший эмоциональный отклик вызвали сюжеты и орнаменты на ярославских изразцах. В XVII в., в период расцвета Ярославля, город стал купеческой столицей. Местные купцы, обладавшие огромными состояниями, становились заказчиками строителями храмов, которые облицовывались И фасадными изразцами. Один из самых прекрасных храмов Ярославля – церковь Иоанна Златоуста. Растительные орнаменты, мифические и реальные животные, геральдические символы, бытовые и батальные сцены неизменно вызывали восхищение юных художников.

В сериях упражнений ребята знакомились с историческими изразцами и делали копии изразцов с растительными, зооморфными орнаментами, а также с изображением мифических существ. Такие упражнения позволяют овладеть художественным языком декоративной композиции изразца и применять его в авторских работах. После этого учащимися создавались эскизы со своими идеями растительного, зооморфного и мифического орнамента, в которых должна прослеживаться народная традиция. Такие задания развивают воображение и образное мышление, позволяют детям почувствовать связь с мастерами прошлого.

По итогам проделанной работы обучающиеся выбирался эскиз для воплощения в глине. Однако, не понимая свойств глины, процессов, преобразующих ее в керамику, а также технологии создания керамических изделий, учащимся трудно избежать типичных ошибок "начинающего гончара". Возникает необходимость изучить свойства керамических материалов и технологию создания керамических изделий.

Изучение технологии изготовления изделий из глины обучающимися включает:

- Изучение видов глин: красножгужиеся, светложгущиеся и шамотные массы;
 - Изучение ангобов;
 - Изучение глазурей и способов их нанесения;
 - Ознакомление с процессом обжига различных видов глин;
- Ознакомление с результатами обжига различных видов глин: фарфор, фаянс, "белая глина", терракота и др.

Знакомство ребят с такими важным приемом работы с глиной, как разминание, избежать предварительное позволяет пузырьков воздуха внутрь изделия, что предохраняет изделия от взрывания при обжиге. Ознакомившись с видами глин и их свойствами по авторской презентации преподавателя "Технология изготовления изделий из глины", https://disk.vandex.ru/d/CvcFbvkzFQII-Q - (ссылка на презентацию) учащиеся приступили к лепке изразцов из красной глины "Бруни". В соответствии с общепринятой схемой обжига красножгущихся масс - утильный и политой обжиг, ребята приготовились к двум рабочим этапам: лепке, с росписью ангобами; глазуровке обожженного изделия. Периоды лепки были продиктованы расписанием, т.е., необходимостью встречаться 1 раз неделю по 2 ак. часа. За неделю в глине происходит достаточна большая потеря влаги, поэтому, чтобы базовые задачи решались за одно занятие, лепку изразца разделили на 3 этапа:

- Подготовка глины и лепка основы (плитки) под изразец с нанесением рисунка при помощи стека;
 - Лепка рельефа;
 - Работа над деталями, покрытие ангобами.

При лепке нами был выбран метод выбирания массы глины из целой основы изразца при помощи стеков-петель. Однако учащимся нужно было быть внимательными, чтобы не срезать лишнее, особенно из слоя основы, иначе большая разница в толщинах слоев создает риск возникновения трещин при высыхании. Главное требование к сушке равномерность. Все участки изделия должны высыхать с одинаковой скоростью. При необходимости быстросохнущие тонкие изолировались ОТ потоков воздуха (укрывались полиэтиленом). Покрытие ангобами вызывало сложность в восприятии цветовой модели изразца, поскольку цвет изделия, покрытый ангобами, не имеет полного соответствия его эскизной версии. Но это было преодолено пониманием, что перед учащимися не окончательный, а промежуточный вариант работы.

После утильного обжига – требуется покрыть изразец глазурями. Глазурование кистью требует большого внимания. Для нанесения глазури кистью используют мягкие, натуральные круглые или веерные кисти. Этот способ применяют при использовании легкоплавких глазурей. Характерной сложностью этого процесса явилось еще и то, что сырые глазури не отражают цвет, получающийся после политого обжига. Поэтому глазури подбирались умозрительно по образцам. Конечный результат цвета изразца не был полностью предсказуем. Однако, тем радостнее учащиеся ждали возвращения своих работ после политого обжига. Результат работы дорог юным художникам, как достижение нового уровня мастерства и приобретение нового опыта.

1. Греднева Ольта, 11 лет, изразец Белочка 2. камзолкина слизавета, 11 лет, изразец Уточка 3. Кузнецова Мария, 12 лет, Птица Гамаюн, эскиз и изразец. 4. Кулешова Маргарита, 12 лет, изразец и эскиз Конь-ретивый.

Учащиеся 1. Кузнецова Мария, 2. Чекалова Таисия, 3. Камзолкина Елизавета, 4.Учащиеся за работой, 5. Семенов Тимофей, изразец с птичкой, 6. Семенов Тимофей 7. Балацкая Лана, 13 лет, изразец Волшебный цветок. 8. Чекалова Таисия, 12 лет, изразец Лев, 9. Суманеева Анастасия, 12 лет, эскиз копии изразца из церкви Николы Мокрого, фасадный изразец XVII в. Церкови Николы Мокрого в Ярославле

Список литературы:

- 1. Акунова Л.Ф., Приблуда С.З. Материаловедение и технология производства художественных керамических изделий. М.: Высш. школа, 1979
- 2. Маслих С.А. "Русское изразцовое искусство XV–XIX веков" М., 1983.
- 3. Микитчук В. И., Лепа В. Е. "Руками сельского умельца" 1989.
- 4. Овсяннивок Ю.М. Солнечные плитки. Рассказы об изразцах. М., 1967. C. 136.
- 5. Половникова А.С. "История русского изразца на уроках декоративноприкладного творчества" Научно-методический электронный журнал "Концепт", 2017.
- 6. Русское декоративное искусство. М.: 1962г. т. І. С. 10.

"Кот-Котофеич" (сценарий по мотивам сказки Бориса Шергина "Как Кот-Котофеич мышей обманул")

Воеводина Н.В., преподаватель ГБУДО г. Москвы " ДШИ "Вдохновение"

Краткое описание мероприятия:

Сценарий театральной постановки для детского фольклорного ансамбля 2-4 классов Детской школы искусств предпрофессиональной и общеразвивающих программ по направлению "Музыкальный фольклор".

Сфера применения:

Реализация проекта осуществляется в рамках учебного процесса предпрофессиональной программы по предмету "Ансамблевое пение" фольклорного отделения. Сценарий данной сказки может лечь в основу программы, показанной на Отчётном концерте отделения в качестве итогового выступления. Тема календарно-тематического плана: Региональные особенности фольклора. Традиции Русского Севера. Исполнение сказок и музыкальных сказок с элементами хореографии и распределением по ролям персонажей. Примерное время реализации: 30 часов ансамблевого пения (две учебной четверти).

Цели театральной постановки:

Создание специальных условий, обеспечивающих учебную деятельность детей, способствующую проявлению инициативы, фантазии.

Развитие познавательного интереса, формирование представления о жизни своих предков, специфике бытования народной культуры при обращении к жизненному опыту детей. Подведение детей в игровой, творческой форме к базовым понятиям "народ", "традиция", "культура".

Создание психологической, эмоциональной комфортности в восприятия материала, используя традиционные игровые, песенные и хореографические формы фольклора.

Задачи театральной постановки:

Образовательные: Знакомство со стилевыми певческими, диалектными и хореографическими особенностями традиционной культуры Русского Севера, укладом, обычаями поморов.

Развивающие: Развитие певческих, хореографических навыков, актёрского мастерства, сценической речи.

Воспитательные: Воспитание эмоциональной отзывчивости. Развитие чувства принадлежности к традиционной культуре. Поддержание дружественной, творческой атмосферы среди учащихся фольклорного ансамбля.

Сценарий

Реквизит: 1 Кукла мышки Степанидки в народном костюме;

- 2 "Ряса" кота чёрное облачение с большим карманом на животе, чтобы там умещалась кукла Мышки-Степанидки;
- 3 Мальчик и девочка, исполняющие роли Кота и Мышки Степанидки могут оставаться в народных костюмах, как и остальные участники фольклорного ансамбля на усмотрение руководителя.

Роли:

Кот-Котофеич – мальчик от 8-10 лет

Мышка Степанидка – девочка 8-10 лет

Мыши – участники детского фольклорного ансамбля 8-10 лет в количестве 12-15 человек.

Сцена I

Мыши встают парами, лицом друг к другу – это норки. Кот ходит вокруг них. Про него поют:

"Ходит Васька серенький, хвост у Васьки беленький,

Глазки закрываются, когти расправляются.

Зубы как игла, летит как стрела;

Поступь ели слышная, шерсть у Васьки пышная.

Мягкая как лён.

Мышки, не резвитеся, тише, берегитеся!

Вмиг поймает он!"

Мышка начинает забегать в норки (вставать между рук каждой пары). Кот не может её ловить, пока мышка находится в норке, и охотится за ней только когда она из них выходит и меняет место. Не поймав никого, кот садится на авансцене. Мыши распределяются вокруг кота и садятся в позах мышей.

Игра Архангельской области "Васька кот" с напевом [1]:

Мыши: - На двор пусти!

Кот: – Собака на цепи!

Мыши: – Пусти в огород!

Кот: – Колючки у ворот!

Мыши: – Пусти хоть в норку!

Кот: – Получите порку! Я вокруг хожу, себе место ищу. Где бы мне найти и в норку войти?

Рассказчик:

– Кот-котофей всех мышей в доме переел. Которы мыши живы остались – под пол забились. Оттуда не выкуркивают!

Мышка Степанидка:

– Давайте хоть споём, да ноги разомнём!

Кот на цыпочках уходит со сцены. Мыши поют песню.

