

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
**«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»**
(Н И У « Б е л Г У »)

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

ФАКУЛЬТЕТ ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

**Кафедра теории, педагогики и методики начального образования и
изобразительного искусства**

**МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПО
ДЕКОРАТИВНОЙ КОМПОЗИЦИИ С УЧАЩИМИСЯ СТАРШИХ
КЛАССОВ**

Выпускная квалификационная работа

Обучающегося по направлению подготовки
44. 03. 01 Педагогическое образование
Профиль Изобразительное искусство
заочной формы обучения, группы 02021254
Белет Анны Сергеевны

Научный руководитель:
к.п.н., доц. Даниленко А.П..

БЕЛГОРОД 2017

ОГЛАВЛЕНИЕ

	ВВЕДЕНИЕ	4
Глава I.	Мезенская роспись как средство формирования навыков кистевой росписи учащихся.	8
1.1	История развития мезенского промысла.	8
1.2	Элементы, мотивы и композиция мезенской росписи.	11
1.3	Технология выполнения мезенских изделий.	16
Глава II.	Особенности обучения декоративной композиции на примере искусства росписи по дереву учащихся старших классов общеобразовательной школы.	17
2.1	Теоретические основы создания декоративной композиции в изобразительном искусстве.	17
2.2	Личность старшеклассника с точки зрения психолого-педагогических характеристик.	25
2.3	Экспериментальная работа по методике выполнения декоративной композиции на основе искусства мезенской росписи по дереву с учащимися старших классов общеобразовательной школы.	26
Глава III.	Методическая последовательность разработки творческой части дипломной работы «По мотивам мезенской росписи»	33
3.1	Обоснование выбора декоративной композиции кухонной утвари.	33

3.2	Процесс выполнения творческой части дипломной работы на основе выполнения декоративной композиции росписи по дереву.	35
	Заключение	42
	Список литературы	44
	Приложения	46

Введение

Актуальность исследования. Главенствующая задача школьного образования Российской Федерации состоит в формировании всесторонне развитой личности, которая знает и ценит культуру своей страны. Развитие психологических и культурных проявлений зависят от воздействия социальной среды, способов образования и воспитания, влияния жизненных условий, деятельности человека, а также предметного бытия культуры, основу которого представляет творчество народных мастеров. Изделия, созданные умельцами, положительно влияют на детей: прививают уважение к родному краю и его творческим возможностям, формируют любовь к прекрасному. Предметное бытие культуры связывает поколения, показывает духовное величие.

Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что декоративно-прикладное искусство играет важную роль в образовании и развитии личности. С помощью освоения различных видов декоративно-прикладного искусства на занятиях в общеобразовательной школе, ученики постигают интересный мир художественного творчества, развивают мышление и воображение, овладевают навыками выполнения творческой работы, знакомятся с культурными ценностями своего народа. Одним из самых доступных и интересных вариантов освоения декоративно-прикладного творчества является обучение приемам и методам кистевой росписи, которыми могут овладеть учащиеся старших классов. Существует несколько видов расписных промыслов, каждый из которых имеет свои индивидуальные стилевые особенности изображений, цветовых решений и приемов практического процесса росписи материалов. Овладеть общепринятыми навыками народной росписи не трудно, в особенности навыками мезенской росписи, так как этот вид

росписи основывается на понятной и доступной для детского творчества технологии.

Нацеленность школьного обучения на развитие логического мышления с годами неизбежно провоцирует угасание творческих способностей детей и исчезновение стимула проявления творческой энергии. Школьная образовательная программа по Изобразительному искусству содержит материал для знакомства с историей народных промыслов, однако, на практике, выделенного времени не хватает для более глубокого изучения правил создания декоративной композиции и применения полученных знаний и умений в ходе выполнения творческой работы. В связи с чем возникает **противоречие** между необходимостью развития культурно обогащенной и всесторонне развитой личности старших школьников и недостаточностью разработки методик по созданию декоративной композиции на основе искусства декоративной росписи по дереву в старших классах общеобразовательной школы.

Проблема исследования— приемы и навыки освоения законов декоративной композиции в процессе внеклассных занятий.

Цель исследования — рассмотреть и выявить объективные закономерности для углубления знаний и умений при создании декоративной композиции на основе искусства мезенской росписи в старших классах общеобразовательной школы.

Объект исследования — процесс выполнения декоративной композиции на основе искусства мезенской росписи по дереву на внеклассных занятиях с учащимися старших классов.

Предмет исследования — методы обучения составлению декоративной композиции.

Гипотеза исследования — процесс освоения навыков выполнения декоративной композиции учащимися старших классов будет более эффективным, если методика обучения будет содержать в себе достаточный объем информации :

- о правилах грамотного составления декоративной композиции;
- о видах построения декоративной композиции;
- об элементах росписи;
- о закономерности композиционного и смыслового расположения элементов в декоративной композиции.

Цель и гипотеза выявили следующие **задачи исследования**:

- изучить литературу по теме исследования;
- проанализировать опыт педагогов в области преподавания мезенской росписи учащимся общеобразовательных школ;
- изучить личность старшеклассника с точки зрения психолого-педагогических характеристик;
- провести констатирующий эксперимент с учащимися старших классов;
- расписать деревянные заготовки кухонной утвари;
- описать процесс выполнения творческой дипломной работы.

Методология исследования включает в себя следующие концептуальные положения: теории и методики преподавания изобразительного искусства (Н. Н. Ростовцев, Б. М. Неменский и т. д.), области искусствознания (Н. К. Величко, Г. М. Логвиненко, Н. В. Постникова, Н. А. Ковальчук, В. С. Воронов и т. д.), психологии (Л. С. Выготский, О. Б. Дарвиш и т. д.).

Методы исследования:

- анализ психолого-педагогической литературы по теме исследования;
- наблюдение за творческой деятельностью учащихся старших классов на занятиях по декоративной композиции;
- изучение практического опыта учителей;
- проведение констатирующего эксперимента;
- анализ работ учащихся.

Практическая значимость — результаты исследования могут быть использованы для подготовки и проведения занятий по изобразительному искусству с учащимися старших классов.

Экспериментальная база исследования — МБОУ «Терновская ООШ» Яковлевского района Белгородской области.

Этапы исследования:

- 2016 год — определение темы и изучение литературы по теме исследования;
- проведение констатирующего эксперимента в рамках преддипломной педагогической практики с 10 по 22 апреля 2017 года;
- анализ и оформление полученной информации в текстовом варианте.

Дипломная работа состоит из:

- теоретической части, в которую входят введение, 3 главы, заключение, список литературы и приложения;
- методической части, в которой описывается содержание экспериментальной работы по методике выполнения декоративной композиции на основе искусства мезенской росписи по дереву с

учащимися старших классов общеобразовательной школы, а также результаты констатирующего эксперимента, проведенного в МБОУ «Герновская ООШ» Яковлевского района Белгородской области;

- творческой части, которая включает 4 сахарницы и поднос, выполненных в технике мезенской росписи по дереву.

Глава I. Мезенская роспись как средство формирования навыков кистевой росписи учащихся.

1.1. История развития мезенского промысла

Как и большинство известных народных промыслов, мезенская роспись получила свое название в честь края, в котором зародилась. Родиной творческого направления стала Архангельская область, а если быть точнее, то село Палашелье, расположенное на берегу реки Мезень. Именно поэтому в некоторых информационных источниках можно встретить второе название росписи — Палашельская.

Что касается истории происхождения, существуют несколько теорий, каждая из которых имеет своих последователей. Например, В. С. Воронов сравнивал мезенскую роспись с греческой росписью Дипилон и высказывался так: «Это орнамент, сохранивший в своих элементах глубочайшие пережитки архаики древнегреческих стилей, густым кружевом покрывает поверхности деревянных предметов». А академик Рыбаков видел схожесть с индоевропейской культурой.

