Методическая разработка урока на тему: Русский народный костюм.

Педагог дополнительного образования РЦРТДиЮ Козырева С.И.

Работа по теме «Русский народный костюм» проводится с учащимися 6-7 классов. Надо заметить, что многие дети нашего Центра помимо занятий изобразительным искусством, занимаются так же росписью по дереву, лаковой миниатюрой, батиком. Поэтому мое задание для них – продолжение изучения темы народного искусства. Для многих детей эта работа – способ попробовать свои силы в дизайне костюма. По лучшему эскизу может быть создан костюм в натуральную величину (в объединении «батик»).

Одно занятие в изостудии длится 2 академических часа. Этот урок рассчитан как раз на одно занятие.

Урок на тему: «Русский народный костюм»

Цели и задачи. Ознакомление учащихся с русским народным костюмом, с его истоками и традициями. Формирование умений и навыков в работе с различными художественными материалами. Развитие художественного вкуса, творческой активности учащихся.

Ожидаемый результат. Освоение учащимися темы «Русский народный костюм», воспитание интереса к народному искусству.

Оборудование урока:

Для учителя:

1.Иллюстративный материал: таблицы с изображением русского народного костюма. Репродукции с картин русских художников (Васнецов, Билибин, Тропинин, Малявин, Кустодиев, Архипов).

2.Музыкальный ряд: русские народные песни.

3.Литературный ряд: Русские пословицы и поговорки. Русские народные сказки.

Для учащихся:

1.Тонированная бумага, формат А4, ватман.

2.Краски гуашевые и акварельные.

3.Кисти, карандаши, ластики, палитры.

План урока.

1.Беседа о народном костюме, о его истоках и его связи с современностью. Цветовой строй народного костюма, его пропорции. Орнамент. Прослушивание музыкальных отрывков, фольклорных произведений.

2.Пропорции человеческого тела.

3.Постановка художественной задачи.

4.Выполнение учащимися небольшого эскиза, где определяется колорит и основной характер костюма.

5.Обсуждение эскизов.

6.Работа над окончательным вариантом.

7.Обсуждение лучших работ.

Ход урока.

1.Беседа о народном костюме.

Традиционно крестьянская одежда сохранила отработанные веками устойчивые формы, определяющие ее своеобразие. До начала 20 века крестьянский костюм сконцентрировал наиболее типичные черты древнерусского костюма: крой, приемы декора, способ ношения и многое другое.