"Во кадрили мы попляшем" – Частушки деревни Вожгора Лешуконского района Архангельской области [2]

Сцена II

Мыши прячутся в свои норки. На авансцену выходит Кот в чёрном облачении. На животе у него большой карман. В кармане спрятана кукла Мышки Степанидки в сарафане. Он оглядывается по сторонам и ложится на пол.

Рассказчик:

– Котофей ходит по дому, голоднай, мышей нету...Он что придумал: Брюхо намазал сажей, лёг посреди избы, лежит – не шевелиться.

Мыши подполами шушукаются:

1-я мышь: – Куда-то дьявол-то девался?

2-я мышь: – Не ходит,

3-я мышь: – Не мяучит,

4-я мышь: Лапишшами не стучит...

(Мышка Степанидка выскакивает из своей норки, оглядывается, видит Кота и осторожно подходит к нему.

Рассказчик:

– Мышка Степанидка из угла, из подпалы выскочила, огляделась...

Степанидка: – Котофей, ты жив? Кот: (Встаёт, отряхивается с важным видом) – Я!

Степанидка: – Пошто у тебя брюхо бело было, а теперь чёрно стало?

Кот: – Так ведь я, Степанидка, постригся, посхимился, чёрно одел!

Степанидка: – Постригся?! Посхимился?! Так скоромного-то, мясного не употребляешь?

Кот: – Нет!

Степанидка: – Нас, мышей боле не дотронешь!

Кот: (Смиренно) Нам нельзя!

Степанидка: (Обращаясь к мышам)

– Жёнки, девки! Котовеич-то постригся, посхимился, чёрно одел, мясного-то, скоромного не употребляет! Нас мышей боле не дотронет!

Мыши: Уррра!

Рассказчик: — Вот, мыши песни, да хороводы завели! Про Кота Котофеича забыли!

"У Егорья на горе" – хороводная песня села Лебское Лешуконского района Архангельской области [3].

(Во время хоровода мыши образуют хоровод вокруг Кота. Кот садится на пол и незаметно вытаскивает из кармана куклу мышки Степанидки. Девочка, играющая роль Степанидки, приседает на корточки, прячась за Кота. Кот на последнем куплете резко встаёт во весь

рост, держа на вытянутой руке куклу мышки Степанидки. Мыши с визгом разбегаются в рассыпную. Мышка Степанидка кричит.)

Степанидка: – Что-ты, что-ты, Котофеюшка! Я же скоромная, я же мясная, вам же нельзя!

Кот (обращаясь к Степанидке, которая у него в руке): – Кому скоромно, а мне – на здоровья!

(Кот Котофей широким жестом отправляет куклу Мышки Степанидки в карман на животе, как будто съедая её.)

Рассказчик: – Борис Викторович Шергин. Сказ про то, как Кот-Котофей Мышей обманул.

(Дети встают в ансамбль и кланяются.)

Список литературы:

- 1. Г.М. Науменко "Русские народные детские игры с напевами" Издательство ЛИБЕРЕЯ" Москва 2003 г. Страницы 297–298
- 2. https://vk.com/audio50652380 249100264 1f6da16fcfb0d16445

 "Во кадрили мы попляшем" Частушки деревни Вожгора Лешуконского района Архангельской области
- 3. Аудио: https://vk.com/audio50652380_387445627 75fc843679ce585bcd
 "У Егорья на горе" хороводная песня села Лебское Лешуконского района Архангельской области
- 4. "Кот Котофей", <u>https://skazki.rustih.ru/boris-shergin-kot-kotofej/</u> Читает Борис Шергин:

https://vk.com/audio292793692 456239296 da7bc2387863528be7

Сценарий интерактивно-познавательной программы "Покровские посиделки"

М.Е. Некалина, И.В. Перец. И.В. Преподаватели высшей категории МО "Музыкальный фольклор" ГБУДО г. Москвы "ДШИ им. С.И. Мамонтова"

Возраст участников: 7-10 лет **Продолжительность:** 60 минут

Количество участников: 20-25 человек

Оборудование: помещение, украшенное атрибутикой русской избы, использование осеннего декора (листья, овощи, фрукты), столы, скамейки, корыто и сечка для рубки капусты.

Действующие лица: две ведущие – рассказчицы (преподаватели), гармонист (концертмейстер), дети.

Данная программа предназначена для детей младшего школьного возраста и разработана с учетом возрастных особенностей. В сценарии используются игровые ситуации, музыкальные фольклорные игры, различные методы и приёмы.

Формат: познавательная программа, где в интерактивном формате ведущие расскажут о праздновании Покрова Пресвятой Богородицы, познакомят с традициями осенних и капустных посиделок. Дети будут активно вовлечены в процесс обучения, погрузятся в мир народной культуры, овладеют новыми знаниями. Ребята смогут принять непосредственное участие, через игру и задания, связанные с трудом, например, такие как, заготовка капусты.

Мероприятие станет дополнительной возможностью ребятам раннего школьного возраста приобщиться к народному творчеству и русским народным традициям. Совместное проведение времени и общий труд, командное выполнение заданий положительно скажется на сплочении ребят в коллективе.

Ход действия

Выход ведущих в традиционных народных костюмах

Вед.1: Здравствуйте, ребята!

Вед.2: Здравствуйте, гости дорогие!

Вед.1: Ох, и дел у нас сегодня много – много узнать, попеть, поплясать, да не забыть поиграть. Посмотрите, ребята, что я сегодня у себя нашла (показывает детям осенний кленовый листок), это осень письмо прислала с загадками, отгадаем?! (дети отвечают)

- Кто собирает яблоки спиной? (Еж)
- Что остается на поле после жатвы? (Ничего)
- Кто из животных сушит грибы на дереве? (Белка)
- Сидит зеленеет, падает желтеет, лежит чернеет. (Лист)

Вед.2: - Меня просят и ждут, а приду – прячутся. (\mathcal{L} ож ∂b)

- Листья, каких деревьев краснеют осенью? (Клен и осина)
- С чего начинается осень? (с буквы "о")

У Осени праздников много было: Кузьминки, Капустница, Покров, всех не перечесть. И у каждого праздника были свои традиции, о которых мы сегодня с вами будем узнавать.

Вед.1: А начнем мы с большого праздника - Покрова. 14 октября праздновался значимый праздник для русского народа — Покров Пресвятой Богородицы, в память о чудесном явлении Божьей Матери во Влахернском храме Константинополя в X веке. Празднуется на Руси с XII века и относится Церковью к числу Великих праздников.

Вед.2: В народном представлении, сама Пресвятая Дева Мария находится в эти дни среди людей и простирает, Заступница, над ними свой небесный молитвенный покров.

Вед.1: В народе говорили: "На Покров до обеда осень, а после обеда зима". Как вы думаете почему? В народе считали, что этот день первой встречи зимы.

Вед.2: А еще Покров издревле на Руси считался днем прях и ткачих: в эти дни женщины устраивали посиделки (засидки), на которых, между песнями и разговорами пряли, ткали, шили и вышивали. А девушки - невесты в этот день старались изготовить нарядный и искусно расшитый холст, показывая тем самым, что они уже готовы к роли жены и хозяйки. В народе, так говорили: "Зазимье, пришло - засидки привело", "С Покрова пряхи по ночам засиживаются", "Покров - конец хороводам, начало посиделкам".

Вед.1: Ребята, сейчас мы с Вами поиграем в "Прялицу".

<u>Ход игры:</u> Участники, взявшись за руки, образуют круг, в середине которого стоит "жених". Все ходят по кругу, приговаривая:

Прялица, кокорица моя, Пойду, вынесу на улицу тебя, Буду прясть и попрядывать, На беседушку поглядывать.

После этих слов "жених" выбирает себе "невесту". Пара становится спиной друг к другу, все считают "до трех" и на счет "три", пара должна одновременно повернуть голову вправо или лево. Если поворачивают в одну сторону — обнимаются и выходят их круга, если в разную — "невеста" и "жених" встает обратно в круг, игра продолжается. Новый "жених" выбирает себе новую "невесту", когда совпадет пара, оба выходят из круга.

Вед.2. Ребята, отгадайте наши загадки, о каком одном овоще речь? *Не книжка, а с листьями*.

Лоскуток на лоскутке – зелёные заплатки. Стоит Матрёшка на одной ножке, закутана, запутана. (Kanycma)

- **Вед.1:** Посиделки имели название капустницы, или капустники, поскольку обязательным угощением на них были капустные блюда. Молодёжь с нетерпением ожидала такие посиделки: здесь можно было за разговорами, шутками прибаутками высмотреть пару, в работе проверить друг друга. Девушки наряжались и старались показать своё трудолюбие, а хозяйки присматривались, которая невеста удалая.
- **Вед.2:** По будням на посиделках пряли и шили, а по воскресеньям устраивали праздничные вечерки, которые продолжались две недели. В каждом доме накрывались столы с закусками, а кадки во всех семьях доверху наполнялись капустой. На капустных посиделках могло завязаться знакомство с хозяйским сыном, а там глядишь, и свадебка. Вот отсюда нам наши родители на наш вопрос: "Где меня взяли?" иногда нам до сих пор весело отвечают: "В капусте нашли".
- **Вед.1:** Ребята, а ведь не только мы любим сладкую капусту, но и наши друзья звери. Кто самый большой любитель капусты?! (*дети отвечают заяц*). Сейчас мы сыграем с Вами в игру <u>"Заяц-Сторож"</u>

<u>Ход игры</u>: в центре стоит выбранный ребенок – "сторож". Он прикладывает руки к глазам, как бинокль. Дети – "зайки" прыгают и приближаются к "сторожу", прыгают вокруг него, дразнят.