Главная отличительная особенность этого вида росписи в исключительной графичности элементов орнамента. Уникальная декоративная композиция, созданная мезенскими мастерами, была удивительной, а прялки служили предметом организации пространства, в котором, как правило, жили и дети. Особенности мезенских изделий привлекали гостей дома,

формировали представление о красоте и декоре, развивали чувство прекрасного.

Еще одна особенность искусства мезенской росписи в четком разделении изображения на 3 части: небо, землю и подземный мир. Сверху изображались птицы и своеобразное «окно», символизирующее связь с Богом. В середине находились лошади и олени, деревья. Снизу умелец также изображал лошадей и оленей, однако заштриховывал их черной краской.

Погода северного края не отличалась хорошим климатом, поэтому жизнь мезенцев нельзя назвать легкой. Вокруг села находилась река и лес, которые и являлись источником дохода для жителей, они ловили рыбу, охотились на диких животных и птиц, обрабатывали древесину. Мастера изготавливали прялки, короба, предметы утвари, которые впоследствии декорировали оригинальной мезенской росписью.

В основном, росписью занимались мужчины, передавая основы мезенского искусства из поколения в поколение. Необычный орнамент привлекал простой цветовой гаммой, строгостью, многоярусностью и графичностью, который существенно отличался от привычных русских народных мотивов. Элементы писались сажей и глиной, предварительно растворенными в настое смолы лиственницы, а в конце 19 века глина сменилась на сурик. Сама роспись наносилась на чистую, негрунтованную деревянную поверхность, с помощью специальной деревянной палочкой «тиски» (для красно-коричневой массы), пера глухаря или тетерева (для черной массы). Полученный результат закрепляли сверху олифой.

В настоящее время в Архангельской области мезенская роспись очень развита, мастера используют свои умения для производства сувенирной продукции. Качество росписи на высоком уровне, однако заметны

изменения в характере линий. Н. К. Величко объясняет это заменой четкого перьевого контура на кистевой — более мягкий и плавный, а также большой задействованностью женской половины населения в искусстве мезенской росписи. [Н. Величко Энциклопедия Роспись. С.99]

Мезенские мотивы использовались для росписи кухонной посуды (тарелок, блюд, досок и т. д), лукошек, и сундуков, но наиболее известным предметом обихода крестьянского быта мезенцев была прялка.

Поверхность прялки как нельзя лучше поддавалась росписи художника — деревянная поверхность была гладкой и позволяла мастеру показать свои способности. Деревянная заготовка не грунтовалась, иногда тонировалась в золотисто-коричневый цвет, наиболее близкий к оттенку натурального дерева.

Несмотря на кажущуюся однотипности и однообразность элементов геометрических мотивов, узор каждой прялки выглядел интересно и необычно. Этот результат достигался авторским сочетанием элементов мезенского орнамента, каждый умелец создавал свою оригинальную композицию. С помощью линий и штриха народные мастера передавали динамику, свободу и легкость движений.

Разделение композиции на 3 части, характерное для мезенской росписи, осуществлялось как на лицевой, так и на тыльной сторонах прялки. Художники воспринимали предмет обихода как нечто объемное, похожее на древо жизни.

Готовые расписные изделия продавали на ярмарках. Приобретенные поделки широко распространялись по территории северного края. Мезенские прялки встречались на Печоре, на Пинеге, на Онеге. Мезенские художники часто подписывали свои изделия. На прялках того времени

можно было встретить фамилии четырех знаменитых династий мастеров: Новиковых, Аксеновых, Федотовых и Кузьминых.

1.2 Элементы, мотивы и композиция мезенской росписи

Символичность, четкость, геометричность, красочность, чувственность, простота форм — все эти качества характеризуют мезенскую роспись по дереву. Как и другие виды кистевых промыслов, мезенское искусство состоит из характерных элементов и мотивов.

В цветовой гамме нет привычной русской народной яркости и многообразия оттенков. Орнамент мезенской росписи имеет четкую, геометрическую форму, что и отличает это самобытное направление от других. Узор представляет собой повтор и чередование элементов.

По смыслу и содержанию орнаменты можно разделить на несколько групп.

- Растительные.
- Животные.
- Геометрические.
- Смешанные.
- Символические.

По форме орнаменты различаются на:

- сетчатые;
- замкнутые.
- ленточные.

Сетчатые орнаментальные композиции строятся в прямоугольнике или квадрате, замкнутые — в круге, квадрате и прямоугольнике, а ленточные могут располагаться только в узкой полосе.

Орнаментальные композиции, построенные в центре, максимально акцентируют внимание зрителя, а края композиции выходят за пределы четкой видимости и визуально расширяют пространство. Расположение орнамента по краям заготовленной поверхности создает эффект сужения пространства и определения свободного места в центральной части. Для повышения гармонии элементов композиции мастера предпочитают заполнять края и середину листа.

Представления о построении замкнутого орнамента используются мастерами мезенской росписи для украшения прялок, разделочных досок, шкатулок, тарелок и т. д.

Декоративные элементы ленточной формы орнамента наносятся на полосу. Динамичность такой орнаментальной композиции обусловлена возможностью разворота ритмического ряда в любую из сторон.

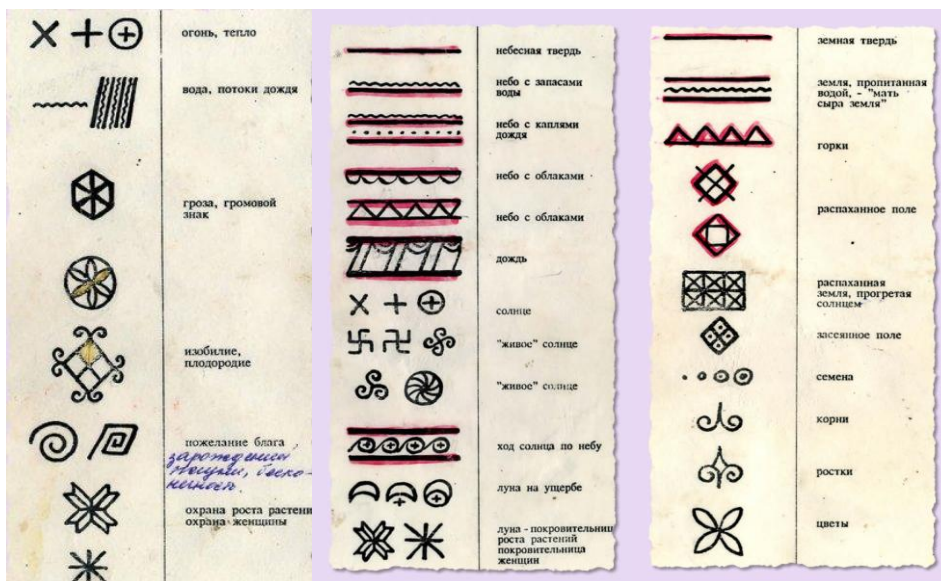

Элементы сетчатого орнамента повторяются и тянутся в стороны, создают движение в разных направлениях. Декоративные фигуры узора находятся в так называемых ячейках геометрической формы (квадрат, прямоугольник,