Для русского костюма характерен прямой крой со свободно падающими линиями. Следует подчеркнуть традиционность народного костюма, которая выражается в целом ряде принципов и качеств. Народному костюму свойственна рациональная конструкция, обусловленная шириной домотканых полотен, строением человеческой фигуры, назначением вещей в быту. Основные детали одежды кроили, перегибая полотнища вдвое по утку или основе. Для клиньев по необходимости полотнища складывали по диагонали. Сшиваемые по прямым линиям детали одежды дополнялись для свободы движения прямоугольными или прямыми вставками (полики, ластовицы). В этом специфическом крое присутствует определенная архаика. К типичным чертам можно так же отнести значительную длину рукавов женских рубах, расположение декора, многослойность ансамбля, состоящего из нескольких надеваемых одна поверх другой одежд, насыщенный колорит с контрастным сочетанием цветов отдельных частей костюма. Условия исторического развития, начиная с 17 -18 веков, определили наиболее характерное разделение форм русского костюма на северный, и южный. В 13-15 вв. северные области (Вологда, Архангельск, Великий Устюг, Новгород, Владимир и др.) в отличие от южных не были разорены набегами кочевников. Здесь интенсивно развивались художественные ремесла, процветала внешняя торговля. Начиная с 18 века, север оказался в стороне от развивающихся промышленных центров и поэтому сохранил целостность народного быта и культуры. Именно поэтому в русском костюме севера национальные черты находят свое глубокое отражение и не испытывают иноземных влияний. Южный русский костюм (Рязань, Тула , Тамбов, Воронеж, Пенза, Орел, Курск, Калуга и др.) гораздо более разнообразен по формам одежды. Многократные переселения жителей из- за набегов кочевников, а затем в период образования Московского государства, влияние соседних народов (украинцев, белорусов, народов Поволжья) обусловили более частую смену форм одежды и многообразие ее видов. Кроме наиболее общих особенностей, разделивших формы северного и южного русских костюмов, отдельные черты характеризуют костюм каждой губернии, уезда и даже села. Народная одежда различалась по назначению (будничная, праздничная, свадебная, траурная), по возрасту, семейному положению. Чаще всего знаками различия были не покрой и вид одежды, а ее цветность, количество декора (вышитых и вытканных узоров), применение шелковых, золотых и серебряных нитей. Самой нарядной была одежда из красной ткани. Понятия «красный» и «красивый» были в народном представлении однозначны. Основными тканями, применявшимися для народной крестьянской одежды, были домотканые холст и шерсть простого полотняного переплетения, а с середины 19 века – фабричные шелк, атлас, парча с орнаментом из пышных цветочных гирлянд и букетов, кумач, ситец, сатин, цветной кашемир. Основными способами орнаментации домашних тканей были узорное ткачество, вышивка, набойка. Полосатые и клетчатые узоры разнообразны по форме и колориту. Техника народного узорного ткачества, а так же вышивка по счету нитей обусловили прямолинейные, геометрические контуры, отсутствие округлых очертаний в узоре. Наиболее распространенные элементы орнамента: ромбы, косые кресты, восьмиугольные звезды, розетки, елочки, кустики, стилизованные фигуры женщины, птицы, коня, оленя. Узоры, тканные и вышитые, выполнялись льняными, конопляными, шелковыми и шерстяными нитками, окрашенными растительными красителями, дающими приглушенные оттенки. Гамма цветов многокрасочна: белый, красный, синий, черный, коричневый, желтый, зеленый. Многокрасочность решалась, чаще всего, на основе белого, красного и синего (или черного) цветов. С середины 19 в. домотканые ткани вытесняются фабричными с набивным цветочным, клетчатым, полосатым узорами. Народные костюмы с малиновыми розами и ярко зелеными листьями на черном или красном фоне мы находим в картинах Малявина, Архипова, Кустодиева, отражающих яркое национальное своеобразие русской народной жизни этого времени.

Мужской костюм.

Мужской костюм состоял из рубахи – косоворотки с невысокой стойкой или без нее и нешироких штанов из холста или крашенины. Рубаху из белого холста носили поверх штанов и подпоясывали ремнем или длинным шерстяным кушаком. Декоративное решение косоворотки – вышивка по низу изделия, низу рукавов, горловине. Вышивка часто сочеталась со вставками из ткани другого цвета, расположение которых подчеркивало конструкцию рубахи (длинные швы переда и спинки, ластовицы, обшивка горловины, линия соединения рукава с проймой). Верхней одеждой служил зипун или кафтан из домотканого сукна, запахивающийся на левую сторону, с застежкой на крючки или пуговицы. Зимой – овчинные нагольные шубы. Мужская обувь – сапоги или лапти с онучами и оборами.

Женский костюм.