Тень-тень-потетень, в огороде-то плетень, За плетнем капуста, сладкая до хруста. Зайкам хочется капусты, в животе голодном пусто, Зайки – прыг в огород, а там сторож у ворот. "Сторож" ловит зайца (можно сразу несколько), и кого поймали, те выходят из игры. **Вед.2:** Заготовка капусты на зиму в России шла осенью, когда при первых слабых морозах капустные вилки "свёртываются круче" и становятся более твёрдыми. Зимние запасы ранее считались не килограммами, а вёдрами и бочками. Такие большие запасы трудно сделать в одиночку, поэтому рубили и солили капусту женщины сообща для всей деревни, переходя из одного дома в другой. Приглашение на капустные посиделки были знаком расположения.

Вед.1: Сентябрь яблоками пропах, а октябрь – капустой. Капусту заготавливали впрок так, чтобы хватило до лета, поэтому её, сочную, белокочанную приносили в дома прямо с грядок. Затем рубили и складывали в бочки, мяли и, выждав положенный срок, ставили на стол – полакомиться этим чудным даром матери – земли. Репа да квашеная капуста – первое блюдо в осенний период на Руси, что у сельчан, что у горожан. Ребята, а что значит "Рубить капусту", как вы это себе представляете?! (*дети отвечают*).

Вед.2: Для рубки капусты в каждом доме имелось особое корыто (демонстрация предмета), которое ни для чего иного не употреблялось, т.е. каждое корыто предназначалось для измельчения только одного продукта. В капустное корыто не закладывали грибы или мясо. Также использовалась сечка (демонстрация предмета) – нож полумесяцем для рубки, одетый на пест. Ребята, сейчас мы вместе попробуем нарубить капусту.

<u>Действо "Рубка капусты"</u>

Ход действия: Дети под присмотром взрослых пробуют "рубить" настоящую капусту в корыте

Ты капуста, капуста моя, Ты капуста рассадиста, На мое сердце досадиста,

У капусты златой котешок Есть у девушки возлюбленный дружок У дружочка красовитое лицо,

Часто ходит на мое крыльцо У моево у крылечушка Распоялось два колечушка,

Распоялось два колечка на руке Я осталась на мезени на реке Мой от милый не от лика от людей Сапоги носит по девять рублей

Сапоги носит с галошами, Любит девушек хорошеньких, Я еще ему прибавила красы, На белую грудь повесила часы,

Мой от милый не обманшичок, На груди то носит галстучок,

Ты капуста, капуста моя, Ты капуста рассадиста, На мое сердце досадиста,

Вед.1: Ребята, а ведь октябрь – это месяц - свадебник. Так как к Покрову уже были закончены все самые трудоемкие сельскохозяйственные работы, появлялось свободное время, в которое обычно играли свадьбы, да устраивали свадебные сговоры: "На Покров свадьба крепка". Девушки ходили в церковь молиться Божией Матери, чтобы послала хорошего жениха. Самое большое количество свадеб играли именно на Покров-день: "Придет Покров, девке голову покроет" (фатой, как невесте, а позже платком, как замужней женщине).

Вед.2: Девушки старались провести праздник Покрова весело, так как считалось, что "если Покров весело проведешь, то и дружка милого найдешь". К девушкам на посиделки обязательно приходили молодые люди "женихаться". При этом приносили с собой разные лакомства, а девушки с ними кадрили танцевали. Ребята вставайте по парам, давайте вместе "Барыню попляшем" (танцуют парные бытовые танцы).

Вед. 1: С Покрова крестьяне переводили домашний скот на зимние корма, предварительно "закармливая" скотину на зиму. Для этого еще со времени жатвы оставляли последний, "именинный" сноп необмолоченного овса. Верили, что это убережет скотину от падежа. Покров завершал летние работы: вся деятельность переносилась в дом, а молодые мужчины отправлялись на промыслы. Ребята, какие мужские

промыслы вы знаете? (охота, обработка металла, гончарное дело, плотницкое делом и рыбный промысел).

Рыба издавна является любимым кушаньем русского народа. Славяне всегда селились на берегах рек и озер, где рыба водилась в изобилии. Поэтому рыболовство — это древнейший промысел, который освоил наш народ.

Вед.2: Рыбными богатствами славились многие поселения в верховьях Волги, Оки, Днепра, Волхва и Двины. Рыбой платили налоги, рыбу ели и продавали. Промысловыми рыбами на Руси были лодуга, сиг, сельдь, язь, нельма, лещ, осетр, карп, а вот к морепродуктам в те времена относились с недоверием.

Вед.1: С Покрова начиналось время богатых русских ярмарок. В зимнее время торговали в основном мороженной рыбой. На рынке она стоила дороже соленой, поэтому пойманную осенью рыбу, часто старались сохранить живой до наступления мороза. Ее помещали в садки из прутьев, в маленькие озерца и когда схватывал ледок вылавливали и морозили. Такую живьем замороженную рыбу называли "пылким товаром".

Вед.2: Ребята, а сейчас мы с вами сыграем в игру <u>"Рыбаки и рыбки".</u>

<u>Ход игры:</u> Выбирают двух рыбаков. Рыбаки "натягивают сеть" – берутся за руки и поднимают их вверх. Остальные играющие - рыбки. Рыбки держатся за руки и цепочкой проплывают сквозь сети. Игра проводится аналогично игре "Золотые ворота". Тех, кого словили, становятся "сетями" – таким образом, сеть с каждым коном увеличивается.

-Эй вы, кильки и бычки!
-Что вам нужно, рыбачки?
-Будем вас сейчас ловить
И в бочоночках солить.
-А мы дырочку найдем
И от вас мы уплывем.

Вед.1: Теперь вы знаете, как раньше весело и дружно на Руси встречали Осень Ребята, что нового вы сегодня узнали? (*ответы детей*) Вам понравился праздник? Праздник наш мы завершаем. Вам здоровья всем желаем! Скучать не принято у нас, делу время – а потехе час!

Вед.2: Пусть всё лучшее случится, будет щедрым урожай! Всем желаньям вашим – сбыться, изобилья – через край!

Ведущие прощаются.

Список литература:

- 1. Капшук О.Н. Русские праздники и обряды. Ростов н/Д: Феникс, 2010.
- 2. О. Г. Баранова, Т. А. Зимина, Е. Л. Мадлевская, А. Б. Островский, Н. Н. Соснина, В. Г. Холодная, И. И. Шангина, Русский праздник. Праздники и обряды народного земледельческого календаря, 2001 г.
- 3. Пропп В. Я. Русские аграрные праздники. СПб, 1995
- 4. Г.М. Науменко. Фольклорная азбука. М.: Издательство "Современная музыка", 2013.

Сценарий концертной программы "Весенние праздники на Руси"

Скворцова Г.А., преподаватель ГБУДО г. Москвы "ДШИ "Центр"

Сценарий посвящён весенним праздникам в России. В нём показан обзор некоторых весенних праздников русского народа. Дети, получив представления об этих праздниках, становятся активными участниками данного действа, которое охватывает все возрастные группы фольклорного коллектива.

Предлагаемый сценарий ориентирован на изучение, практическое освоение песенно-музыкального, театрального и обрядового фольклора разных областей России.

В современном мире, насыщенном агрессией, музыкальный материал, используемый в данном сценарии: календарные песни, духовные стихи, песни патриотического содержания и другие, получают отклик в душах подрастающего поколения, а также их родителей и принимаются слушателями любого возраста очень тепло. В какой бы жизненной суете не находился человек, он все равно остановится, хотя бы на минуту, и задумается о своей душе, о своих корнях, о духовных ценностях своего народа. Благодаря участию в мероприятии ребенок получает предварительную базовую подготовку по ансамблевому и сольному пению, а также элементарные знания по истории традиционной и обрядовой народной культуры.

В ходе мероприятия зрители знакомятся с такими весенними праздниками, как Масленица, Закликание весны, Пасха, Егорий и День Победы. Каждый праздник представлен в виде небольшого театрализованного представления, включающего песни, танцы, игры и обряды. Дети с удовольствием принимают участие в этих представлениях, демонстрируя свои знания и умения в области народной культуры.

Концертная программа "Весенние праздники на Руси" — это не просто развлекательное мероприятие, а важный инструмент сохранения и передачи традиций русского народа. Она способствует формированию у детей чувства патриотизма, любви к своей Родине и уважения к культуре предков. Благодаря таким мероприятиям подрастающее поколение осознает свою принадлежность к великой истории и культуре России.

Сценарий может быть использован преподавателями школ искусств, педагогами дополнительного образования и педагогами-организаторами средних общеобразовательных школ, руководителями творческих музыкальных коллективов. Предлагаемый вариант использовался автором в работе с ансамблем народной песни "СмоРодина" ГБУДО г. Москвы "ДШИ "Центр".

Место проведения: ГБУДО г. Москвы "ДШИ "Центр", актовый зал. **Продолжительность:** 1 час

Количество участников: учащиеся ансамбля народной песни "СмоРодина" и их родители, зрители). Возраст учащихся: 7-14 лет.

Подготовительные мероприятия: разучивание текстов песен и слов учащимися, подготовка реквизита.

Необходимое оборудование: тематическая атрибуты: чучело масленицы, карусель с лентами, костюмы скоморохов, народные костюмы для участников; музыкальные инструменты: балалайка, бубны, свистульки, свирели, жаейки, пастушья барабанка, корзины, пастуший кнут, фоны на заднем плане, футажи, музыкальное оформление.

Действующие лица:

- девицы и молодцы (участники ансамбля)
- дети, исполнители песен (гости мероприятия)

1-й праздник – Масленица.

Участники ансамбля выходят в зал с чучелом Масленицы, поют песню **"Понедельник-встреча".**

ПОНЕДЕЛЬНИК-ВСТРЕЧА!!! Масленицу звали. На высоких горках Её закликали...

В маслену во ВТОРНИК, Катались и играли. Заигрышем вторник, Люди называли.

СРЕДУ звали лакомкой Блинами угощали. За то,что в среду песнями Друг друга поздравляли

Широким и раздольным ЧЕТВЕРГ так называли. Огнями и кострами Зимушку пугали.