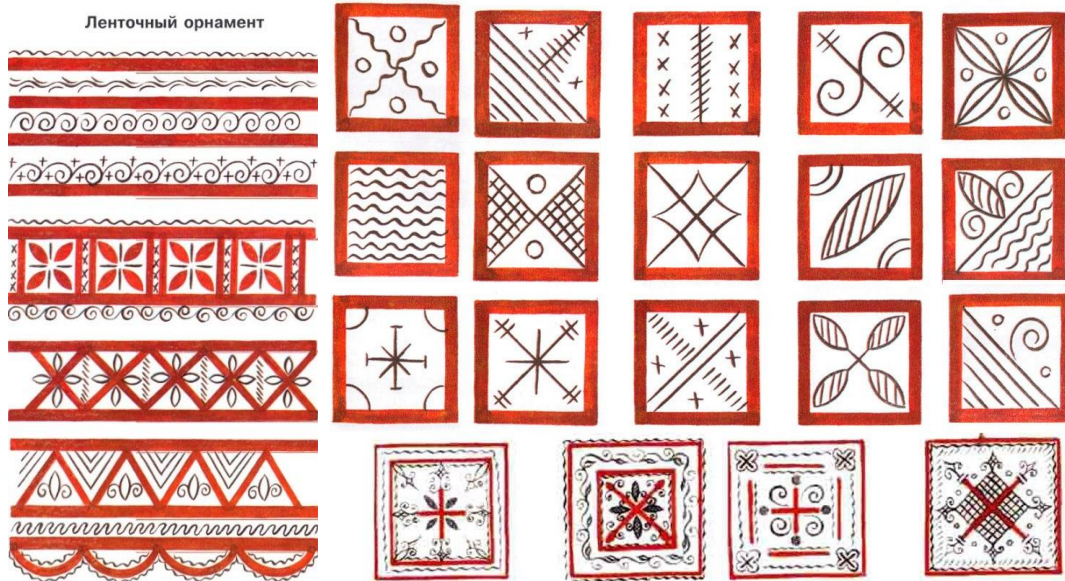
ромб, треугольник, параллелограмм). Сплошной узор орнамента выгодно подчеркивает поверхность плоскости листа.

Особенностью композиции мезенских мастеров является деление плоскости на 3 яруса, в каждый из которых заложен смысл. Элементы росписи символичны, каждая фигура находится именно там, где она должна быть.

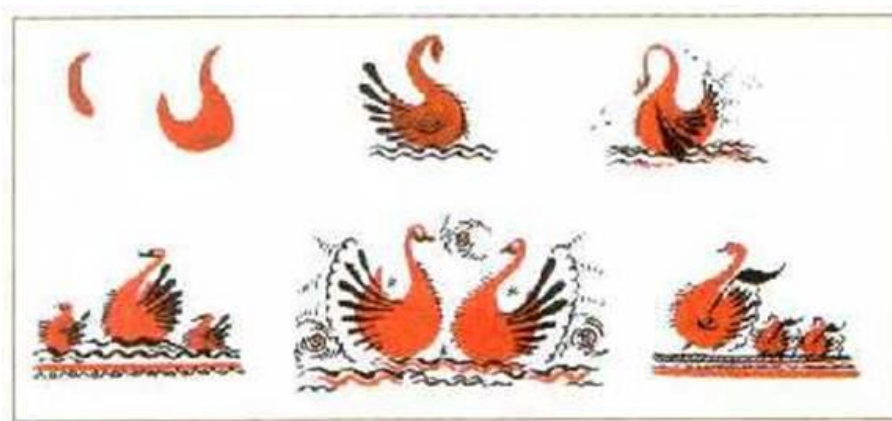
Олицетворением земли представляется линия, которая, в зависимости от расположения на плоскости, обозначает земную или небесную землю. Ветер показывают короткими штрихами, помещенными внутрь орнамента или около главного персонажа, а реки обозначают плавной, волнистой линией. Знаки круга или спирали олицетворяют образы огня и солнца. Подземный мир изображается корнями дерева жизни, которые завиваются по спирали.

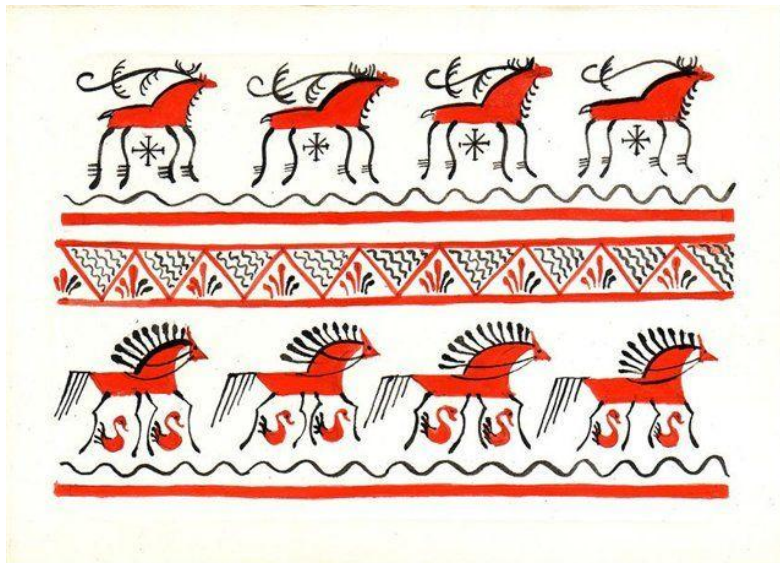
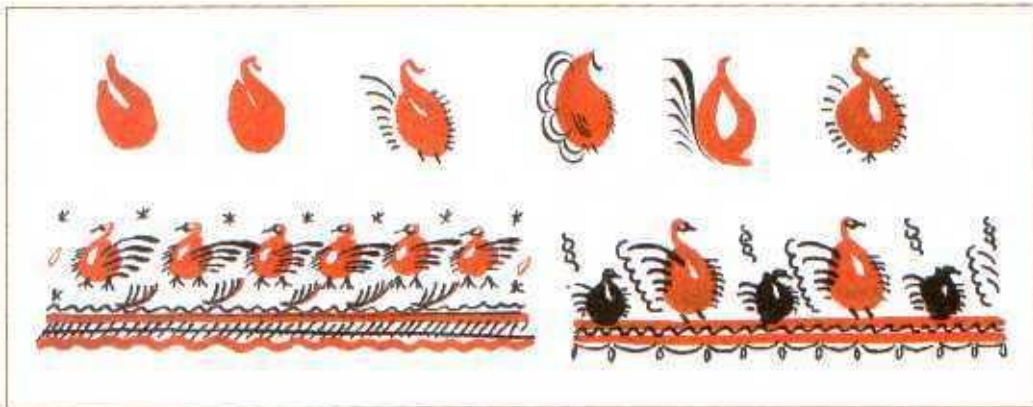

Символы плодородия

Конь — одна из ключевых фигур в мезенской росписи, символ плодородия и солнца. Туловище коня изображают красно-оранжевой краской, а черным цветом дорисовывают конечности. Создание эффекта бегущего животного удастся с помощью дополнения спиральками и стихийками, олицетворяющими движение воздуха. Олень (лось) — еще один важный персонаж искусства мезенской росписи, символ небесных рожениц. Главное отличие от изображения коня в разветвленных рогах. Птицы обозначают души ушедших предков, которые наблюдают и помогают живым. Мастера используют силуэты уток, лебедей и гусей.

1.3. Технология выполнения мезенских изделий

Исполнение мезенской росписи осуществляется по неокрашенному дереву или же после легкого прозрачного грунтования древесины. В качестве грунтовки можно использовать яичный белок, крахмал, клей ПВА, желатин, нитролак.

Мастер делает набросок, ищет удачное композиционное решения для будущей росписи. Начинающему мастеру потребуются сделать легкие наброски карандашом по дереву.

В старину мастера краски делали сами. Для черной брали сажу и разводили смолой, позже стали пользоваться покупной тушью. Красную делали из местной глины. Берега реки Мезень глинистые и богатые окисью железа. В зависимости от местности получалась охра-красная краска различных оттенков красного цвета.