Женский костюм в северных и южных областях различался отдельными деталями, расположением отделки. Главным же различием было преобладание в северном костюме сарафана, а в южном – поневы. Основными частями женского народного костюма была рубаха, передник, или занавеска, сарафан, понева, нагрудник, шушпан. Женская рубаха, как и мужская, была прямого покроя, с длинным рукавом. Белый холст рубахи украшали красным узором вышивки, расположенной на груди, оплечье, внизу рукавов и по низу изделия. Самые сложные, многофигурные композиции с крупным рисунком (фантастические женские фигуры, сказочные птицы, деревья), достигавшие в ширину 30 см., располагались по низу изделия. Для каждой части рубахи было свое орнаментальное решение. В южных областях прямой покрой рубах был более сложным, он осуществлялся с помощью так называемых поликов – деталей кроя, соединяющих полочку и спинку по линии плеча. Полики могли быть прямыми и косыми. Полики прямоугольной формы соединяли четыре полотнища холста шириной 32 – 34 см. каждый. Косые полики (в форме трапеции) соединялись широким основанием с рукавом, узким – с обшивкой горловины. Оба декоративных решения подчеркивались декоративно. По сравнению с северорусскими рубахами линия низа в рубахах южных районов орнаментируется более скромно. Самой декоративной и богато украшенной частью как северного, так и южного женского костюма был передник, или занавеска, закрывающий женскую фигуру спереди. Передник обычно делали из холста и орнаментировали вышивкой, тканым узором, цветными отделочными вставками, шелковыми лентами. Край передника оформляли зубцами, белым или цветным кружевом, бахромой из шелковых или шерстяных ниток, оборкой разной ширины. Холщевые белые рубахи и передники, северные крестьянки носили с сарафанами. В 18 в. и в первой половине 19 в. сарафаны делали из однотонной, без узора ткани: синего холста, бязи, красной крашенины, черной домотканой шерсти. Многоузорная и многокрасочная вышивка рубах и передников очень выигрывала на темном гладком фоне сарафана. Косоклинный покрой сарафана имел несколько вариантов. Наиболее распространенным был сарафан со швом посередине переда, отделанным лентами, кружевом и вертикальным рядом медных или оловянных пуговиц. Такой сарафан имел силуэт усеченного конуса с большим расширением книзу (до 6 м.), придающий фигуре стройность. Девичий костюм Московской губернии середины 19 в. состоит из цветной рубахи с широкими суженными книзу рукавами и косоклинного сарафана, украшенного цветной полосой и оловянными пуговицами. Головной убор, косник и ожерелье расшиты жемчугом. В одежде русского севера от древнерусского костюма сохраняются «епанечки» и душегреи, стеганные на вате, с рукавами. Костюм крестьянки Тверской губернии: сарафан, епанечка, парчовая рубаха, кокошник. В южнорусском костюме вместо сарафана более широко применялась понева – поясная одежда из шерстяной ткани, иногда на холщевой подкладке. Ткань для поневы делали иногда из крапивы. Цвет поневы чаще всего темно – синий, черный, красный, с клетчатым или полосатым (с поперечным расположением полос) узором. Будничные поневы отделывались скромно: шерстяной домотканой узорной тесьмой по низу. Праздничные поневы богато украшались вышивкой, узорной тесьмой, вставками из кумача, крашенины, кружевом, блестками. Широкая горизонтальная полоса подола сочеталась с прошвами, вертикальными цветными вставками. Колористическое решение понев было особенно ярким и красочным благодаря их темному фону. Костюм крестьянки Орловской губернии: домотканая холщевая рубаха со сплошь вышитыми узорными рукавами, богато украшенный передник – занавеска, синяя клетчатая понева с цветными нашивками и узорной тесьмой по подолу, головной убор – «сорока» с платком сверху. В поневе женская фигура утрачивала величавую стройность, придаваемую ей сарафаном. Линия талии, выявляемая поневой, обычно маскировалась напуском рубахи или передником. Часто поверх рубахи, поневы и передника надевался нагрудник – накладная или распашная одежда из шерсти или холста. Нагрудник отделывался тканой или плетеной тесьмой по горловине, борту, низу изделия и низу рукавов. Многослойность костюма, имевшего различную длину одновременно надеваемых рубах, поневы, передника, нагрудника, создавала горизонтальное членение силуэта, зрительно расширяющего фигуру. В русском народном костюме сохраняются старинные головные уборы и сам обычай для замужней женщины прятать волосы, для девушки – оставлять непокрытыми. Этим обычаем обусловлена форма женского головного убора в виде закрытой шапочки, девичьего – в виде обруча и повязки. Широко были распространены кокошники «сороки», разнообразные повязки и венцы. Из ювелирных украшений применяли жемчужные, бисерные, янтарные, коралловые ожерелья, подвески, бусы, серьги. Женской обувью служили кожаные полусапожки, коты, отороченные красным сукном или сафьяном, а так же лапти с онучами. В конце 19 века в народной одежде вместе с фабричными тканями постепенно утверждаются и формы городского костюма. Это юбки и кофты прямого и прилегающего силуэта с баской, наплечные платки, косынки. Эта одежда была очень яркой по цвету. Ее шили из сатина, атласа, тафты насыщенного оранжевого, василькового, изумрудно – зеленого, малинового цвета. Отделывали белым машинным кружевом, оборками, пуговицами. Самыми красочными были платок, кофточка, а более приглушенной по цвету – юбка.