ПЯТНИЦА, СУББОТА Гостевыми были. Все друг к другу в гости На блины ходили.

Проводы зимы Прощено ВОСКРЕСЕНЬЕ, Был обычай друг у друга Попросить прощенье.

Звучит фоновая народная музыка.

1-я девица:

Дорогая наша гостья Масленица, Авдотьюшка Изотовна, Коса длинная, трёхаршинная.

2-я девица:

Платок беленький, Новомодненький.

3-я девица:

Брови черные, наведенные.

4-я девица:

Прими от нас блинчиков, Блинчиков поджаристых.

5-я девица:

Мы давно блинов не ели? И вот блиночков захотели? Да какая же Масленица без блинов Горячих да румяных!

6-я девица:

Напекли их нам поесть сотен пять, А может, шесть.

Молодец:

Угощение на славу, А ребятам на забаву.

1-я девица:

Широкая Масленица гуляет!

2-я девица:

Тёща зятя на блины поджидает!

3-я девица:

Стол накрыл всем, что было сьестного!

Молодец: Всё для зятя! **Все:** Всё – для дорогого!

Выступление солиста с песней "Тёща про зятя призадобрилася" (песня под гармонь).

Тёща про зятя призадобрилася

- Соли, муки на чатыре рублей, сахара с изюмом на 8 рублей, Стал ей пирог на двенадцать рублей,
- Она думала, гадала семерым его не съесть,
 Зять пришёл, за пристолье сел,
 За пристолье сел и один пирог съел!
- 4. Как тебя, зятюшко не разорвало? Как тебя, зятюшко не разорвало?
- 5. Приходи ко ко мне, тёща на Масленку в четверг, Уж я тебе, тёща, честь воздам!
- Честь воздавал, две дубины изломал! Честь воздавал, две дубины изломал!
- 7. Ох, как первая дубина берёзовая, У тёщи по спиночке поёрзывала!
- 8. А другая дубина осиновая, У тёщи по спиночке посигивала!
- 9. Тёща про зятя призадобрилася.

1-я девица (подбегая):

Масленица — блиноеда, Масленица — жироеда.

2-я девица:

Масленица — обируха, Масленица — обмануха.

3-я девица:

Обманула, провела, До поста довела, Всю еду взяла.

Молодец:

Дала редьки хвост На великий пост.

Bce:

Мы его поели — животы заболели. (смеются)

Ты прощай, прощай, Наша Масленица Ты прощай, прощай, Наша широкая! Ты не в среду пришла И не в пятницу, Ты пришла в воскресенье, Всю неделюшку веселье. Ты пришла с добром, С красным крашенным яйцом, Со блинами, с пирогами, Да с оладъями, Блины масленные, Шаньги мазанные. Мы катаемся с горы От зари и до зари. А сегодня в воскресенье Наше кончится весеље. Прошай, прощай, Наша Масленица! Уходят.

2-й праздник Закликание весны.

Выходят дети младшие классы в платках, со свистульками.

1-я девица:

Весна, весна красная!

2-я девица:

Приди весна с радостью!

3-я девица:

С радостью, с великой милостью!

4-я девица:

Со льном высоким!

5-я девица:

С корнем глубоким!

6-я девица:

С хлебом обильным!

Одна группа детей поёт данную закличку.

- 1. Уж вы, пташечки-щебетушечки, прилетите,
- 2. Весну красную, весну тёплую принесите!
- 3. Галки, галки, принесите по палке!
- 4. Вьюрочки, вьюрочки, принесите по клубочку!
- 5. Кукушки, кукушки, принесите по мотушке *!
- 6. Синицы, синицы, принесите по спице!
- 7. Канарейки, канарейки, принесите по швейке *!
- 8. Чечётки, чечётки, принесите по щётке!
- 9. Утки, утки, принесите по дудке!

Вторая группа отвечает закличкой "Ой, кулики!"

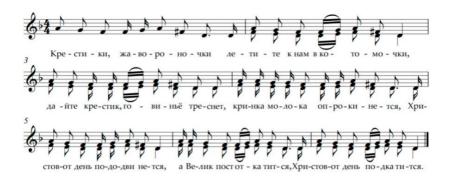

Кулик, кулик, замыкай зиму! Отпирай весну, тепло летечко!

*) "Одонушка, одонья" - большие скирды сена, оставшиеся на зиму в полях Обе группы поют вместе закличку "Крестики-жавороночки".

19. Крестики-жавороночки

(календарная закличка)

Крестики-жавороночки,

Летите к нам в котомочки.

Дайте крестик, говиньё треснет,

Крынка молока опрокинется.

Христов-от день подвинется,

А Велик пост откатится,

Христов-от день подкатится.

3-й праздник Пасха.

Выходят средние классы под колокольный перезвон (видео на экране).

1-я девица:

"Христос воскрес!" - звучит с небес, Поёт-цветёт, ликует лес!

2-я девица:

И ангелы поют с небес: Христос воскрес!

3-я девица:

И всё вокруг полно чудес. Христос воскрес! Христос воскрес!

4-я девица:

И небеса, и вся земля-Ликует вся вселенная!

5-я девица:

И ангелы поют с небес:

Все: Христос воскрес! Христос воскрес!

Все классы поют волочебнную песню "По улице по широкой".

По улице, по широкой, По траве-мураве, по зеленой (Христос воскрес, Сыне Божий!) Там шли-прошли волочевники, (Христос воскрес, Сыне Божий!) Волочевники, люди добрые. (Христос воскрес, Сыне Божий!) Люди добрые, люди честные. (Христос воскрес, Сыне Божий!) Шатаются, волочаются (Христос воскрес, Сыне Божий!) Христу Богу поклоняются. (Христос воскрес, Сыне Божий!) Поклоны бьют по-учёному. (Христос воскрес, Сыне Божий!) Кресты кладут все по-писаному. (Христос воскрес, Сыне Божий!) Они шли-подошли к тому двору, (Христос воскрес, Сыне Божий!) К тому двору дароватому. (Христос воскрес, Сыне Божий!) И дом с добром, и закром со зерном. (Христос воскрес, Сыне Божий!) По улице по широкой, (Христос воскрес, Сыне Божий!) Там шли-прошли волочевники. (Христос воскрес, Сыне Божий!)

Все вместе поют песню "Как у Бога славы много".

2. Как у Бога славы много

- Ох, на горе то церковка, А на церковке маковка, Как у Бога славы много, Золотая в рай дорога.
- 2. А на церковке маковка А на маковке золот крест**
- А на маковке золот крест, А на крестике ластушка,
- А на крестике ластушка А сидит же она высоко,
- А сидит же она высоко, А глядит же она далеко
- А глядит же она далеко Как веселятся небеса,
- Как веселятся небеса Радуется земля.

- Как радуется земля На Святое Благовестье.
- 9. На Святое Благовестье, На Благовещенье!

Уходят.

4-й праздник - Егорий. (Первый выгон скота).

На экране видео игры рожечников в поле и пастуха с крупно-рогатым скотом.

Выходит солистка (хозяйка), исполняет песню "У нашей, у Дуни".

У нашей, у Дуни

У нашей у Дуни

Полон двор скотины.

Припев:

Ай, Дуня, моя Дуня, милая Авдотья! (2 раза)

Полон двор скотины Всех зовут по имени Припев.

Кобыли - Арина Жеребец - Гаврила Припев.

Корова - Алёна А бычок - Ерёма Припев.

Свинья - Ефросинья А кабан - Василий Припев.

Ярочка* - Авдюшка А баранчик - Андрюшка Припев.

Козочка - Варюшка А козёл - Илюшка Припев.

Курочка - Улитка Петушок - Никитка Припев.

Выходят ребята, под пастушью барабанку, деревянные духовые инструменты:

1-й молодец (пастух):

Мы добры, добры молодчики Рано мы вставали Бела лица умывали,

2-й молодец (пастух):

Мы к дому подходили, Ягория кричали

^{*} Ярочка - молодая овечка

Вместе: Макарья величали!

Звучит заигрыш на деревянных духовых и гармошка. Хозяйка одаривает "пастухов" угощеньем.

Поют частушки с пляской.

- 1. Гляньте, как сегодня дома Надоело мне сидеть. Вместо девок деревенских На коров пойду смотреть.
- 2. Хозяйка моя, Да ты мне улыбнися! Да, выгоняй скотину, Егорью поклонися.
- 3. Эх, хозяйка дорогая! Ты нам чарки выноси, А мы храброго Егория Прославим на Руси! Поёт солистка (хозяйка) 4. Я и лошадь, я и бык Я и баба, и мужик. Пойду, попляшу, На народ погляжу.

Хозяйка:

Дарую вам хлеб-соль
И златы серебры,
Храните мою животинушку,
Во поле, во зеленом дубровье.
Сохраните ее от змея ползучего,
От медведя могучего,
От волка бегучего.
вь, Егорий, до самой небы изгородочку

Поставь, Егорий, до самой небы изгородочку, Штобы было не перелезти, Не перешагнуть через нее...

1-й пастух: Спасибо тебе, хозяка, на добром слове, на хорошем подаяньи!

2-й пастух: Дай, тебе, Бог, подольше пожить, да подольше нажить! Хозяйка запевает песню "Не будите молоду", выходит весь ансамбль поют и танцуют.

Не будите меня, молоду

Не будите меня, молоду, Эх, раным-рано поутру; Вы тогда меня будите, Когда солнышко взойдёт.

Вы тогда меня будите, Когда солнышко взойдёт, Когда ясное проглянет, Роса на землю падёт. Когда ясное проглянет, Роса на землю падёт, Роса на землю падёт, Пастух выйдет на лужок.

Роса на землю падёт, Пастух выйдет на лужок, Пастух выйдет на лужок, Заиграет во рожок. Пастух выйдет на лужок, Заиграет во рожок. Хорошо пастух играет, Выговаривает.

Корошо пастух играет, Выговаривает: — Выгоняйте вы скотину, На широкую долину.