Сейчас для росписи используют гуашь, темпера и акрил. Выполнение элементов осуществляется круглыми беличьими или колонковыми кистями разных размеров, преимущественно №1, 2.

После составления композиции будущей росписи на бумаге, можно приступить к основной части работы по дереву. Что касается удобства выполнения росписи, можно обратиться к урало-сибирскому приему, описанному в Энциклопедии росписи Н. Величко: «Средний палец лежит на «железке», над ним указательный, а с другой стороны между ними – большой палец. Безымянный при этом поджат, опора приходится на мизинец. Удерживая кисточку в таком положении, попробуйте слегка прокручивать ее». [Н. Величко энциклопедия Роспись: техники, приемы, изделия. – Москва 1999, с.41]

Итоговое лаковое покрытие помогает защитить изделие от внешних воздействий окружающей среды (повышенной влажности, резких перепадов температур и т. д.). Кроме обычного лака и мастики мастера используют олифу, которая придает поделке неповторимый декоративный эффект.

Глава II. Особенности обучения декоративной композиции на примере искусства мезенской росписи по дереву учащихся старших классов общеобразовательной школы

2.1 Теоретические основы создания декоративной композиции в изобразительном искусстве.

Наличие грамотной композиции является основополагающим элементом творческого процесса любого вида изобразительного искусства. Произведения декоративно-прикладного искусства несут в себе информацию о культурных ценностях и традициях родного края, которая может включать в себя изображения со сценами из жизни города или орнамент.

Такие изображения используются для создания предметов одежды, кухонной утвари, оружия, домашнего декора. Основу каждого изображения составляет декоративная композиция, независимо от того, какие материалы используются для его создания. Именно поэтому декоративная композиция играет важную роль в развитии учащегося, формировании его личности, воспитании эстетического и творческого восприятия.

Сам термин «декоративность» можно трактовать по разному. С точки зрения современного развития изобразительного искусства, выделяют два определения. С одной стороны, декоративность является отсутствием трехмерности в плоскостных произведениях декоративно-прикладного творчества. С другой стороны, обращая внимание на примеры объемных произведений декоративно прикладного искусства, можно сказать, что декоративность является художественным способом воплощения объемного художественного образа, который, в отличие от объектов окружающего мира, имеет большую выразительность.

Так Г.М. Логвиненко характеризует понятие декоративности: «Под декоративностью принято понимать художественное качество произведения, которое возникает в результате осмысления автором связи его произведения с предметно-пространственной средой, для которой оно предназначено». [Логвиненко Г.М. Декоративная композиция – М.: 2005г. – с.90]

Большая советская энциклопедия характеризует композицию как «построение художественного произведения, обусловленное его содержанием, характером и назначением во многом определяющее его восприятие. Композиция – важнейший организующий момент художественной формы, придающий произведению единство и цельность, соподчиняющий его элементы друг другу и целому. В практических искусствах композиция объединяет частные моменты построения художественной формы (реальное или иллюзорное формирование пространства и объема, симметрия и асимметрия, масштаб, ритм и пропорции, нюанс и контраст, перспектива, группировка, цветовое решение и т.д.)» [Композиция // БСЭ. – 3-е изд. – М., 1973. – Т.12. - С.593].

Композиция, отличающаяся высоким уровнем декоративности и выразительности (элементами абстракции, стилизации), которые

усиливают эмоционально-чувственное восприятие зрителя и направлены на создание художественной гармонии, эстетического улучшения жилых и общественных помещений и построек, предметов одежды, обуви, а также бытовых товаров, может называться декоративной композицией. Исходя из этого, можно сказать, что декоративная композиция развивает чувство прекрасного, расширяет кругозор, учит видеть и познавать окружающий мир через средства художественной выразительности.

Перед созданием декоративной композиции автор должен учесть определенные особенности и закономерности расположения декоративных элементов. Поиск композиционной гармонии основывается на приемах нюанса, контраста, тождества, симметрии, асимметрии, динамики и статики.

Нюанс — легкий, едва заметный переход от усиления характеристик композиционных элементов к их ослаблению и наоборот. Такой прием позволяет избежать монотонности цвета, подчеркнуть как сходство, так и различие деталей, обеспечивая игру оттенков.

Контраст — усиление различий элементов. Является одной из самых важных особенностей декоративной композиции: помогает расставить акценты, выразить энергетику произведения, выделить главную часть. Контраст может проявляться не только различием цвета, но и формы, размера, тона и т. д.

Тождество — прием абсолютного сходства элементов по форме, размеру, цвету.

Симметрия — одинаковое соотношение частей произведения, относительно центральной оси или плоскости.

Асимметрия — полная противоположность принципа симметричности. Такой прием отвечает за динамичность композиции.

Динамика — прием, характеризующийся зрительным движением элементов. Последовательность восприятия зрителя будет зависеть от задумки художника.

Статика — состояние покоя и уравновешенности. Статические композиции чаще всего симметричны.

Итак, в чем смысл декоративной композиции в изобразительном искусстве? Н. Н. Ростовцев уверен, что декоративная композиция является собою соединением форм и предметов окружающего мира, которые вместе представляют гармоничную и эстетическую форму, созданную воображением человека. В подтверждение этому Н. Н. Ростовцев написал: «Декоративное рисование должно быть тесно связано с рисованием с натуры. При составлении узоров, эскиза декоративного оформления платка, тарелки, подушки или полотенца надо показать ученику, как можно использовать формы природы: листья и цветы различных растений, животных, птиц — и как затем перерабатывать эти формы (стилизовать) в своих композициях. Существенным моментом в декоративном рисовании является момент художественности, т. е. того, насколько ученик сумеет уловить красивое в природе и использовать в своей композиции». [Н.Н. Ростовцев Методика преподавания изобразительного искусства в школе — Москва 2000, с.106]

В признаке успешности создания декоративной композиции лежит умение автора изменять и преобразовывать формы окружающей действительности путем дополнения ее своими мыслями, чувствами, оригинальными оттенками. Такой прием называется стилизацией и предполагает декоративное изменение любой природы с акцентом на нарядность и

орнаментальность. Например, в искусстве мезенской росписи по дереву прослеживается мастерское обобщение формы и отказ от второстепенных подробностей, что делает декоративную композицию более выразительной и емкой.

Существует два вида стилизации, однако, прежде чем разобрать ее разновидности, необходимо определиться с понятием стиля.

Г. М. Логвиненко пишет: «Стиль — наиболее общая категория художественного мышления, характерная для определенного этапа исторического развития». [Логвиненко Г.М. Декоративная композиция — М.: 2005г. — с.89].

Стиль произведения возникает тогда, когда мастер начинает творчески мыслить, в ходе чего изображаемый объект меняет свою привычную реальность на новую действительность, абсолютно отличающуюся от обыденности.

В стилизации можно выделить две разновидности.

- Внешняя поверхностная.

Не отличается индивидуальностью, в своей основе содержит готовый шаблон или образец.

- Декоративная.

Предполагает подчинение элементов произведения условиям уже имеющегося художественного ансамбля.

Композиция бывает:

- фронтальной;
- глубинно-пространственной;
- объемной.

Каждая из разновидностей композиции отвечает определенным стандартам. Например, фронтальная композиция характеризуется распределением элементов в одной плоскости и часто используется в произведениях декоративно-прикладного творчества, рельефность которых достигается путем различных материалов.

Глубинно-пространственная композиция работает на объединение поверхностей, пространства, элементов и объемов.

К примерам объемной композиции можно отнести те произведения, которые имеют трехмерную форму (параметры длины, ширины и высоты).

