

Щурова Лидия Борисовна,
Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы»,
г. Оленегорск Мурманской области, педагог дополнительного образования, высшая
квалификационная категория

Аннотация

Кружевоплетение - это нестареющий вид рукоделия. Тяга к красоте привела к появлению различных ремёсел, которые постепенно превратились в виды прикладного искусства, народное художественное творчество. Развиваясь в различных областях нашей страны, оно достигло высокого художественного совершенства и сохранило лучшие традиции русского кружевоплетения. Содержание мероприятия направлено на развитие интереса к истории возникновения и развития старинного ремесла – плетения на коклюшках, приобщение детей к данному виду декоративно-прикладного творчества, развитие их творческих способностей. А также раскрывает народные истоки рукоделия и ремесла, знакомит детей с художественными традициями, образцами декоративно-прикладного искусства, способствует развитию художественного мышления, фантазии, воспитывает эстетический вкус.

Данный сценарий предназначен для учащихся 10-13 лет.

Рекомендован педагогам – руководителям объединений дополнительного образования, педагогам школ в рамках внеурочной деятельности родителям, а также всем тем, кто интересуется кружевоплетением.

СЦЕНАРИЙ ТВОРЧЕСКОГО ВЕРНИСАЖА «ЗИМНЯЯ КРУЖЕВНАЯ СКАЗКА»

Цель мероприятия: создание условий для развития творческих способностей учащихся; расширение кругозора.

Задачи:

- учить видеть красоту кружев;
- развивать устную речь, образное мышление, разносторонние интересы;
- воспитывать интерес к историческому прошлому через знакомство с народными промыслами, гордости за культурное наследие страны;
- воспитывать чувство патриотизма, уважение к труду народных умельцев;
- воспитывать культуру общения;

Участники: учащиеся объединения «Кружевница», возраст 10-13 лет.

Форма проведения: творческий вернисаж.

Материалы и оборудование: музыкальная и видеоаппаратура; презентация «Зимняя кружевная сказка»; тематическая фонограмма; выставка детских работ; кружевные изделия для демонстрации; канцелярские принадлежности (линейки, простые карандаши, ножницы, ластик, листы белой бумаги А4).

Ход мероприятия:

Педагог: Здравствуйте, дорогие гости и учащиеся нашего объединения. Сегодняшнее мероприятие мы начнем необычно, со словесного рисования. Закройте глаза и представьте: зима, белые снежинки, мороз, песня, Вологда.

- Скажите, а кто из вас был в Вологде? Что вы слышали о ней? Чем нас так привлекает и притягивает древний русский город?

(Ответы детей: множеством соборов, церквей, памятников, музеев, вологодским маслом и знаменитыми вологодскими кружевами).

Вологда-умелица,
Севера красавица.
Куполами светится,
Кружевами славится.

Педагог: Действительно, дети, сегодня мы с вами будем говорить о Вологде, а вернее, о её умельцах, о народных промыслах, в частности о кружевоплетении на коклюшках, о традициях кружева, в которых живёт душа народа. Вы узнаете об истории происхождения вологодского кружева, так похожего на зимние узоры на стекле, когда и где оно зародилось.

Сегодня будет открыт творческий вернисаж работ в технике вологодского кружева.

(Выставка детских творческих работ объединения «Кружевница»).

- Вы со мной согласитесь, что работа кружевницы, как песня, в которую вложена душа? Послушайте эту песенку про кружевниц.

(Песня кружевницы «Стучат коклюшки звонкие». Презентация кружевных изделий в танце под песню исполняет учащаяся.)

- И может быть, песня кружевницы была подобна этой. Вы знакомы с этим рукоделием, знаете, как плетут кружева, и слышали перезвон коклюшек. Если попробовать последить за работой коклюшек, то можно заметить, как их быстро перебирают мастерицы, что перезвон их превращается в длинную песню, и эта песня о жизни наших бабушек и прабабушек.

Стихотворение читает учащаяся:

Поскрипывает снег под вашим каблуком.
В лесу белым-бело и тишина кругом.
В одежду белую оделась и земля.
Вокруг в снегу кусты, деревья и поля.

Под солнцем ярким снег мерцает и блестит.
От ветра светлой дымкой вьется, шелестит.
Под снегом ветви и пожухлая листва
В хитросплетении рожают кружева

Рисунка тонкого и редкой красоты,
В них часто видятся то звери, то цветы,
То город сказочный, то редкостный узор,
То кущи райские, то дядька Черномор.
Недаром по миру разносится молва:
Морозом в Вологде плетутся кружева.
В морозный день постойте на опушке,
Прислушайтесь - в лесу стучат коклюшки.