Выгоняйте вы скотину, На широкую долину. Гонят девки, гонят бабы, Гонят малые ребята,

Гонят девки, гонят бабы, Гонят малые ребята, Гонят стары старики, да Мироеды мужики.*

Одна девка весела С пастушком плясать пошла, Эх, она пляшет, рукой машет, Пастушка к себе зовёт.

Она пляшет, рукой машет, Пастушка к себе зовёт: "Да пойди, пойди, пастушок, Да пойди, миленький дружок!"

Уходят.

Выходит младшая группа, поют строевую песню "Солдатушки".

^{*} В концертной практике слово "мироеды" обычно заменяется на "бородаты" или "пожилые".

Солдатушки - бравы ребятушки

Русская народная солдатская песня

Девочки запевают, мальчики отвечают.

- Солдатушки бравы ребятушки, Кто же ваши отцы?
 Наши отцы – русски полководцы, Вот кто наши отцы.
- Солдатушки бравы ребятушки, Кто же ваши сёстры?
 Наши сёстры – ники, сабли остры,
 - Вот кто наши сёстры.
- Солдатушки бравы ребятушки, Кто же ваши братцы?
 Наши братцы – полевые ранцы, Вот кто наши братцы.
- Солдатушки бравы ребятушки, Кто же ваши жёны? Наши жёны – пушки заряжёны, Вот кто наши жёны.
- Солдатушки бравы ребятушки, Кто же ваши детки?
 Наши детки – пули быстры, метки, Вот кто наши детки.
- Солдатушки бравы ребятушки, Кто же ваша слава?
 Наша слава – русская держава, Вот кто наша слава.

5-й праздник - День Победы

На экране видео "День Победы". Голос Левитана. Выходят ученики средних и старших классов.

1-й молодец:

Как нелегко досталась нам Победа, Об этом знают те, кто воевал. Огонь и слёзы, горести и беды, Не ведал мир такого и не знал.

2-я девица:

Дожди свинцовые людей косили, Горело небо, плавилась земля. Страну с землёй сравнять враги грозились, Но знали твёрдо — отступать нельзя.

2-й молодец:

Война прошлась по людям лихолетьем, Коснулась каждого, любой семьи. Судьбу решая будущих столетий, Жизнь, не жалея, в бой солдаты шли.

3-я девица:

Война прошла, но боль её осталась, Тех страшных дней теперь уж не забыть. Какой ценой Победа нам досталась,

Вместе: Мы будем помнить, память будет жить! Поют песню "Как под лесом, мод лесочком".

как под лесом, под лесочком

Как под лесом, под лесочком, Под крутеньким бережочком, (2 раза) Там стояло три садочка. Как во первом во садочке Кукушечка куковала. Во втором-то во садочке Соловейко распевало.

Как во третьем во садочке
Мать сыночка провожала:

— Ты скажи, скажи, сыночек,
Кого тебе в свете жалко?

— Жалко жену по закону,
А тещеныку по привету.
Еще матушки родимой
Жальче в белом свете негу.

Как она меня носила, Себе милости просила, Как она меня рожала, Себе смерти ожидала. Как она меня кормила, Свою силушку дарила, Как она меня ворастила, В солдатчину проводила.

Солист исполняет песню "Раз, два" (Музыка: В.Соловьев-Седой Слова: С.Фогельсон).

Выходят все ученики и вместе со зрителями исполняют песню "Катюша". Прилагаются ноты для гармони.

Катюша

Эскиз владимирского кокошника

Бакшеева А.А., преподаватель ГБУДО г. Москвы "ДШИ им. В.В. Крайнева"

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области изобразительного искусства "Живопись". Учебный предмет "Композиция прикладная", учащиеся 3 (4) класса.

Цель урока – создание эскиза владимирского кокошника.

<u>Задачи:</u>

Обучающие:

- познакомить учащихся с национальным головным убором на примере владимирского кокошника;
- изучить элементы головного убора и его отличительные особенности;
- обучить созданию симметричного орнамента в украшении кокошника.

Развивающие:

- развить творческое воображение, фантазию и чувство ритма у учащихся;
- развивать художественный вкус в выборе цветовой гаммы и стилизации растительного орнамента;
- выработать усидчивость и аккуратность при выполнении тонких деталей.

Воспитательные:

- сформировать уважительное отношение учащихся к русской народной культуре;
- воспитать интерес к прошлому своего народа;
- воспитать чувство прекрасного.

Оборудование и материалы:

Для учителя:

- репродукции с вариантами кокошников Владимирской губернии;
- методическое пособие с этапами создания эскиза данного головного убора;
- тонированная бумага формата А3, простой карандаш НВ, ластик для наглядного показа.

Для учащихся:

- тонированная бумага (светлый серый или бежевый оттенок) формата A4;
- простой карандаш, Н или НВ, ластик

- линейка (для построения осей), циркуль (для более ровной разметки гребня кокошника);
- калька (для создания симметричного орнамента);
- гуашь, кисти формы факел (№ 4,2,1).

Методы обучения:

- 1. Словесные (рассказ, беседа, инструктаж);
- 2. Демонстрационные (демонстрация наглядных пособий);
- 3. Практические (создание эскиза кокошника).

Продолжительность урока: 4 академических часа (160 мин.). **План занятия:**

- 1. Организационный момент (5 мин.)
- 2. Основная часть (125 мин.):

Ознакомительная часть. (20 мин.)

• теоретическое ознакомления учащихся с темой урока, изучение сопроводительного иллюстративного материала. Проведение инструктажа по выполнению эскиза кокошника.

Практическая часть. (125 мин.)

• работа над созданием эскиза симметричного узора кокошника.

3. Подведение итогов. (10 мин)

Общий просмотр творческих работ учащихся. Анализ проделанной работы. Выставление оценок. Сообщение домашнего задания.

Ход урока:

1. Организационный момент:

Перед началом урока учитель отмечает в журнале присутствующих на уроке, проверяет у учащихся наличие необходимые художественные материалов. Приветствует детей и объявляет тему урока.

2. Основная часть:

<u>Теоретическая часть:</u>

В начале урока учитель показывает картину Ивана Петровича Аргунова "Портрет неизвестной крестьянки в русском костюме" и дает возможность учащимся предположить, как называется головной убор, в котором изображена портретируемая. Предполагаемый ответ детей: "Кокошник".

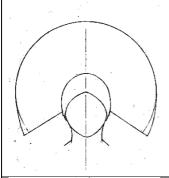
Кокошник – старинный головной убор в виде гребня, является символом русской культуры. Его прообразом могли послужить византийскими тиары. Название произошло от слова "кокошь" - "курица" из-за формы головного убора, напоминающего куриный гребень. Кокошники делились на девичьи, которые носились до замужества, и женские – после свадьбы. Венцы, которые носили незамужние девушки, повязывались с помощью лент и закрывали прическу. Женщины в браке должны были тщательно прятать прическу под головной убор.

Кокошник состоял из разных частей: гребня (передней уплотненной части венца), донца (верхней части головного убора, прикрываемого макушку), очелья (его делали из бересты или металлической ленты, обтягивали дорогой тканью и расшивали), поднизи (сетки из жемчуга или бисера), паушей (боковых частей, прикрывающих виски и уши).

В разных регионах страны существовал свой тип кокошника. Так, например, с XVI—XVII веков девушки в Костромской и Ярославской губерниях носили кокошники с высоким треугольным гребнем. В Пскове головной убор был необычной формы. Его называли шишак. Вместо гребня был колпак с элементами декора, напоминающими шишки.

Сегодня мы попробуем создать один из известных типов кокошник Владимирской губернии. Кокошник отличался большими размерами (до 60 см в высоту). По форме он представляет собой перевернутый полумесяц, из-за чего получил еще одно название "лунник". Часто такой кокошник сшивался из двух деталей: передней фигурной части и единого куска ткани для задника и донца. Сверху гребень украшался орнаментом в виде цветов, парчой, жемчугом, золотыми нитями. (Демонстрация учащимся репродукций и фотографий разных странных кокошников данного региона).

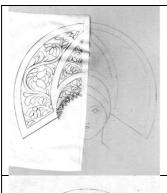
Практическая часть:

1 этап – тонированный лист А4 располагаем вертикально и размечаем по середине вертикальную ось с помощью линейки. Далее можно воспользоваться циркулем для ровной разметки гребня и продлить карандашом его острые края. Также нужно симметрично разметить овал лица и линию, где пройдет поднизь.

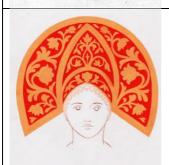
2 этап – разделяем кокошник на секции каймой, характерной для Владимирского типа кокошников. На левой половине кокошника в каждой секции придумываем узор, опираясь на примеры старинных орнаментов, учитывая условное изображение цветов и листьев.

3 этап – переносим изображенный орнамент на кусочек кальки. Переворачивем ее и переводим орнамент на правую сторону. Намечаем карандашом условные черты лица девушки.

4 этап –поправляем карандашом узоры на правой стороне кокошника, проверяем симметрию.

5 этап – выбираем цетовую палитру для кокошника. Ориаентируемся на примеры оригинальных старинных образцов. Работаем с заливкой фона, основных больших цветовых пятен. Для начала лучше аккуратно обести внутренние границы рисунка тонкой кистью, потом закрасить более широкой большие фрагменты орнамента. Обводим тонкой кистью контур лица. Цель эскиза – разработка владимирского кокошника, поэтому фон лица девушки не нужно заливать цветом. Все внимание должно быть сосреддоточено на головном уборе.

6 задание – работа с деталями. Добавления оживки с мощью светлых бликов и теневки для выделения орнамента. Для обводки пользуем тонкую ксить формы факел №1 или 2.

