Лариса Владимировна Вотинцева

 «Детская школа искусств № 8»
г.Ижевск

Методическая разработка по предмету
«Декоративно-прикладное искусство»
на тему:
«Художественное конструирование костюма из бумаги».

Введение.

Бумага - прекрасный материал для конструирования. Ее необычные пластические свойства позволяют создавать объемные рельефные формы, разнообразные декоративные композиции. Моя программа обучения бумажной пластике рассчитана на два года, в основном для учащихся 11-13 лет.

Первый год занятий посвящен изучению общих принципов формообразования, созданию различных видов рельефных элементов, приобретению навыков использования технических приемов формовки бумаги: на изгиб, излом, скручивание, получение ребер жесткости, изготовление гофрированных форм. Объемным пластическим композициям посвящены уроки на передачу характера музыки, а так же стилизованных растительных, архитектурных форм в рельефе на плоскости.

Второе полугодие посвящено изучению основных геометрических тел по разверткам (конусы, кубы, цилиндры, пирамиды) с декоративными резными элементами на плоскостях. Конструируем подарочные упаковки, открытки, К новогоднему празднику делаем маски, сначала по выкройкам, а затем выполняем творческие работы: головные уборы, воротники к маскарадным костюмам.

Второй год обучения посвящен созданию объемных архитектурных макетов. Дети очень любят фантазировать, придумывать что-то новое: необыкновенной формы высотные дома, соединенные канатными дорогами, кафе на крышах, аквапарки и многое другое. На втором году обучения так же идет творческая работа по изготовлению костюмов к спектаклям, конкурсам, дефиле. Дефиле костюмов сопровождается стихами собственного сочинения.

Хотелось бы более подробно остановиться на методике работы по изготовлению маскарадных костюмов к спектаклям и конкурсам.

Методы моделирования костюма и задания к ним.

Вне зависимости от того, в какой форме реализуется тема «Моделирование костюма», какую программу выбрал педагог, в работе над темой можно применять следующие методы:

1)Метод инверсии. Основан на сознательном отказе от существующих решений, от подражания, принцип действия «от обратного». Метод инверсии применим как при создании общей формы, так и при разработке внутри нее. Инверсия- один из самых действенных методов в моделировании, который позволяет находить наиболее острые, оригинальные решения.

Примерные задания:

 а) в рассматриваемой одежде необходимые элементы расположены стандартно; задача: продиктовать им новое расположение;

 б) форма образца одежды имеет обтекаемую природную форму; задача: придать форме четкое, геометрическое звучание.

2) Метод аналогии. Основан на применении аналогичных положений для получения новых идей. Эти аналогии учащийся может найти в природных формах, в различных областях человеческой деятельности. Этот метод требует от учащегося знания истории искусств, знакомства с музыкальными произведениями, литературой. При использовании этого метода существует различная степень переработки источника: 1) источник узнаваем; 2) ассоциации более опосредованы (аналогичный ритмический строй, принципы цветового решения и т.д.).

Примерные задания:

а) передать легкость и воздушность облаков в костюме;

б) создать костюм-самовар;

в) создать костюм-здание (завод или замок).

3) Метод случайных комбинаций. Учащиеся здесь ориентируются, прежде всего, на «подсказку» извне, делается ставка на случайность, которая становится источником идеи.

Примерные задания:

а) из рисунка, образованного случайными пятнами или мазками, создать возможный вариант костюма.

4) Метод идентификации. Очень интересный для учащихся метод. Это метод отождествления личности учащегося в процессе творческой деятельности с личностью другого человека, предметом или явлением. Метод требует от ребенка, помимо богатой фантазии, способности к перевоплощению. Предполагается более глубокое освоение темы, проникновение в структуру изучаемого материала. «Прочувствование», «вживание» в образ способствует созданию гармоничных, проработанных моделей.

Примерные задания:

а) моделирование костюмов на темы «Творчество С. Дали», «Творчество П. Пикассо», «Творчество А. Матисса», «Я - замок», «Я - облако», «Я - Снежная королева» и т.д.

5) Метод моделирования по ассоциациям. Источники ассоциаций: исторический, народный костюм, произведения искусства, образы природы, общественно-политические события, научно-технические мысли. Этот метод частично проявляется и в предыдущих.