В успешно составленной композиции нельзя убрать, передвинуть, добавить или заменить элемент без вреда для общей композиции. Все детали связаны между собой, создают гармоничный результат.

Главной частью всей композиции является композиционный центр, который притягивает внимание зрителя. Выделить композиционный центр можно с помощью скопления большинства элементов композиции в одном месте (рис.1), правильного выбора цветовой гаммы (рис.2), контрастных форм (рис.3), увеличения или уменьшения какой-либо фигуры по отношению к остальным элементам (рис.4), создания свободного пространства для привлечения внимания (рис. 5). Допускается создание двух композиционных центров, однако доминирование одного из них является обязательным (рис.6).

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

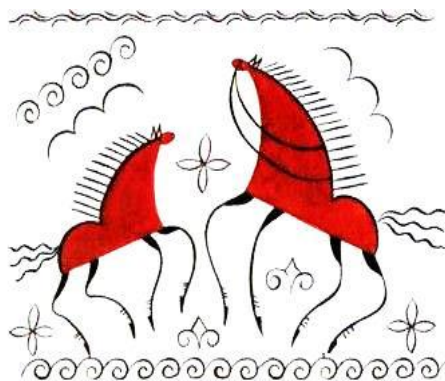

Рис. 6

Еще один секрет успеха декоративной композиции кроется в правильном балансе элементов на плоскости: расположение фигур должно быть уравновешенным. В зависимости от представлений и задумок мастера, равновесие может быть статическим и динамическим. Для статического равновесия характерно симметричное расположение элементов декоративной композиции, по отношению к вертикали и горизонтали плоскости (рис.6). Динамическое равновесие предполагает асимметричное расположение фигур (рис.7).

Разделение плоскости на несколько частей также можно использовать для достижения равновесия в композиции. Такой прием предполагает присутствие различных соотношений между частями (тональные, цветовые и т. д.). (рис.8, 9)

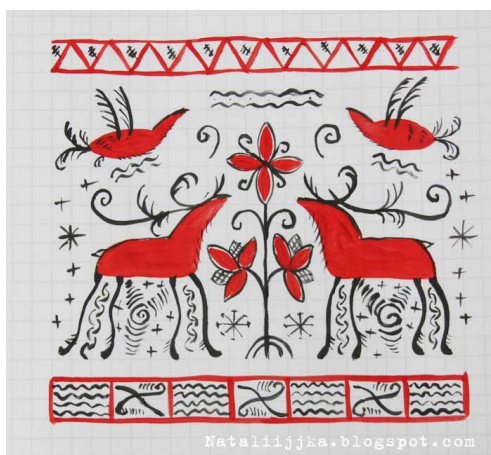

Рис. 6

Рис. 7

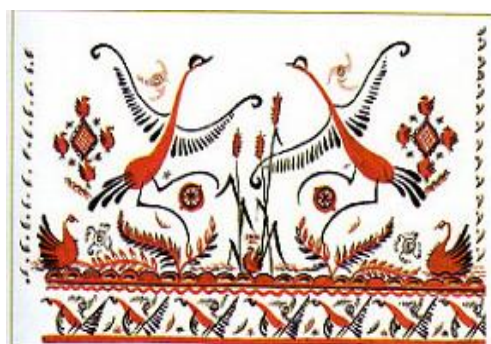

Рис. 8

Рис. 9

2.2. Личность старшеклассника с точки зрения психолого-педагогических характеристик

Старший школьный возраст (от 15 до 18 лет) характеризуется высокой потребностью учащегося в самоопределении. Отношение к учебному процессу зависит от характера мотивов, связанных с планами и намерениями ученика в будущем. Старший школьник начинает обращать большее внимание на те области знаний, которые, по его мнению, пригодятся в самореализации. Это связано с первостепенной важностью задачи самоопределения социальной позиции. [Бочаров В. В. Антропология возраста – СПб: Питер, 2001 с. 576с]

О. Б. Дарвиш пишет «Ведущая деятельность — учебно-профессиональная. Мотивы, связанные с будущим, начинают побуждать учебную деятельность. Проявляется большая избирательность к учебным предметам. Основным мотив познавательной деятельности — стремление приобрести профессию.» [Дарвиш О. Б. Возрастная психология с. 129]

В 10 и 11 классах стоит острая проблема профессионального самоопределения. Необходимость поиска своего «Я» провоцирует потребность разобраться в окружающей действительности и самом себе, меняется отношение к школе и педагогам в целом. Власть учителя значительно уменьшается, старшеклассники хотят видеть старшего друга и получать эмоциональный отклик, поэтому личностные качества педагога выходят на первый план.

В силу возрастных особенностей, дети 15-18 лет испытывают некоторые сложности в коммуникации со взрослыми, в основном, с родителями. Ошибка многих учителей в неумении разглядеть индивидуальность ученика, концентрируя свое внимание исключительно на учебной

успеваемости. Старшеклассник нуждается в одобрении и жизненном опыте учителя.

Внеклассные занятия декоративно прикладным искусством, в частности декоративной композицией на основе искусства мезенской росписи, позволяют наладить близкий контакт между педагогом и учащимся, расширить кругозор будущего выпускника, направить его творческие способности в нужное русло и помочь с профессиональным самоопределением. Для получения успешных результатов, разработка и проведение занятий должны проходить с учетом возрастных и индивидуальных особенностей старшеклассников.

2.3 Экспериментальная работа по методике выполнения декоративной композиции на основе искусства мезенской росписи по дереву с учащимися старших классов общеобразовательной школы

Во время прохождения практики в школе был проведен констатирующий эксперимент согласно теме дипломной работы «Методические особенности проведения занятий по декоративной композиции с учащимися старших классов». Цель работы заключалась в выявлении общего уровня подготовки учащихся, определение имеющихся знаний и умений в области работы над элементами декоративной росписи и составления композиции.

Предварительно была изучена программа по изобразительному искусству, а так же ряд литературы на тему декоративной росписи. Весь изученный материал послужил основой для расширения специфических представлений в области мезенской росписи, присущей ей специальной терминологии и других особенностей, без чего нельзя было бы приступить

к выполнению констатирующего эксперимента с учащимися старших классов общеобразовательной школы.

На внеурочных занятиях изобразительного искусства были использованы методы словесного изложения материала, показа наглядных пособий по элементам и композиции декоративной росписи, педагогический рисунок. Ученикам была продемонстрирована поэтапность выполнения элементов декоративной росписи, выполненная учителем.

При подаче материала акцентировалось внимание учащихся на тех моментах в росписи, которые являются проблемными, а именно: наличие композиционного центра, построение композиции, равновесие элементов композиции, качество выполненной работы, уровень самостоятельности выполнения работы. Перед детьми были поставлены задачи выбора сюжета росписи и составление композиции на его основе.

В процессе проведения констатирующего эксперимента было задействовано 19 учащихся старших классов. Для выявления теоретических знаний по теме «декоративная композиция», было проведено тестирование. В соответствии с заданием, были установлены критерии оценки работ:

- Знание закономерностей организации декоративной композиции;
- Наличие композиционного центра;
- Самостоятельность выполнения работы;
- Аккуратность исполнения работы;
- Владение практическими умениями работы с красками.

Каждый критерий оценивался от 1 до 3 баллов. Итоговые оценки выставлялись с учетом подсчета всех результатов.

- Оценку «отлично» получал ученик с результатом от 13 до 15 баллов.
- Оценку «хорошо» получал ученик с результатом от 9 до 12 баллов.
- Оценку «удовлетворительно» получал ученик с результатом от 5 до 8 баллов.
- Оценку «неудовлетворительно» получал ученик с результатом от 0 до 4 баллов.