Педагог: Эти красивые слова были положены на музыку и стали потом песней. На что же похож перезвон коклюшек? Какие звуки они напоминают вам?

(Ответы детей: весеннюю капель, пение птиц, журчание ручейка, звон колокольчика и так далее).

Стихотворение читает учащаяся:

Звон коклюшек, будто музыка
Подберу я к ним слова.
Северные и очень красивые
Чудо-диво кружева.
Ничего, что окна в инее,
Мне тепло от добрых лиц.
А мороз узоры дивные
Взял у наших кружевниц.

- Песня деревянных коклюшек могла поведать о долгих зимних вечерах, когда ловкие пальцы кружевниц создавали красивый узор. Неслучайно вологодское кружево называют зимней сказкой.

(Презентация подготовленной выставки).

Давайте посмотрим на выставку, где представлены чудесные работы, выполненные вашими руками. Посмотрите, что за чудо-кружева вы создали. Как называют мастериц, плетущих эти кружева?

(Ответы детей: рукодельницы, мастерицы, умелицы, кружевницы, труженицы).

Как вы думаете, для чего вологодские мастерицы создают их?

(Ответы детей: костюм становится нарядным, торжественным, обновляется, кружево создаёт ощущение свежести, строгости).

Стихотворение читает учащаяся:

То ли тонкий морозный узор,
То ли ветер над полем пшеницы.
Удивляют весь мир до сих пор
Рукодельем своим кружевницы.
Будто слышится пение птиц,
Тихий звон родников потаённых...

Педагог: Историю рождения кружева и вообще происхождение этого слова нам поведает наша ведущая.

Ведущая (учащаяся): Слово «кружево» означает «окружать», украшать нарядно одежду и другие предметы из тканей, «кружить» - нить кружит вокруг булавки, узор кругами создаёт рисунок. Вначале слово так и звучало - «круживо». Существовало ранее и слово «прядиво». Вероятно, они образовались с помощью суффикса «иво».

Впервые о кружевах упоминается с 13 века. Только богатые люди могли позволить их себе как дополнение к костюму. На сегодняшний день вологодское кружево - особенное явление в народном искусстве Русского Севера.

По технике плетения различают парное, которое служит для отделки, и сцепное кружево. Парное кружево выполняется с помощью парных коклюшек, их может быть до 200. Рисунок парного кружева обычно геометрический. В нём, например, большой ромб

обозначает солнце, с отростками - репей. Ломаная, кривая линия символизирует «речку», прямоугольники - прянички, круг - калачик, кружок с отверстиями - паучок, круглые отверстия - вороньи глазки.

В Вологодской области наиболее распространено сцепное кружево. Мастерицы называют рисующую линию узора «вилюшкой». Бесконечно извиваясь, как зимний узор, она бежит по фону. Материалом для нитей, из которых сплетено кружево, служит лён, хлопок, а в современном кружевоплетении часто используются синтетические волокна.

Самые старые, сохранившиеся в музеях, вологодские кружева сплетены в 15 веке. Выполнены они из золотых и серебряных нитей. В 16 веке для украшения кружева использовали жемчуг. В царских мастерских были художники по кружеву. И для государей даже троны украшали золотым кружевом. Далее кружевоплетение набирало силу. В середине 19 века оно превратилось в промысел, которым занимались тысячи мастериц в разных районах. В каждом районе сложились местные особенности узоров.

В 2010 году в Вологде состоялось событие - открытие единственного в России Музея кружева. Музей посвящен традиционному для Вологодского края народному промыслу - искусству кружевоплетения.

А в 2011 году состоялось открытие первого Международного фестиваля кружева «VitaLace» («Живое кружево»). Основными целями и задачами фестиваля являлось сохранение, изучение уникального художественного промысла России; укрепление связей с кружевными центрами России и мира; распространение имеющегося опыта.

Стихотворение «Оживает в руках мастериц...» читает учащаяся:

Кружева - к узелку узелок,
Нам родные рисуют картины:
Полевой расцветает цветок
И качает ветвями рябины.

Словно сказка, они хороши!
В них умелой работы прилежность,
Красота нашей русской души,
Терпеливая женская нежность.

Вологодские кружева...
Над коклюшками пальцы летают,
И узоры, как песни слова,
Нити тонкие выплывают.