Примерные задания:

а) моделирование по историческому костюму предполагает использование силуэтов, линий, пропорций, деталей, цветовой гаммы исторического костюма (шлемы, кольчуги, доспехи, мечи, щиты и т.п.);

б) моделирование по народному костюму (отсюда берет начало фольклорный стиль) предполагает использование элементов общей образности (элементы в стиле Хохломы и Гжели, резных наличников);

в) моделирование по произведениям искусства (поэзия, живопись, ювелирное дело, архитектура и т.д.);

г) моделирование по образу природы (использование формы цветов, животных, птиц, рыб, цветового строя времен года и т.д.);

д) моделирование костюма по образу профессиональной принадлежности (архитектор, музыкант, художник - живописец, художник-график и т.д.);

е) научно-технические мысли (костюмы, головные уборы жителей других галактик, архитектурных сооружений будущего, фантастических машин, кораблей и т.д.).

Такие занятия становятся настоящей творческой лабораторией. Педагог на занятиях должен обеспечить учащимся психологическую свободу, защищенность, отсутствие строгой цензуры, поощрение открытости и креативности.

Занятия помогают учащимся стать более сильными психологически, способствуют творческому развитию.

Примерное планирование занятий по «художественному конструированию костюма из бумаги»,

рассчитанное на одно полугодие для учащихся 12-14 лет.

Количество часов: 32 часа (2 часа в неделю).

В данной программе работа построена на использовании пластических возможностей бумаги и картона. Учащиеся знакомятся с общими основами формообразования костюма, головного убора. Большое значение придается основам пластической разработки бумаги и созданию объемных композиций (костюмов) из бумажной ленты и гофрированных форм. Рассматриваются закономерности возникновения и развития стилей исторического костюма. Развиваются умения находить новые интересные идеи, выходить за рамки принятых норм, видеть скрытые для других возможности. Развиваются практические навыки перевода линейного графического изображения в рельефную, объемную композицию.

По заранее подготовленным эскизам создаются декоративные костюмы из бумажной ленты и гофрированных форм. На примере костюма изучаются всевозможные художественные понятия и темы, поскольку он синтезирует в себе и изобразительное искусство, и ДПИ, и даже ряд принципов архитектуры.

Занятия способствуют формированию вкуса, развитию фантазии, творческого поиска.

Важной стороной обучающего процесса является театрализованное действо в виде показов моделей, создания мини-сценок из определенной исторической эпохи. Для детей младшего возраста осуществляется постановка сказок, организация утренников, новогодних представлений. Учащиеся активно участвуют в художественных конкурсах и фестивалях.

Цель: приобщение школьников к миру художественной культуры.

Задачи:

Обучение приемам конструирования из бумаги.

Формирование и закрепление моторных навыков, умений работать с клеем, бумагой, инструментами.

Формирование художественного мышления как основы развития творческой личности.

Воспитание и развитие творческих способностей и навыков, фантазии и воображения, ассоциативного мышления.

Развитие пространственного мышления, умения анализировать, образно мыслить.

Систематическое развитие композиционной культуры, решение ритмических соотношений масс, сочетание мягкости и жесткости, наполнение различными элементами, достижение равновесия в композиции.

Формирование умения работать коллективно.

Развитие актерских способностей, участие в выставках, конкурсах и различных мероприятиях.

Воспитание эмоциональной отзывчивости на явления художественной культуры.

Создание ленточных форм и элементов.
Декоративные композиции (костюмы) из бумажной ленты.

Занятие 1 (2 часа). Головной убор из бумажной ленты.

Пластические свойства выгнутой бумажной полосы. Особенности зрительного восприятия ребра и плоскости ленточной формы. Создание декоративных объемных элементов из ленты. Основные приемы пластической разработки ленты. Формовка округлых, ломаных, гофрированных элементов. Отработка техники формовки ленты на изгиб, скручивание, излом.

Практические занятия. Просмотр образцов форм и композиций из ленты. Замер объема головы. Изготовление каркаса для головного убора. (Нарезаем ватман на полоски шириной 3-4-см, делаем основу – каркас - шапочку по объему головы).