Результаты эксперимента отражены в диаграмме, где А — результаты тестирования, В — наличие композиционного центра, С — самостоятельность учеников, D — аккуратность при выполнении работы, Е — владение навыками работы с красками.

Проведение и анализ результатов исследования выявили некоторые трудности в качестве выполнения технических элементов росписи, показали эффективность подачи материала систематично и последовательно.

Было отмечено, что учащиеся старших классов имеют теоретические представления о принципах декоративной композиции, однако эти знания бессистемны, мешают детям проявить себя в полном объеме в ходе практической работы.

В процессе исследования было проведено наблюдение за уровнем самостоятельности старшеклассников во время выполнения практической творческой работы. Анализ работ учащихся показал, что некоторые старшеклассники испытывали трудности в построении композиционного центра, а также в выполнении элементов мезенской росписи. Некоторые делали помарки, работы смотрелись неаккуратно.

По итогам эксперимента выявлено, что уровень умений и навыков учащихся старших классов находится на среднем уровне. У детей возникают трудности с поиском композиционного центра, с росписью собственной композиции красками, с равновесием элементов композиции. Результаты данного исследования доказывают недостаточное количество уроков с использованием кистевой росписи в начальной и средней школе. Навыки и умения рисования старшеклассников были бы выше, если бы учебная программа отличалась гибкостью и поощряла индивидуальный подход к каждому ученику.

Мы можем предположить, что эффективность изучения декоративной композиции на занятиях зависит от методических особенностей их проведения. Исходя из этого, можно сказать, что в общеобразовательной школе существует проблема освоения старшеклассниками законов декоративной композиции в процессе внеклассных занятий.

Во время изучения педагогической литературы, мы изучили опыт преподавателей мезенской росписи. Вот что говорит Л. А. Измestьева: «Занятия росписью по дереву открывают для многих детей новые пути познания народного творчества, обогащают их внутренний мир, позволяют с пользой провести свободное время. Изучая декоративно-прикладное искусство, учащиеся соединяют знания технических приемов с художественной фантазией, присущей их детскому воображению, создают не только полезные, но и красивые вещи. Работу ребят, неразрывно связанную с выбором темы, техникой исполнения, сбором материала и выполнением росписи, можно смело назвать творческой» [Измestьева Л.А. Мезенская роспись с.3.]

Знания и умения, полученные в ходе внеурочной деятельности, прививают старшеклассникам потребность в постоянном развитии и самосовершенствовании не только в период школьных лет, но и в течение

всей жизни. На занятиях ученик осваивает навыки работы с новыми материалами, формирует художественный вкус, знакомится с правилами составления композиции. Для успешного обучения детей композиционным приемам учителю необходимо:

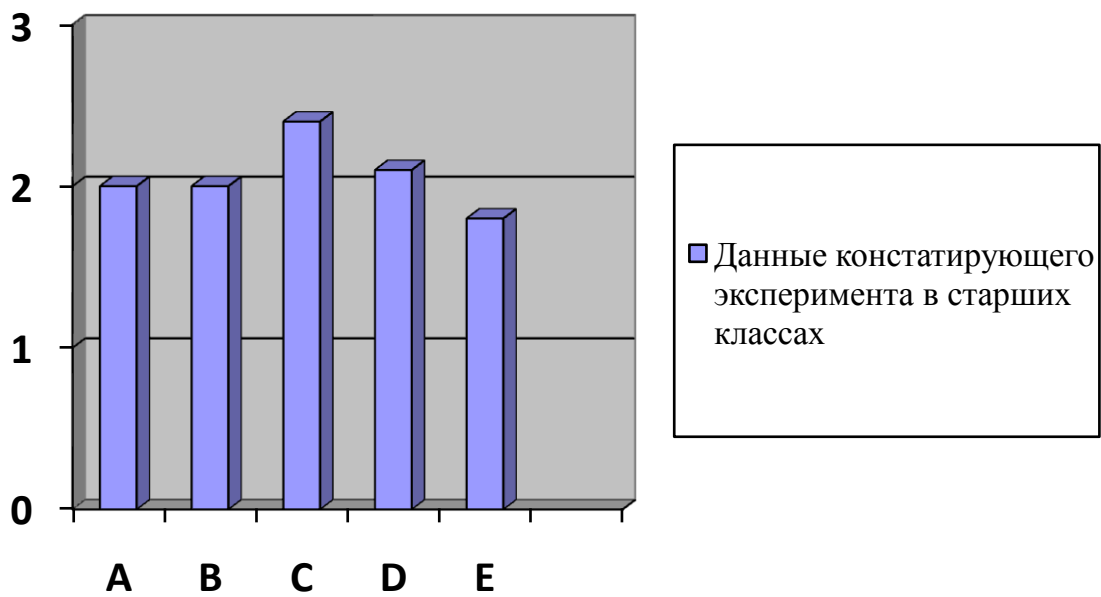
- грамотно, четко и понятно излагать материал;
- подавать информацию последовательно, плавно переходя от темы к теме;
- разнообразить подачу материала различными видами деятельности, которые смогут заинтересовать учащихся и вовлечь их в творческий процесс;
- анализировать качество усвоения нового материала в игровой форме;
- добиться достаточного количества часов для изучения навыков по декоративной композиции и кистевой росписи.

Организация методических особенностей преподавания кистевой росписи по дереву во многом зависит от свободы выбора учащимися данной художественно-образовательной деятельности, создания благоприятных условий для реализации их природных потенциалов в соответствии с их потребностями.

Занятия росписью положительно влияет на кругозор, расширяет объем знаний, полученный в ходе уроков Изобразительного искусства в начальной и средней школе. Реализуя задачи преподавания изобразительного искусства в процессе проведения внеклассных мероприятий, учитель тем самым решает проблему, с одной стороны, освоения образовательного стандарта, с другой – создания условий для свободного развития личности, что, по сути, является основой гуманизации образования.

Мезенские мотивы существенно отличаются от других видов росписи, не имеют сложных техник мазка. Простое цветовое решение также делает мезенскую роспись подходящим вариантом для начала углубленного изучения декоративной композиции.

Данные эксперимента

№	Критерии оценки	Знание закономерностей организации декоративной композиции	Наличие композиционного центра	Самостоятельность выполнения работы	Качество исполнения	Владение практическими навыками работы с красками	Кол-во баллов	Итоговая оценка
	Фамилия, имя							
1.	Анна К.	3	3	2	2	2	12	4
2.	Елена М.	2	2	3	2	2	11	4
3.	Александр Р.	2	3	2	2	2	11	4
4.	Анна В.	1	1	2	1	2	7	3
5.	Алина К.	3	2	3	3	2	13	5
6.	Антон Х.	3	2	3	2	2	12	4
7.	Алексей Ч.	2	2	3	3	2	12	4
8.	Владимир Б.	2	2	3	1	1	9	4
9.	Дарья Т.	3	2	3	2	3	13	5
10.	Карина П.	2	2	2	1	1	8	4
11.	Анастасия Г.	1	1	2	1	2	7	3
12.	Виктория Г.	3	3	3	3	2	14	5
13.	Мария П.	2	2	2	3	2	11	4
14.	Илья С.	2	2	1	2	1	9	4
15.	Александра Л.	2	3	3	2	3	13	5
16.	Наталья К.	1	1	3	3	2	10	4
17.	Марина В.	2	1	2	2	2	9	4
18.	Михаил Л.	2	2	3	3	2	12	4
19.	Ульяна С.	1	3	2	2	1	9	4
	Средний балл	2	2	2,4	2,1	1,8	10,6	4,1

Глава III. Методическая последовательность разработки творческой части дипломной работы «По мотивам мезенской росписи»

3.1 Обоснование выбора декоративной композиции кухонной утвари.