3. Подведение итогов:

В конце урока преподаватель развешивает на доске эскизы учащихся и обсуждает с ними сильные и слабые стороны каждой работы. Обсуждает композиционное и цветовое решение орнамента кокошника. Учитель дает домашнее задание — разработка эскиза владимирского кокошника в другой цветовой гамме с использованием изученных приемов и техник.

Список литературы:

- 1. Андреева Р.П. Кокошник // Энциклопедия моды. СПб.: Литера, 1997.
- 2. Кокошник: [арх. 19 января 2022] / А.В. Жилина, Е.В. Смирницкая// Киреев Конго. М.: Большая российская энциклопедия; [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов; 2004—2017, т. 14).
- 3. <u>Беловинский Л.В.</u> Кокошник // Иллюстрированный энциклопедический историко-бытовой словарь русского народа. XVIII начало XIX в. / под ред. Н. Ерёминой. М.: <u>Эксмо</u>, 2007.
- 4. <u>Глинкина Л.А.</u> Кокошник // Иллюстрированный словарь забытых и трудных слов русского языка: ок. 7000 единиц: более 500 ил. / Л. А. Глинкина; худож. М.М. Салтыков. М.: Мир энциклопедий <u>Аванта+</u>.

Конспект открытого занятия "Башни и крепости" по дополнительной общеобразовательной программе 0700 Керамика. Мелкая пластика

Лягина Е.В., Член Московского Союза Художников, Педагог дополнительного образования ГБОУ "Воробьевы Горы"

Продолжительность занятия: 90 минут.

Группа: "Керамика. Мелкая пластика", 1-й год обучения.

Возраст обучающихся: 5-7 лет.

Количество обучающихся: 1-10 человек.

Данное занятие может быть использовано педагогами дополнительного образования, педагогами общеобразовательных школ, руководителями студий декоративно-прикладного творчества.

Цель занятия: знакомство дошкольников с простыми скульптурными формами и технологией изготовления керамических изделий через сюжетно-ролевую игру.

Задачи:

Обучающие:

- показать технологические приемы и научить изготовлению простых форм: лепешка, шар, жгут (колбаска), пласт;
- обучить процессу создания сложных изделий из базовых форм: домик, дорога, башня, фигурка человека или животного и т.д.
- научить различать и называть геометрические фигуры;
- научить сравнивать и различать величину предметов (длинный, короткий, толстый, тонкий, одинаковый по длине);
- научить счету (два ушка, четыре лапки).

Развивающие:

- развивать мелкую моторику;
- развивать длительность концентрации внимания на задаче;
- развивать творческий потенциал ребенка;
- развивать пространственное мышление.

Воспитательные:

- повысить интерес к народной культуре, литературе и отечеству;
- формировать нравственные качества;
- формировать навыки общения с окружающими и правила поведения на занятии.

Оборудование и материалы:

- муфельная печь для обжига;
- глина красная/белая/зеленая;
- стол;
- скалка
- стеки с закругленным кончиком;
- фартук.

Наглядные пособия: иллюстрации, презентация.

Методы обучения:

- 1. Объяснительно-иллюстративный (рассказ, беседа).
- 2. Демонстрационный (презентация с фотографиями).
- 3. Практико-деятельностный (демонстрация педагогом последовательности практической работы)

Структура занятия

- 1. Организационный момент (10 мин)
- 2. Теоретическая часть (10 мин)
- 3. Практическая часть (25 мин)
- 4. Перерыв (15 мин)
- 5. Практическая часть (25 мин)
- 6. Заключительная часть (20 мин)

Психологическая характеристика данного возраста:

Дошкольный возраст детей — это особенный возраст, когда ребенок познает мир. Характеризуется он интенсивным физическим, когнитивным, социальным и эмоциональным развитием. **Игра** — ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте, который способствует всестороннему развитию ребёнка. Поэтому первые занятия для детей по керамике в этом возрасте мы проводим в игровой форме.

Игры с глиной подходят детям от 3 до 9 лет. Для каждого возраста есть свои нюансы в технологии изготовления керамических изделий, но в целом, детям до подросткового возраста интересно играть в сюжетноролевые игры.

Игра с глиной отличается от обычного формата занятий. Такая игра с глиной – это арт-терапия, когда важен сам процесс лепки, а не результат (готовое изделие). В течение года мы постепенно учим ребенка технологии изготовления керамических изделий, развиваем и улучшаем мелкую моторику. Таким образом, к концу учебного года, обучающийся может самостоятельно изготовить простой сувенир из керамики.

Ребенок учится постепенно. К 5 годам он усваивает нормы и правила поведения, имеет навыки самообслуживания, с удовольствием изучает свойства предметов. Лепит сначала маленькие и короткие, потом длинные колбаски, разминает лепешки и может выкладывать из них дорогу, катает небольшие шарики в руках или на столе. Когда ребенок усвоил первые навыки лепки, из таких форм можно делать более

сложные вещи: из колбасок – тарелку, вазочку, чашечки. Просить детей лепить сложные вещи рановато. Здесь важна сюжетно-ролевая игра, когда для своей куколки можно слепить целый сервиз, устроить чаепитие, слепить даже торт и пригласить друзей. У простых форм появляется роль, что стимулирует ребенка к лепке. Ребенок называет и описывает свой мир, узнает новое о мире от педагога. Начинается активное развитие воображения в процессе игры. Важно понимать, что повествование сказки происходит одновременно с лепкой.

В процессе игры детям такого возраста сложно договариваться друг с другом в новом коллективе, поэтому педагог подсказывает варианты решения и учит вежливому общению. Присутствие родителей на лепке для малышей поощряется, особенно на первых занятиях. Это придает уверенности ребенку, а родителям — это возможность познакомиться с форматом занятий. Кроме того, совместная лепка родителей с ребенком улучшает взаимоотношения в семье.

Роспись можно выполнять по мокрой глине или после обжига гуашью. Стоит объяснить, что если расписать фигурку гуашью до обжига и поставить в печь, то краска сгорит.

Ход занятия:

1. Организационный момент.

"Здравствуйте, ребята! Сегодня мы будем строить крепость и лепить башни. Напомню правила безопасности, правила поведения на занятиях:

- ломать можно только свои поделки, работы чужих мы не трогаем,
- мы хорошо моем руки перед и после лепки с мылом и щеточкой, чтобы не испачкать себя или соседа,
- работаем аккуратно со стеками;
- мы работаем в фартучках, чтобы выйти из кабинета керамики чистым и опрятным,
- мы дружно работаем в коллективе, чтобы сохранить хорошие отношения с друг другом.

Кто готов — надевает фартук и берет подложку и стеки".

Дети надевают фартуки, берут подложки под глину, набирают глину, выбирают стеки.

2. Теоретическая часть.

- беседа с детьми о крепостях, Московском Кремле, жизни и защите города в XV век;
- показ фотографий крепостей и игра "Угадайка".

Тема занятия: "Башни и крепости".

Мы окунемся в жизнь города XV века, слепим оборонительную крепость и каждый из вас создаст собственную башню. Даже можно придумать для своей башни название. А чтобы вы знали, как слепить башню, хочу вам показать крепости нашей страны.

В России в хорошем состоянии сохранилось больше 20 крепостей. Какие крепости вы знаете и где вы их видели? (Дети делятся своими впечатлениями) Отлично!

Хотите поиграть в "Угадайку"? Я покажу вам крепости, а вы должны угадать, в каком городе они находятся.

(Педагог демонстрирует рис.1)

Рис.1. Московский Кремль.

В каком городе находится эта крепость? Правильно, в Москве! Эта крепость – Московский Кремль. Из чего сделаны стены? Из камня, чтобы ни один враг не смог их поджечь. А вы знаете, что сначала Московский Кремль построили из дерева? Первый Московский Кремль построил князь Юрий Долгорукий из дуба в XII веке. Посмотрите на башни: какой формы эти башни? (круглые, угловатые).

Отлично! Двигаемся дальше. А этот Кремль в каком городе вы могли видеть? (*Демонстрируется рис.2*).

Рис.2. Новгородский Кремль (Детинец).

Это Нижегородский Кремль в Нижнем Новгороде в месте соединения двух рек – Оки и Волги. Считается, что соединение двух рек является местом силы. Однозначно, это очень красивое место и стратегически удобное место для защиты. Знаете, почему назывался раньше Детинцем? Потому что раньше в Новгороде и Пскове укрепленное сооружение на возвышенности называли детинцами, то есть центральная, основная, главная часть города. Обратите внимание, что башни выдвинуты вперед, выступают от стен крепости. Это сделано для большого угла обзора, чтобы была хорошая видимость.

Отлично!

Тот, кто был в Санкт-Петербурге и катался на теплоходе до Кронштадта, узнает эту крепость (*Демонстрируется рис.3*).

Рис.3. Кронштадтская крепость.

Кронштадская крепость была построена для защиты города и порта от неприятелей со стороны моря. Какую башню вы хотите слепить — высокую или низкую?

Давайте и мы построим самый неприступный город: крепкую стену, высокие башни и расселим в нем жителей!

3. Практическая часть:

Подготовьте глину к работе. Если глина твердая с трещинками, помочите водой и перемните глину. Если слишком мокрая, положите сушиться глину на гипсовую дощечку или перемешайте в руках. В пористый гипс быстро впитывается лишняя влага из слишком мокрой глины.

Чтобы построить крепость, нужно сначала подготовить *землю*. Для этого нужно выбрать твердую, не заболоченную местность, чтобы наш детинец никуда не уплыл! Помогите мне, пожалуйста, сделать землю. раскатайте лепешки толщиной примерно 1 см и выложите на подложку.

Рис.4. Земля и стены из лепешек.

Создание крепости: Лепим квадратные лепешки толщиной 1 см. Педагог показывает, как пользоваться шликером (жидкая глина), помогает соединять стены между собой. Это будут стены. (рис.4) Оставляем место под башни. Раз стены из кирпича, то нужно наметить стеком (палочкой) кирпичи. Чтобы было со стен удобно отстреливаться от врага, делаем зубцы (мерлоны).