(Слайд: Демонстрация картины «Кружевница»)

Педагог: Мы далее продолжаем наш творческий вернисаж. Перед вами работа Василия Андреевича Тропинина, которая так и называется «Кружевница». Его кисть запечатлела труд крепостной кружевницы. Давайте отправимся на заочную экскурсию в Третьяковскую галерею и предоставим слово нашей учащейся.

Учащаяся: Василий Андреевич Тропинин, написав этот шедевр русского и мирового искусства, создал новый жанр, который стал называться жанровым портретом.

Картина «Кружевница» поражает своей воодушевлённой красотой. Девушка за работой, как будто, оторвавшись на мгновение от интересного занятия, бросает взгляд на зрителя. Кокетливый взгляд полон любопытства, а лёгкая полуулыбка говорит, что работа для неё - это приятное и счастливое увлечение. Миловидное лицо рукодельницы

приветливо и дружелюбно. Весь облик девушки как будто говорит, что труд ей совсем не в тягость. Светлые и ясные краски делают картину очень лёгкой, тёплой и душевной.

Полотно «Кружевница» относится к числу самых известных полотен В.А. Тропинина. Оно было написано в 1823 году - в год, когда крепостной 47-летний художник получил вольную. «Кружевница» была тепло встречена и критикой, и публикой. Тропинин запечатлел один миг из жизни молодой крепостной девушки, занимающейся рукоделием.

В картине «Кружевница» в полной мере раскрылся талант Тропинина. Тщательно и с любовью выписывает живописец предметы мастерства рукодельницы - коклюшки и часть кружевного полотна, воспеваает гармонию и чувство внутреннего достоинства, присущее человеку труда».

Ведущая: Когда работает кружевница, в её руках оживают великолепные цветы, порхают красивые бабочки, будто поёт сама русская природа. А под перезвон коклюшек слышится тихая мелодия ручейка, звон дорожного колокольчика и песня красивой русской девушки. А на кружевном полотне вдруг возникают птица счастья и сказочные олени, в вальсе кружатся пушистые снежинки и вырастают необычные поющие деревья. Мастерница творит зимнюю сказку своими руками.

Сегодня мы создадим свою кружевную фантазию. А выплетем её из красивых зимних слов. Давайте назовём свои работы так, чтобы они отражали тему нашего мероприятия. Какие будут предложения?

(Ответы детей: «Кружевная фантазия»; «Вальс снежинок»; «Зимняя сказка»; «Тайна рождения зимнего узора»; «Нетаящий иней» и др.).

Скажите, пожалуйста, какой ассортимент кружевных изделий изготавливают вологодские кружевницы?

(Ответы детей: воротнички, салфетки, скатерти, панно, пелерины, жилеты, галстуки, шарфы, отделки, сувениры).

- А сейчас мы с вами будем отгадывать загадки на кружевную тему.

Учащаяся:

Загадки

Железный паучок,
На хвостике червячок (булавка).

Скорчится с кошку,
Растянется с дорожку (нитка).

Помогаю я плести
Сувениры и салфетки.
Мне не надо толковать,
Как сплести розетку.
Я в руках умелых
Создаю ажур-узор
Только спицами-сестрицами
Это вовсе не в укор (вязальный крючок).

С хвостом,
А за хвост не поднимется (клубок).

На коклюшках оно плетётся,

Как, скажи, оно зовется? (кружево).

40 зайчиков подряд
Дружно лапками стучат (коклюшки).

Железная рыбка ныряет
А хвост на волне оставляет (иголка с ниткой).

Я пушистый мягкий, круглый
Есть и хвост, но я не кот
Часто прыгаю упруго
Покачусь - и под комод (клубок ниток).

Всё под силу
Сёстрам смелым
И сувениры, и жилет -
Могут всё в руках умелых,
Им ни в чём преграды нет (коклюшки).

Ведущая: С помощью каких материалов и инструментов работают умелицы?
(*Ответы детей: коклюшки, нитки, булавки, вязальный крючок, рабочий сколок, ножницы*).

Итак, давайте проговорим основное оборудование и материалы:

Подушка - валик, туго набитый сеном, опилками, соломой.

Подставка - деревянная подставка, на которую кладут подушку.

Коклюшки - палочки из разных пород дерева, на которые наматывают нити для плетения.

Сколок - рисунок на бумаге, с отмеченными точками - местами накалывания булавок.

Булавки - материал для плетения кружева.

Вязальный крючок и ножницы - инструменты для работы.