Каждый вид декоративной росписи уникален и прекрасен по своему. Например, промысел Хохломской росписи восторгает множеством растительных завитков, большим количеством ягодных мотивов. Городецкая роспись привлекает внимание зрителя глубиной сюжетов, яркостью главных персонажей, атмосферой чаепитий и народных гуляний, украшенных цветочными мотивами. Гжельская роспись отличается разнообразием узоров, тональной градацией синего цвета.

Однако, несмотря на многообразие вариантов декоративной росписи, мы остановили свой выбор на самобытной и яркой мезенской росписи. Мы считаем, что те выразительные средства, которыми предлагает мезенская роспись передать явления окружающего мира, как нельзя лучше подходят для освоения её в рамках внеурочных занятий изобразительного искусства.

Изобразительные сюжеты, выполненные в технике мезенской кистевой росписи, близки и понятны учащимся, они правдиво и просто передают красоту жизни людей и окружающей действительности, присущей северу России. История мезенской росписи стимулирует интерес к познанию образа жизни и традиций своего народа, способствует формированию знаний в области народных художественных промыслов, как определенной культуры и общечеловеческой ценности России.

В учебно-методическом пособии Н.В. Постникова так высказывается об особенностях мезенского промысла: «Используя многообразие крестьянских бытовых предметов, эта роспись дает нам представление об особом строе мышления народных мастеров, особенностях восприятия

ими окружающей природы, запечатленных в памятниках русской народной культуры, дошедших до наших дней. Лаконичность и цветовая сдержанность мезенской росписи, зрелая композиция говорят о большом художественном вкусе мастеров, определивших графику и манеру исполнения.» .»[Постникова Н.В. Мезенская роспись с.4.]

Несмотря на кажущуюся простоту, этот вид народной росписи притягивает внимание, дает шанс усвоить живописную и графическую техники, познакомиться с различными видами орнаментальной и сюжетной композиции, почувствовать выразительность и контрастность сочетания черного и красного с фоном древесины.

Конечно, мезенская роспись, как и другие виды декоративной росписи, упомянутые ранее, очень традиционна, потому что живет в промыслах на своей исторической родине, в Архангельской области. Но в тоже время, она не теряет связи с современностью, а продолжает стремительно развиваться.

Работа над мезенской росписью развивает фантазию, прививает чувство художественного вкуса, обучает приемам правильных композиционных решений, воспитывает навыки согласования элементов по цвету, по форме, по величине и т. д. Во время составления декоративной композиции мастеру необходимо учитывать правила построения мезенского орнамента, однако, допускается небольшая импровизация. Образы, навеваемые автору знакомой и близкой природой, наталкивают его на новые сюжетные композиции.

В итоге, мы остановили свой выбор на народной мезенской росписи, предлагающей мастеру скупой арсенал средств, с помощью которых он сможет превратить обычную, скучную композицию в оригинальную и

авторскую работу, при условии, если он будет работать с творческим настроем и желанием.

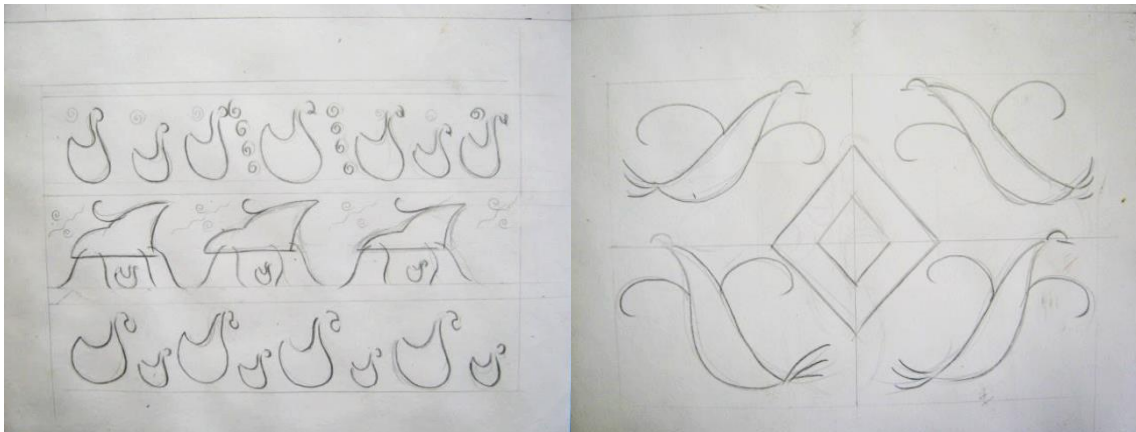
3.2 Процесс выполнения творческой части дипломной работы на основе выполнения декоративной композиции росписи по дереву

Творческая часть итоговой дипломной работы включает в себя 4 сахарницы и поднос, расписанные по мотивам мезенской росписи.

Изучив информацию об истории мезенской росписи, а также познакомившись с техническими особенностями ее исполнения, мы приступили к отработке навыков воспроизведения декоративных элементов, с целью повышения качества изделия в итоге.

Следующим этапом было составление композиции для кухонной утвари. Сначала были выполнены наброски общей композиции на листе бумаги с использованием карандаша, без четкой проработки элементов и фигур. Далее следовал выбор наиболее удачных примеров, реализация задуманной композиции на бумаге с использованием цвета. После этого были подготовлены развертки для каждой сахарницы и подноса.

Далее следовала организация рабочего места. Были закуплены краски (акрил), кисти колонок №1, 2, 3, палитра, деревянная планка (для удобного расположения руки во время росписи). Для того чтобы избежать ошибок, работа над исполнением декоративной композиции проходила при дневном освещении.

Перед началом работы с деревом, необходимо убедиться в отсутствии трещин и сколов. Если в заготовке есть несовершенства, необходимо исправить их специальной шпаклевкой для дерева. Что касается неровностей, то устранить их может наждачная бумага.

После того, как мы убедились в идеальном состоянии заготовок, можно приступить к грунтованию. Для лучшего качества нанесения краски, мы загрунтовали поверхность клеем ПВА. Также можно использовать яичный белок, крахмал или желатин.

Обозначение элементов на сахарницах и подносе началось с нанесения схематичного рисунка на деревянную поверхность с помощью простого карандаша средней мягкости, далее приступили к росписи акрилом, предварительно подложив деревянную планку под руку. Готовые изделия покрыли лаком.

Промежуточный этап работы.

Итоговый этап работы.

Заключение

В процессе достижения поставленной цели, связанной с рассмотрением и выявлением объективных закономерностей для углубления знаний и умений при создании декоративной композиции на основе искусства мезенской росписи в старших классах общеобразовательной школы, была изучена научная и методическая литература по данной проблеме и проведена экспериментальная работа с учащимися старших классов общеобразовательной школы. Результаты исследования подтвердили предположение о том, что процесс освоения навыков выполнения декоративной композиции учащимися старших классов будет более эффективным, если методика обучения будет содержать в себе достаточный объем информации:

- о правилах грамотного составления декоративной композиции;
- о видах построения декоративной композиции;
- об элементах росписи;
- о закономерности композиционного и смыслового расположения элементов в декоративной композиции.

Для доказательства гипотезы мы решили следующие задачи:

- изучили литературу по теме исследования;
- проанализировали опыт педагогов в области преподавания мезенской росписи учащимся общеобразовательных школ;
- изучили личность старшеклассника с точки зрения психолого-педагогических характеристик;
- провели констатирующий эксперимент с учащимися старших классов;
- расписали деревянные заготовки кухонной утвари;
- описали процесс выполнения творческой дипломной работы.