Создать рельефные элементы из бумажной полосы и оформить ими каркас в свободном стиле – волнистыми, ломаными, спиралеобразными линиями. Закрепляем при помощи степлера.

Занятие 2 (2 часа). *Аксессуары и дополнения к одежде.*

Практические занятия. Просмотр образцов, форм и композиций из ленты. Создание эскизов. Изготовление декоративных элементов из ленты (волнистых, ломаных, спиралеобразных). Изготовление воротника для головного убора или создание подвесных украшений, колье.

Занятие 3-4-5 (6 часов). *Костюм из бумажной ленты.*

Особенности зрительного восприятия ребра и плоскости ленточной формы в костюме. Создание ленточных форм по выполненным эскизам.

Формовки округлых, ломаных, гофрированных элементов. Решение ритмических соотношений масс, сочетание мягкости и жесткости, достижение равновесия в композиции, наполнение различными элементами.

Практические занятия. Просмотр образцов форм и композиции из ленты. Создание эскизов костюмов: снежинки, бабочки, различных насекомых, пружинки, облака и т.д.

Большое удовольствие учащимся доставляет придумывание и изготовление костюмов. Уроки полны радостных открытий создания художественных образов. Возможна коллективная работа над одним костюмом (по 2-3 человека).

Костюмы демонстрируются на мероприятиях и художественных конкурсах со стихами собственного сочинения:

Из полосок из бумажных

Я сошью себе наряд.

Все полоски я скрепила

В гармоничный, стройный ряд.

Словно облако - воздушен,

Легок, пышен, невесом,

Необычен и не скушен,

И легко идти мне в нем!

(Вотинцева Л.В.)

Я - снежинка - паутинка, Словно бабочка лечу

 И своею красотою

 Всех порадовать хочу.

 Это чудо – не видение,

 Это детских рук творение!

 (Морковина Е.Е.)

Занятие 6 (2 часа). *Беседа. Понятие стиля и стилизации*.

Исторические стили: античный, рококо, барокко, ренессанс, ампир, классицизм, модерн, романтизм, готика, импрессионизм, поп-арт.

Современные стили: классический, романтический, авангардный, фольклорный, фантазийный.

Творческая разработка моделей костюмов по историческим ассоциациям или ассоциациям современных стилей.

Практическое занятие. Разработка эскизов костюмов в стиле уже известных художников, скульпторов, архитекторов (Гауди, Ле Корбюзье и др.) Просмотр образцов форм головных уборов.

Занятие 7-8-9 (6 часов). Объемные композиции на основе цилиндра и конуса. Конструирование шляпы.

Отбор лучших проектов костюмов, шляп. Разработка выкроек. Стилизация и перевод эскизов шляп в рельефные, объемные формы.

Практическое занятие. Изготовление шляп цилиндрической и конической формы. Пластические свойства листа бумаги. Особенности выкройки и крепления. Замер объема головы.

Изготовление цилиндра или конуса и крепление к нему полей шляпы. Оформление аппликацией, графикой, объемными бумажными деталями, дополняющими художественный образ шляпы (см. «Приложение»).

 Например, шляпы: «Художника-графика», «Художника-живописца», «Медузы Горгоны», «Зимней сказки», «Незабудки», шляпа «Цветочная поляна», «Лесная сказка», «Чаепитие», шляпа – маска «Петушок», шляпа-маска «Ежик», шлем русского воина и т.д.

Для работ используется не только ватман, но и гофрированный, тонированный картон. Детали скрепляем при помощи клея ПВА, «Момента», проволоки, ниток, степлера и т.п.

Занятие 10-11 (4 часа). Основы формообразования воротника.

Создание художественного образа. Изготовление воротника, как дополнение к шляпе. Характерные признаки общего вида: симметричность, асимметричность, округлость, прямоугольность, граненость и т.п. Основные способы образования гофрированного рельефа. Создание ребра жесткости из плоской поверхности листа бумаги. Разметка и построение простых гофрировок.

Практические занятия. Разбор строения растительных форм на иллюстративном материале. Составление эскиза воротника. Выявление структурной основы и каркаса воротника. Особенности кроя.