2.Пропорции человеческого тела

Рост взрослого человека – 7,5 до 8 высоты головы. Ширина в плечах – 1 и ¾ высоты головы (женская фигура) 2 высоты головы (мужская фигура).

Расстояние от нижней линии подбородка до линии талии-

От 1 и ¾ до 2 высоты головы (женская фигура) 2высоты головы (мужская фигура).

Ширина по линии талии –

1 или немного меньше высоты головы (женская фигура)

1 и ½ высоты головы (мужская фигура)

Длина ног -

½ высоты фигуры (у женщин и мужчин)

Ширина бедер -

1 и ¾ высоты головы или немного меньше (женская фигура)

1 и ½ высоты головы (мужская фигура)

Длина стопы -

Почти 1 высота головы (женская фигура)

1 и ¼ высоты головы (мужская фигура)

Длина ладони -

¾ высоты головы(женская фигура)

1 высота головы (мужская фигура)

Колено находится на середине всей длины ног.

Опущенные руки доходят до половины бедра.

Локоть находится на уровне или несколько ниже линии талии.

3. Постановка художественной задачи.

На основе увиденного материала будем выполнять эскиз народного костюма. Это может быть костюм нарядный или повседневный. По желанию можно выполнить эскиз современного костюма с элементами народного.

4.Выполнение небольшого по размеру эскиза, где необходимо найти основной колорит и характер костюма.

5.Обсуждение эскизов.

6.Выполнение окончательного варианта эскиза костюма.

7.Обсуждение выполненных работ.

Последовательность выполнения практического задания.

Работа выполняется на тонированной бумаге формата А4. Вначале намечаем композицию в листе. Снизу и сверху оставляем «воздух». Если предусмотрен высокий головной убор, для него надо оставить место. Намечаем высоту фигуры. Проводим вертикальную линию, которую делим на 7,5 – 8 частей согласно пропорциям человеческого тела, которые даны выше. Рисуем контур фигуры. Согласно ранее подготовленному эскизу выполняем рисунок костюма карандашом.

Далее – работа красками. Во всех цветовых смесях, даже если работа ведется акварелью, обязательно должен присутствовать белый цвет (белила), так как работа выполняется на тонированной бумаге. Цветовые смеси дети составляют на палитре. Цвет лица, тела – охра красная плюс белила. Белый цвет одежды должен иметь натуральный оттенок домотканого холста, поэтому в белила добавим немного голубого или охры. Работа ведется от общего к частному: вначале крупные цветовые пятна, а затем мелкие детали, такие как вышивки, цветные вставки, украшения. Мелкие детали прорисовываются тонкой кистью. Фон эскиза не закрашивается, так как тонированная бумага уже имеет свой цвет. Если рисуется праздничный костюм, для прорисовки таких деталей, как ювелирные украшения, пуговицы, можно использовать гелевую ручку с металлизированными чернилами.