Приступаем к созданию башен. Детям постарше можно предложить сделать башню методом пласта, детям младше – методом кома.

Башня методом кома. Сделай шар диаметром примерно 4–5 см (такой шар я еще называю "снежок", и дети сразу понимают, какого объема нужно сделать ком). Вставь большой палец в центр и аккуратно сделай углубление.

Вытащи палец. Большим, указательным и безымянным пальцем прищипни края до 5 мм по всему диаметру, чтобы получилось стенка. Получается чаша. (рис.5) Переверни заготовку вверх дном и прижми. Здесь можно прикрепить три-четыре квадратные лепешки и получится граненая башня. Сделай тонкие прорези стеком - узкие бойницы. Знаете, почему они были такие маленькие? Чтобы враг не смог прицелится и попасть в воина.

Рис.6. Башня методом пласта

Башня методом пласта. Сделай пласт 15х10 см, скрути пласт, как мы бы скручивали бумагу в трубочку, соединяй края внахлест, примазывай их друг к другу шликером. (рис.6) Можно сделать два-три пласта и соединить для высоты. Для этого слепи вторую лепешку как четвертинку от большого круга размером примерно 12 х10 см. Скрути и соедини так же края. Соедини детали с помощью шликера. Укрась башню окнами, флагом, зубцами (мерлонами), часами, флигелем, флагом, звездой.

Не забудьте придумать название вашей башни!

Кто еще будет жить в нашем городе?

В процессе игры дети будут предлагать добавить персонажей в город: солдатика, принцессу, козочку, курочку, пушку и так далее. Стоит поощрять запросы детей и по необходимости, помогать им слепить нужную фигурку. (рис.7)

Так, в процессе игры за одно занятие мы построили крепость с пятью башнями, короля, принцессу, козочку, курочку, машину, пушки, ядра, копья

Заключительная часть (подведение итогов).

Давайте послушаем, что получилось у каждого. Поделитесь, какую башню вы сделали и как её назвали.

Педагог находит и озвучивает положительный результат каждого ребенка.

Форма подведения итогов:

- индивидуальная позитивная оценка каждого ребенка (коротко, по делу);
- коллективное обсуждение: "Кому что нравится в общей крепости?"

Дети могут самостоятельно немного поиграть со своими фигурками, посмотреть фигурки других детей.

Педагог находит и озвучивает положительный результат каждого ребенка.

Организационные моменты:

- договориться, какие изделия будут обжигаться (обычно 1–2 работы от ребенка);
- показать правила сушки и обжига (объяснить детям простыми словами);
- поручить детям убрать рабочее место: сложить стеки, очистить столы, снять фартуки.

Итоговые вопросы для проверки усвоения:

- "Какие формы мы использовали?" (шар, лепешка, жгут, пласт)
- "Как соединять детали?" (шликером, примазыванием)
- "Что такое бойница? Для чего она нужна?" Ожидаемые ответы: соответствуют обучающим задачам.

Рефлексия: педагог задает вопросы:

- "Что тебе больше всего понравилось?"
- "Было ли тебе трудно? Что именно?"
- "Что бы ты изменил в своей башне?"

Дети отвечают коротко. Педагог фиксирует эмоциональное состояние, отмечает успехи и трудности, даёт индивидуальные рекомендации для следующих занятий.

Рис.7. Коллективная работа "Крепость"

Рис.8. Готовые керамические изделия дошкольников.

Когда дети ушли, башенки с этого занятия педагог вырезает из общей композиции и подготавливает к обжигу. Оставшуюся глину можно использовать снова на следующем занятии.

Наши башенки станут прекрасными подсвечниками! (рис.8) Изделие полностью высушиваем (24-48 часов) и ставим в муфельную печь на 900-980 градусов. После обжига, по желанию, дети могут

расписать гуашью, акрилом или ангобами с покрытием бесцветной глазури.

Итоги урока

- Каждый ребёнок освоил 1–2 базовых приема лепки: шар, лепешка, жгут, пласт.
- Каждый создал собственную модель башни (или вложил вклад в общую крепость).
- Зафиксированы улучшения мелкой моторики и повышение интереса к работе с глиной.
- Договорены дальнейшие шаги: сушить выбранные изделия, подготовить к обжигу, на следующем занятии роспись/ознакомление с глазурью.

Рефлексия педагога (рекомендации на будущее)

- Учитывать разницу в темпе освоения приемов детьми разного возраста делить группу при потребности.
- Для младших детей ограничить количество операций и увеличить количество помощников.
- Ввести карточки-подсказки с рисунками последовательности действий для закрепления навыка.
- При возможности организовать показ обжига и краткую демонстрацию безопасной работы печи для родителей/старших детей (в виде фото/видео).

Список литературы:

- 1. Дружкова Н. И. В. Кандинский в Баухаузе: Теоретические основы художественно-педагогической деятельности: диссертация ... кандидата искусствоведения: 07.00.12. М., 2000.
- 2. Клее П. Педагогические эскизы / Пер. с немецкого Н. Дружковой под редакцией Л. Монаховой. М., 2005. ISBN 5-94056-011-3
- 3. Лельчук А.М. Игры с глиной. Творческие занятия с детьми от 3 до 7 лет: учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образования. М., 2023.
- 4. Макарова Е.Г. Как вылепить отфыркивание. в 3 т. Т.1 М., 2011.
- 5. Молотихина, М. С. Формирование основ здорового образа жизни дошкольников в условиях реализации ФОП ДО // Вопросы дошкольной педагогики. 2024. № 3 (73). С. 35-38.
- 6. Шитова Е.В. Работа с родителями: практические рекомендации и консультации по воспитанию детей 2-7 лет. Волгоград, 2009.

Изучение борецкой росписи. Создание композиции в квадрате.

Полякова Л.А.,

заведующая художественным отделением, преподаватель ГБУДО г. Москвы "ДШИ им. В.В. Крайнева"

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области изобразительного искусства "Живопись". Учебный предмет "Композиция прикладная".

<u>Цель занятия</u> – нарисовать композицию в квадрате, используя элементы борецкой росписи.

Задачи:

Обучающие

- закрепить полученные знания о борецкой росписи;
- обучить анализу исторических образцов, особенностям построения композиции в квадрате;
- обучить поэтапному выполнению работы, особенностям кистевой росписи.

Развивающие

- развить интерес к изучению борецкой росписи по дереву;
- развитие внимания, глазомера, мелкой моторики пальцев рук;
- развивать внимание, память, образное мышление.

Воспитательные

- воспитание уважения к народной культуре своей страны;
- воспитывать эстетический вкус, аккуратность и трудолюбие;
- воспитывать бережное отношение к своей работе, грамотно организовывать рабочее пространство.

Оборудование и материалы:

- бумага для акварели формата А4;
- простые карандаши (Т, ТМ), линейка;
- темперные краски;
- пенал с кисточками (колонок №00, синтетические №1, №3, №4);
- палитра;
- пластиковые баночки для хранения краски (5-10 мл) 5 шт;
- стаканчик для воды, тряпочка;
- интерактивная доска, проектор, ноутбук.

Наглядные пособия:

- презентация по теме урока;
- наглядное пособие, с этапами выполнения данного задания, выполненное непосредственно преподавателем;
 - репродукции, примеры различных композиций в квадрате;
 - книги по теме урока.

На занятии используются методы обучения:

- 1. Объяснительный (беседа, рассказ);
- 2. Иллюстративный (показ презентации, наглядных пособий, репродукций по теме, специальной литературы);
 - 3. Деятельностный (создание композиции в квадрате).

План урока:

- 1. Организационый момент (5 мин)
- 2. Основная часть (5 мин)
- 3. Практическая работа (25 мин)
- 4. Завершение урока (5 мин)

Ход урока:

Организационный этап:

Перед началом урока преподаватель отмечает детей в журнале. Дети подготавливают необходимые материалы для урока.

Основная часть:

-- Здравствуйте ребята! Сегодня мы продолжаем изучать удивительный русский народный художественный промысел Северодвинского края, борецкую роспись.

Корни борецкой росписи по дереву уходят веков. Основы ее лежат в традициях древнерусской иконописи. Круг предметов, которые украшались росписью, был разнообразным: прялки, сундуки, лари, подголовники, дуги, санки, шкафы. В количестве украшали деревянную берестяную посуду. Но больше всего расписывали прялки. Борецкие расписные прялки на протяжении многих десятилетий пользовались заслуженной славой у населения. Прялки, расписанные мастерами из семьи Амосовых, имеются Рис.1.Амосов К. Прялка во многих музеях нашей страны. Родоначальником династии считается Матвей Гаврилович Амосов. Пятеро его сыновей и дочь стали знаменитыми мастерами росписи по дереву. Амосовы сохранили и развили лучшие традиции борецкой росписи.

Обратите внимание, ребята, на представленные перед вами репродукции работ семьи Амосовых, на сложные многоярусные композиции с изображением в верхнем ярусе

окошек с мелкими клетчатыми переплетами. В среднем "ставе" мы видим птиц, сидящих на красивых веточках древа, растительный мотив дополняет композицию, а также в нижнем "ставе" представлена сцена поездки в санях, запряженной могучим конем.

На прошлых уроках мы изучали особенности изображения геометрического орнамента в полосе, а также рисовали элементы борецкой росписи, веточку с ягодками, трилистники, тюльпаны и древо (Рис.2)

- А как вы думаете, что мы сегодня будем рисовать?
- Мы будем рисовать борецкую композицию в квадрате.
- Все верно ребята. Переходим к практической работе.

Практическая работа:

Во время практической части преподаватель показывает на доске этапы выполнения работы в карандаше (Рис.3).