Ведущая: Ранее говорили: «Хорошая коклюшка мелодию ведёт». Быстро перебрасывая коклюшки, кружевница выплетает нужный узор по сколку.

Мы с вами опять находимся в зимней сказке морозного кружева. И, может быть, сейчас эта сказка оживёт.

(Демонстрация творческой работы - панно «Северный олень»)

- Перед вами на панно - персонаж из кружевной сказки. Кто это? (*Олень*). В одной из сказок П.П. Бажова олень выбивал копытцем драгоценные камушки. Что это за сказка, может быть, из неё к нам и пожаловал этот гость? (*«Серебряное копытце»*).

- Опишите оленя, подобрав эпитеты. Какой он?

(*Ответы детей: смелый, гордый, величавый, сильный, красивый, похож на Серебряное копытце*).

- Его рога, какие они? (*Ответы детей: ветвистые, могучие, большие, сильные*).

- Сегодня мы с вами побывали в зимней сказке. А вон там вдали я вижу волшебную полянку, на которой вы должны нарисовать и вырезать волшебные снежинки: сотворите кружевную снежинку в рисунке, а затем на занятии воплотите этот эскиз в материале.

Практическая часть: участники выполняют задание: нарисовать на листе бумаги симпатичную и ажурную снежинку, вырезать ее из бумаги.

(Оформление и просмотр вырезанных снежинок на стенде).

Педагог: Такие волшебные, морозные снежинки могли создать только талантливые дети. А вы у меня все талантливые и трудолюбивые.

В заключение позвольте вам представить еще одно прекрасное стихотворение о знаменитом кружеве, ставшее песней. Его написала Наталья Сидорова. Называется оно «Кружевницы». Давайте послушаем его.

Читает учащаяся:

Где цветочки голубые,
Нити тянутся льняные.
Слышен шум ручьев веселых,
То коклюшек звон еловых.

За плетеньем вечерами
В Вологодском нашем крае.
О просторах песни льются,
Где слова из сердца рвутся.

Стук да стук - стучат коклюшки,
По краям идут вилюшки.
И во всем нужна сноровка,
Нити плотно - вот насновка.

Сколок в помощь мастерицам
По рисунку нить, как птица.
Руки, двигаясь проворно,
Мастерству их рук просторно.
На панно плетут сюжеты,
А на них зима и лето.
Вот сплелась уже решетка,
А по ней плывет лебедка.

Пальцев плавное движенье,
Кружев дивное творенье.
Нитью Вологда обвита,
Кружевами знаменита.

Педагог: Скажите, пожалуйста, какими качествами должен обладать художник, создающий вологодские кружева?

(Ответы детей: талантом, трудолюбием, богатой фантазией, чуткой поющей душою, усидчивостью и прекрасным настроением).

- Как вы думаете, когда изделие готово, трудно ли с ним расставаться?

(Ответы детей: в кружево при плетении вкладываются мысли, переживания, большой труд и с ним трудно расстаться).

- Да, конечно, ведь не только свой труд, но и душу вкладывают кружевницы в своё изделие, поэтому секреты красоты, тайна, загадочность присутствуют в каждой сплетённой вещи. Известность вологодского кружева давно перешагнула границы страны, поэтому будут жить наши кружева, передавая из поколения в поколение народные традиции и мастерство.

Список литературы:

1. Баранов С.Ю., Глебова А.А, Розанов Ю.В. Культура Вологодского края. Часть 1. Пособие к факультативному курсу для учащихся старшего школьного возраста. - М.: Издательский дом «Истоки», 2004.
2. Богуславская И.Я. Северные сокровища. Архангельск: Северо-западное книжное издательство, 1980. – С. 64-76.
3. Вологодские зори. - М.: Современник, 1987. - С. 381-382.
4. Мастера Русского Севера. Вологодская земля. - М.: Планета, 1987. – С. 291-
5. Народные промыслы как средство заработка. - Вологда: ООО «ИНДАУ», 2001. – С. 169-181.
6. Народный умелец. - Вологда: ООО «ИНДАУ», 2001. - С. 124-127.

Интернет-источники:

1. Литвина Л. Кружевоплетение в России: полузабытое национальное достояние: немного из истории. - Вологодские народные промыслы. <http://www.booksite.ru/trade-vologda/05-5.html>
2. Грязев А.А. Архивные записки «То не лебеди летят». - Библиотека электронной литературы в формате fb2 <http://litresp.ru/chitat/ru/Г/gryazev-aleksandr-alekseevich/arhivnie-zapiski/16>