Констатирующий эксперимент, проведенный на базе МБОУ «Терновская ООШ» Яковлевского района Белгородской области показал, что уровень знаний и умений учащихся старших классов находится на среднем уровне. У детей возникают трудности с поиском композиционного центра, с росписью собственной композиции красками, с равновесием элементов композиции. Результаты данного исследования доказывают недостаточное количество уроков с использованием кистевой росписи в начальной и средней школе. Навыки и умения рисования старшеклассников были бы выше, если бы учебная программа отличалась гибкостью и поощряла индивидуальный подход к каждому ученику.

Творческая часть дипломной работы состоит из 4 сахарниц и подноса, расписанных по мотивам мезенской росписи.

В ходе рассмотрения результатов констатирующего эксперимента, а также изучения теоретических положений, была обоснована необходимость изучения мезенской росписи в общеобразовательной школе. Выяснено, что улучшение навыков создания декоративной композиции старших школьников происходит в случае более емкой методики обучения, а также подготовки тематических заданий с учетом возрастных и индивидуальных особенностей школьников.

Разработанный материал может быть использован как методическое пособие при организации внеклассных занятий по изобразительному искусству у учащихся старших классов в общеобразовательной школе.

Список литературы

Н. Величко Энциклопедия Роспись. С.99.

Н. Величко энциклопедия Роспись: техники, приемы, изделия. – Москва 1999, с.41.

Композиция // БСЭ. – 3-е изд. – М., 1973. – Т.12. - С.593.

Логвиненко Г.М. Декоративная композиция – М.: 2005г. – с.90.

Логвиненко Г.М. Декоративная композиция – М.: 2005г. – с.89.

Бочаров В. В. Антропология возраста – СПб: Питер, 2001 с. 576с.

Дарвиш О. Б. Возрастная психология с. 129.

Измestьева Л.А. Мезенская роспись с.3.

Постникова Н.В. Мезенская роспись с.4.

Арбат, Ю. А. Красные кони // Арбат, Ю. А. Путешествие за красотой собрание рассказов / Ю. А. Арбат. - М. : Искусство, 1966. – 178с.

Бакушинский, А., Роспись по дереву, бересте и папье-маше учеб. пособие / А. Бакушинский. - М.: Изогиз, 1999. – 165с.

Беда, Г.В. Основы изобразительной грамоты: учеб. пособие / Г.В. Беда. - М.: Просвещение, 2005. – 211с.

Вопросы истории, теории и методики преподавания изобразительного искусства. Часть 1. сборник статей. - М.: Прометей, 2012. – 440 с.

Выготский, Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте: учебное пособие / Л.С. Выготский. - С-Пб.: СОЮЗ, 1997. - 96 с.

Выготский, Л.С. Психология искусства]: учебное пособие / под ред. М.Г. Ярошевского, - М.: Педагогика, 1987 – 345 с.

Величко, Н. К. Мезенская роспись, или «Лошадки на ножках» // Величко, Н.К. Роспись: Техники. Приемы. Изделия [Текст]: энциклопедия / Н.К. Величко. - М.: АСТ-Пресс, 1999. - С. 94-105 : ил.

Гиновар, Магда. Роспись по дереву для начинающих учебное пособие / Магда Гиновар. - М.: АРТ-РОДНИК, 2008. - 175 с.

Даглдиян, К.Т. Декоративная композиция учебное пособие / К.Т. Даглдиян. - изд. 3-е Р. – н. – Д.: Феникс, 2011. – 312 с.: илл.

Дмитриева, С.И. Фольклор и народное искусство русских Европейского Севера учебное пособие / С.И. Дмитриева. - М.: Наука, 1988. – 143 с.

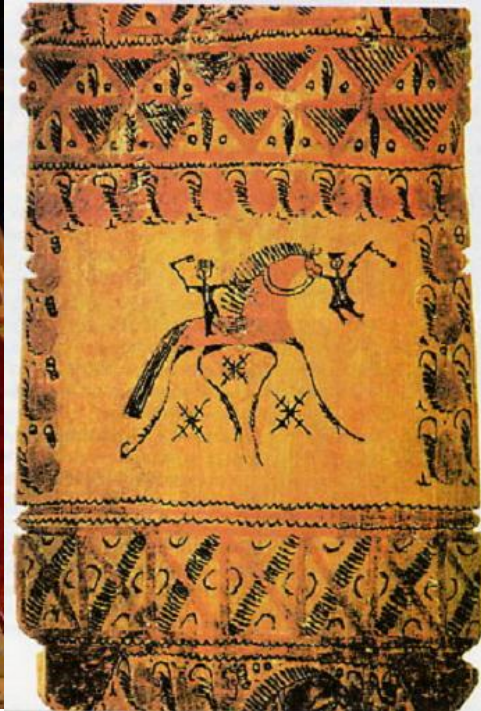
Жегалова, С. К. Росписи Мезени // Жегалова, С. К. Русская народная живопись кн. для учащихся ст. кл. / С.К. Жегалова. - М.: Просвещение, 1984. - С. 128-133

Приложения

История развития искусства мезенской росписи по дереву

Прялка. Фрагмент.

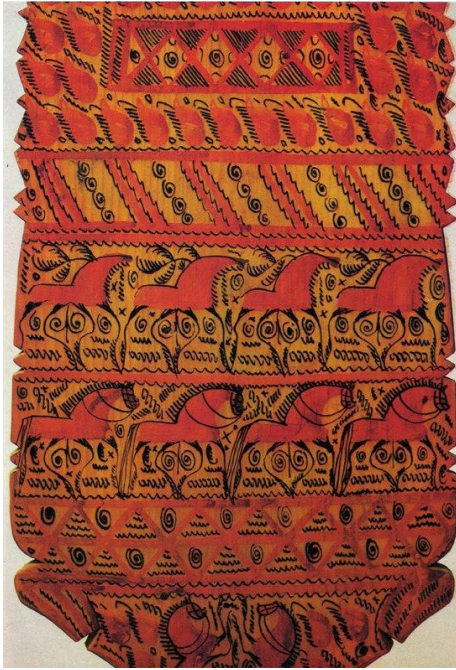
Прялка. Фрагмент.

Прялка. Фрагмент.

Прялка. Фрагмент.

Прялка. Фрагмент.

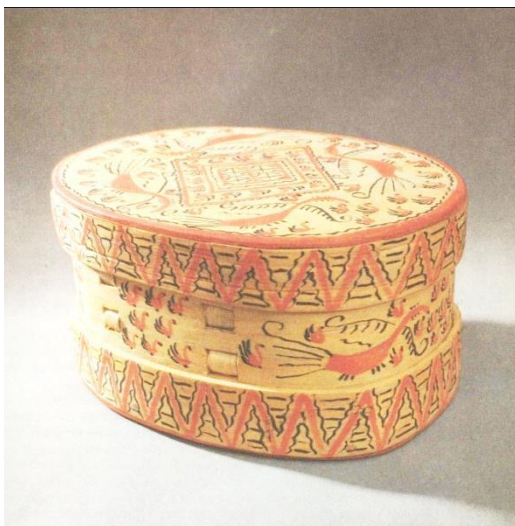
Прялка. Фрагмент.

Прялки. Мезенская роспись. Начало XXвека

Работа архангельской мастерицы за прялкой, сделанной в технике мезенской росписи.

Лукошко. Автор: Фатьянов, Архангельск. Супница, мезенская роспись.

Матрешки, выполненные в технике Мезенской росписи.

Фрагменты вышивки по мотивам Мезенской росписи.

Фрагменты лоскутного шитья, по мотивам Мезенской росписи. Автор: Марина Коновалова.

Шахматы, Мезенская роспись.

Сувенир, мезенская роспись.