На первом этапе, в заданном формате квадрата 17x17 дети рисуют геометрический орнамент, повторяя тему предыдущего урока. Ориентируясь на осевую линию квадрата, мы изобразили симметрично веточки с ягодками по вертикали и горизонтали, а также по центру цветок. Диагонали квадрата помогли ровно изобразить трилистники и тюльпаны.

Перед началом выполнения композиции в цвете, мы просмотрели образцы борецких росписей и определились с цветовым решением. Дети продолжили работу, смотря параллельно этапы выполнения на доске (Рис.4). Во время практической работы ученики рисовали аккуратно и сосредоточенно (Рис.5).

Рис. 5. Фотографии учеников в процессе выполнения задания

Завершение урока:

В завершении прошел общий просмотр работ, с подведением итогов и результатов урока, выставлением оценок и сообщением домашнего задания: нарисовать два эскиза борецкой композиции в квадрате простым карандашом.

Список литературы:

- 1. Изместьева Л.А., Методические рекомендации по программе "Художественная роспись по дереву на основе традиций народного искусства русского Севера", Архангельск, Правда Севера, 1994.
- 2. Жегалова С.К. Русская народная живопись: Кн. Для учащихся ст. классов.- М.: Просвещение, 1984.
- 3. Ярошенко И.А., Озол Л.Ю., Сию прялку красил Амосов, п.Березник, 2021.
- 4. Государственный Русский музей [Электронный ресурс]. URL: rusmuseum.ru (дата обращения: 18.10.2025).

Создание парных эскизов модулей лестничного ограждения ротонд к проекту реставрации Усадьбы "Семеновское - Отрада" в Подмосковье

Саевская И.А., преподаватель ГБУДО г. Москвы "ДШИ им. В.В. Крайнева"

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области изобразительного искусства "Живопись". Учебный предмет "Композиция прикладная".

Цель занятия – изготовление парных эскизов модулей лестничного ограждения ротонд к проекту реставрации Усадьбы

Задачи: Обучающие

- познакомить учащихся с русской архитектурой конца XVIII в;
- познакомить учащихся с забытой на многие годы усадьбой "Семеновское-Отрада" в Подмосковье;
- обучить художественным и техническим приёмам создания эскиза модуля лестничного ограждения;

Развивающие

- развить у обучающихся творческое мышление и фантазию, умение решать художественно-творческие задачи, обучить навыкам архитектурного проектирования;
- развивать умение осознанно использовать выразительные и графические средства для создания художественного образа декоративного элемента в архитектуре;
- способствовать развитию внимания, памяти, моторики и чувства стиля;
- развивать самостоятельность выполнения задания;
- способствовать развитию объемно-пространственного мышления;

Воспитательные

- сформировать у учащихся уважение к архитектурному наследию;
- сформировать черты характера: терпение и усидчивость, чувство меры, аккуратность при работе художественными материалами;
- воспитать стремление к завершению начатой работы.

Оборудование и материалы:

- тонированная бумага формата A4 голубого, серого или другого светлого оттенка, для создания тонального контраста, простая белая бумага для эскизов формата A4;
- простой карандаш, НВ или В;
- ластик (мягкий);
- линейка (для построения модуля);
- черный маркер, линер, тушь, тонкая кисть;
- интерактивная доска;
- книги, журналы, репродукции фотографий об Усадьбе "Семеновское-Отрада";

Наглядные пособия:

• дидактический материал: видеофильм об Усадьбе "Семеновское-Отрада" в Подмосковье; книга Марии Серегиной "Забытые сокровища Подмосковья. Великолепие заброшенных усадеб" рассказывающая в том числе и об истории возникновения усадьбы "Семеновское-Отрада" и о семье владельца усадьбы Владимире Григорьевиче Орлове, младшем брате знаменитого Графа Алексея Григорьевича Орлова; также книги по русской архитектуре XVIII в.

На занятии используются следующие методы обучения:

- 1. Объяснительный (рассказ, беседа);
- **2.** Иллюстративный (демонстрация видеофильма, специальной литературы, демонстрация выполнения задания);
- **3.** Деятельностный (создание парных эскизов модулей лестничного ограждения).

План занятия:

1. Вводная или ознакомительная часть. (20 мин) Приветствие обучающихся. Подготовка учащимися своего рабочего места и необходимых материалов. План и тема занятия. Просмотр видеофильма и специальной литературы.

2. Основная часть. Выполнения задания. (130 мин)

Теоретическая часть:

- изучение основных кованых элементов в архитектуре русских усадеб XVIII века;
 - демонстрация выполнения задания;
- проверка знаний и умений владения художественными и графическими навыками.

Практическая часть:

• создание парных эскизов модулей лестничного ограждения ротонд к проекту реставрации Усадьбы "Семеновское-Отрада".

3. Подведение результатов работы. Подведение итогов. (10 мин)

Общий просмотр творческих работ. Анализ проделанной работы. <u>ПРИМЕЧАНИЕ:</u> Тема данного урока рассчитана на 1 занятие (120160 мин) по декоративной композиции, состоящее из 3-4 уроков по 40 минут.

Ход занятия:

Приветствие обучающихся. Подготовка учащимися своего рабочего места и необходимых материалов для работы. На интерактивной доске транслируются фотоматериалы русских усадеб XVIII века. Фотодокументы усадьбы "Семеновское-Отрада" в Подмосковье. Преподаватель знакомит учащихся с примерами кованых элементов лестничных ограждений в русской архитектуре. Объясняет тему и план занятия, раздаёт бумагу формата A4.

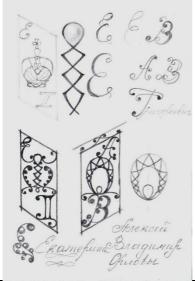
Теоретическая часть:

Земли будущей Усадьбы были подарены Екатериной II Графу А.Г. Орлову за заслуги перед государством [1]. Но история Усадьбы начинается после того, как Алексей Григорьевич передаёт земли, ему императрицей, своему брату Григорьевичу [3]. В 1775 году Орлов уезжает из Петербурга и начинает обустраивать свою подмосковную усадьбу [1]. Первый камень был заложен в 1778 году, а в 1780 году строительство полностью завершилось [2]. Историки предполагают, что архитектором мог быть Василий Иванович Баженов. Дворец был построен в стиле классицизм из красного кирпича с белокаменным декором, что придавало некоторую необычность зданию. Планировка дома тоже была нехарактерна для того времени – на первом этаже располагался большой бассейн между спальнями и библиотекой, а по углам главного фасада располагались симметричные ротонды с лестницами на второй этаж [4].

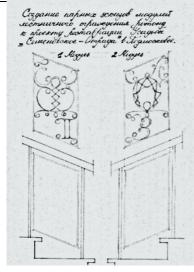
По периметру парка шла ограда с красивой кованой решеткой, выполненной по чертежу художника Гаральда Юлиуса Боссе. Парадные ворота усадьбы были украшены львами, которые были отлиты из сплава цинка в 1850-годы в Берлине [5].

Интерьеры дома изобиловали прекрасными росписями, изразцовыми печами, красивой мебелью, наборным паркетом, дубовыми панелями, произведениями искусства, в том числе и собранием табакерок с изображениями представителей рода Орловых и императрицы Екатерины II [1].

Практическая часть:

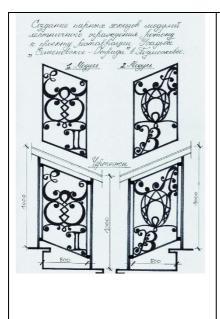
1 задание – на листе формата А4 создаем парные поисковые эскизы для будущих модулей лестничного ограждения ротонд. За идею можно взять инициалы и царскую корону императрицы Екатерины II, а также инициалы Алексея и Владимира Орловых.

задание переносим лучшие варианты эскизов модулей. У нас заготовки две ротонды, поэтому нам нужны парные эскизы для двух лестничных ограждений. Используем тонированную бумагу для передачи стилистики графической работы. Сохраняем пропорции. Сверху оставляем место для надписи.

Рисуем 4 вида:

- Заготовки для графических 1. эскизов.
- **1 модуль** лестничное ограждение с царской короной и инициалами Екатерина II;
- 2 модуль лестничное ограждение с инициалами графов Орловых -Алексея и Владимира.
- 2. <u>Чертежи</u> <u>фрагментов</u> лестничных ограждений ротонд со ступенями и перилами.

- 3 Предлагаем задание графическое решения кованых элементов парных модулей технике каслинского литья. Также работаем над чертежами фрагментов лестничных ограждений, вставляя готовые модули.
- 4 задание на чертеже даем линейку размеров, с указанием ширины высоты готового элемента, вместе с поручнем. Для детей важно научиться правильно определять и показывать основные размеры архитектурных элементов. **5 задание** – для создания цельного образа упражнения все подписи онжом выполнить старинных прописей, которыми украшали чертежи дореволюционной России.

6 задание * - возможно предложить решение модулей с добавлением стеклянных цветных вставок.

Подведение итогов. Общий просмотр творческих работ с обсуждением композиционного решения парных эскизов модулей лестничного ограждения ротонд Усадьбы "Семеновское - Отрада". Анализ проделанной работы. Данное занятие может быть использовано преподавателями в ДХШ, ДШИ, художественных или архитектурных колледжей и лицеев, педагогами общеобразовательных школ и руководителями студий декоративно-прикладного творчества.

Список литературы:

- 1. М. Серегина "Забытые сокровища Подмосковья. Великолепие заброшенных усадеб", изд. "Бомбора", г. Москва 2024.
- 2. А.Б. Чижков, В.В. Стерлина "Подмосковные усадьбы", Москва 2018 г.
- 3. Н. Симоненко "Тайны Графской Усадьбы", Москва, 2017 год.
- 4. М.А. Полякова, Е.Н. Савинова "Русская провинциальная усадьба XVII начала XX вв", изд. Ломоносов, г. Москва 2010 год.
- 5. В.И. Новиков "Путешествие в мир русской усадьбы", изд. Русское слово, г. Москва 2013 год.