Из листа формата А1 выкраивается форма (рис.1). На нее крепятся гофрированные листы (рис.2) для создания художественного образа (воротник Снежной королевы, лучи для солнца, облака для луны и т.д.). Листы крепятся при помощи степлера или сшиваются проволокой, нитками. Для того, чтобы надеть воротник, его нижние части протягиваются под руками и закрепляются на спине одна с другой при помощи степлера (рис.3). Если воротник очень высокий, то, чтобы он не падал, его можно прикрепить к короне или прическе с помощью проволоки.

Занятия 12-16 (10 часов). *Изготовление костюма.*

Продолжение работы над изготовлением костюмов по эскизам. Применение различных видов гофрировок для создания юбок, доспехов, кольчуг, архитектурных макетов-костюмов.

Практические занятия. Изучается история города, его архитектура для создания костюмов, например, главной башни завода «Ижмаш», монумента «Дружбы народов» и т.п. (фото в приложении).

Смешанный архитектурный стиль эклектики ребята применили для изготовления замка Снежной королевы (фото в приложении). Работа коллективная, над одним костюмом трудится 3-4 человека.

 Из материалов используем не только ватман, но и другие виды бумаги - цветная гофрированная бумага (костюм художника), тонированный картон, фантики, упаковки от конфет, цветов (сетки, металлизированная бумага и фольга) и т.п.

Все костюмы обыгрываются в спектаклях, либо представляются на дефиле с защитой

.

Сладкие конфетки,

Яркие обложки

Мы с подружкою вдвоем

Соберем немножко.

Сшили фантики все вместе-

Получилась, словно ткань,

И теперь скроить мы сможем

Несравненный сарафан!

Ярче солнечного света

Он сверкает на ходу

И сама я, как конфета,

В гости к вам сейчас приду! (Вотинцева Л.В.)

Заключение.

Большим стимулом для учеников является участие в конкурсах. Дух соревнования пробуждает творческую активность. Благодаря Республиканскому конкурсу «Бал-маскарад» ученики изготовили чудесные костюмы и поставили сказку «Снежная королева», но измененную, приближенную к художественной специфике: Снежная королева мечтает о новом замке. Художник создает для нее и ее свиты: Ледяного рыцаря и Снежинок-бабочек великолепный снежный замок (из бумаги). Действие сопровождалось стихами, хореографической композицией. Совместное коллективное творчество, репетиции очень объединяют ребят и пробуждают у них желание еще и еще творить и выступать. С этой сказкой мы несколько раз выступали на утренниках в нашей школе.

К городскому конкурсу-фестивалю «Не Венеция, но все же…», посвященному 450-летию соединения Удмуртии и России, было поставлено театрализованное представление. Руками детей были изготовлены архитектурные костюмы, рассказывающие о нашем городе, его истории и традициях (костюм «Главной башни завода ИжМаш», «Монумента Дружбы народов»).

Все костюмы отмечены дипломами и подарками.

Сколько радости и переживаний доставляют учащимся эти конкурсы.

В настоящее время мы сотрудничаем с музыкальным и хореографическим отделениями. Ребята мастерят маски, шляпы, костюмы, декорации для театральных постановок: «Щелкунчик», «Муха-Цокотуха», «Теремок» и др.

Задача учителя пробудить конструкторскую мысль, научить детей не бояться экспериментировать. Работа в технике бумагопластики требует существенного переосмысления формы, обобщения и стилизации, способствует развитию объемно-пространственного мышления, которое интенсивно развивается в возрасте от 5 до 15 лет. И, если в этот период не развивать воображение ребенка, впоследствии наступает быстрое снижение этой функции, гаснет интерес к искусству и науке.

Наши дети полны творческих планов в создании фантастических костюмов, машин, архитектурных сооружений будущего и т.п.

Список используемой литературы.

1. В.Брун, М.Тильке «История костюма от древности до Нового времени», Эксмо-пресс, Москва, 2000 г.
2. Н.Докучаева, «Мастерим бумажный мир», Санкт-Петербург,1997г.
3. Журнал «Юный художник» № 8,1999г., № 8,9,11, 2000г.
4. Журнал «Искусство в школе» № 5, 2008г.
5. А. Чиотти «Оригинальные поделки из бумаги», Санкт-Петербург, 2008г.

*** ***

 ******

