

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 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**

**ФОРМИРОВАНИЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ НАВЫКОВ У УЧАЩИХСЯ
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ДЕКОРАТИВНОЙ
РОСПИСИ**

Выпускная квалификационная работа

обучающегося по направлению подготовки
44.03.01 Педагогическое образование
Профиль Изобразительное искусство
заочной формы обучения, группы 02021254
Киевской Яны Николаевны

Научный руководитель
к.п.н., доцент
Даниленко А.П.

БЕЛГОРОД 2017

Оглавление

Введение.....	3
Глава 1. Теоретические основы обучения композиционным навыкам на занятиях по декоративной росписи с учащимися начальных классов	
1.1 Использование приемов композиции в декоративно-прикладном искусстве на занятиях по декоративной росписи.....	7
1.2 Декоративно-прикладное искусство как средство формирования композиционного навыка на занятиях по декоративной росписи	16
Глава 2. Экспериментальная работа по формированию композиционных навыков у младших школьников на занятиях по декоративной росписи	
2.1 Определение уровня композиционных навыков у младших школьников	23
2.2 Содержание занятий по народной кистевой росписи с целью формирования композиционных навыков у обучающихся начальной школы	32
Глава 3. Этапы создания творческой части дипломной работы	
3.1 Творческая часть дипломной работы.....	41
3.2 Выполнение творческой части дипломной работы.....	43
Заключение.....	45
Список литературы.....	47
Приложения.....	50

Введение

В настоящее время система образования претерпевает значительные изменения. Это связано не только с расширением области знания, но и темпами, которое это расширение набирает с каждым годом. Реформы в образовании также связаны с возрастающей глобализацией, с развитием общества и многими другими более мелкими причинами, тесно связанными с указанными выше.

На уроках по изобразительному искусству в начальной школе первостепенной задачей является формирование композиционных умений и навыков. Научить ребенка использовать различные простейшие основы изобразительной грамоты, пользоваться ими как средством, позволяющим с наибольшей полнотой передавать в рисунке настроение, состояние, характер образа, выражать к нему свое отношение — одна из важнейших задач развития детского творчества. Необходимость решения данной задачи становится особенно явной, когда мы говорим об овладении элементарными основами композиции, представляющей особую форму эстетического познания мира и обеспечивающей, в сочетании с другими средствами, достижение лучших результатов в создании художественного образа.

По свидетельству большинства исследователей детского изобразительного творчества (Е.И. Игнатъев, Т.Г. Казакова, Т.С. Камарова, В.С. Мухина, Н.П. Сакулина и др.), ребенок уже с первых этапов своего развития начинает пользоваться отдельными средствами изобразительного языка [9, с.54]. На практике малоизвестны способы обучения детей младшего школьного возраста использованию элементарных правил и приемов композиции. Детские рисунки становятся менее выразительными, дети теряют интерес к рисованию и другим видам изобразительного творчества [9, с.201].

Поэтому проблема развития композиционных навыков у младших школьников принадлежит к числу наиболее актуальных.

Также, **актуальность** проблемы формирования композиционных навыков младших школьников обусловлена введением в действие Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. От цели усвоения конкретных предметных умений в рамках отдельных учебных дисциплин начальное общее образование переходит к цели развития личностных, познавательных умений школьников, обеспечивающих у них такую ключевую компетенцию, как умение учиться и благоприятствующих их саморазвитию. Повышаются требования к результатам освоения младшими школьниками предмета «Изобразительное искусство», ими становятся – понимание красоты как ценности, необходимость в художественном творчестве и общении с искусством, овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе, оценке произведений изобразительного искусства, в различных видах художественной деятельности.

Таким образом, перед современным образованием стоит важнейшая задача – научить каждого человека быть успешным и удачливым, другими словами – обладать высоко развитыми творческими способностями. Особенно внимательно к творческим способностям относится художественное образование, так как воспитание творческой личности – одна из задач обучения изобразительному искусству, музыке, танцу, литературе. Пристально изучает творческие способности психология, предлагая всевозможные тренинги, методики, но конкретных адаптированных, систематизированных методик для конкретных дисциплин, тем, заданий не существует. В этом и состоит основное **противоречие** исследуемой нами проблемы. **Проблема** же звучит следующим образом: каковы методические особенности формирования композиционных навыков у учащихся начальных классов на занятиях по декоративной росписи?

Целью нашей работы является обоснование и апробирование педагогической технологии, направленной на формирование

композиционных навыков у учащихся начальных классов на занятиях по декоративной росписи.

Объектом исследования является процесс формирования композиционных навыков у учащихся начальных классов на занятиях по декоративной росписи.

Предметом исследования является формирование композиционных навыков у учащихся начальных классов на занятиях по декоративной росписи.

Гипотеза исследования звучит следующим образом: формирование композиционных навыков у учащихся начальных классов на занятиях по декоративной росписи будет эффективна, если:

- будет выбран и определён подход к понятию и структуре формирования композиционных навыков;
- методики, упражнения формирования композиционных навыков будут адаптированы к занятиям по декоративной росписи;
- будет разработана методическая система формирования композиционных навыков у учащихся начальных классов на занятиях по декоративной росписи.

Перед нами стояли **задачи**:

- 1) выявить в научной, методической, психологической литературе, насколько полно отражены теоретические основы обучения композиционным навыкам на занятиях по декоративной росписи с учащимися начальных классов;
- 2) определить объём знаний по декоративной росписи в рамках дисциплины «декоративно-прикладное искусство» учащихся начальных классов;
- 3) разработать методические приемы формирования композиционных навыков учащихся начальных классов на занятиях по декоративной росписи.

Методологической базой нашей работы являются теоретические исследования Н. А. Дмитриевой, Б. Р. Раушенбаха, Н. Н. Ростовцева, В. С. Кузина, Т. С. Комаровой, Е. В. Шорохова, Т. Я. Шпикаловой.

Практическая значимость заключается в том, что разработано экспериментальное содержание уроков изобразительного искусства для начальных классов, целью которых является формирование композиционных навыков у младших школьников на занятиях по декоративной росписи.

В процессе работы мы пользовались следующими **методами исследования:**

1. Изучение и анализ психологической, педагогической, искусствоведческой литературы;
2. Изучение школьной документации, педагогические наблюдения, анализ продуктов изобразительной деятельности учащихся (рисунков) и творческих работ;
3. Наблюдение за деятельностью учащихся;
4. Экспериментальная работа.

База исследования: МБОУ «Бутовская СОШ» Белгородской области Яковлевского района.

Глава 1. Теоретические основы обучения композиционным навыкам на занятиях по декоративной росписи с учащимися начальных классов

1.1. Использование приемов композиции в декоративно-прикладном искусстве на занятиях по декоративной росписи

При определении понятий «композиция», «правила, приемы и средства композиции» мы опирались на исследования Н.А.Курочкиной, В.Б.Косминской, Г.А.Кузьминой, Н.М.Сокольниковой. Композиция (от латинского *composition* — составление, сочетание, соединение) — искусство сочетания, составления различных частей в целое, выделение главного [1, с. 15].

Известно, что «композиция — с одной стороны, творческий процесс создания произведения искусства, от замысла до его завершения, а с другой стороны — своеобразный комплекс средств раскрытия содержания картины, основанный на законах, правилах и приемах, служащих целостному и выразительному решению замысла» [16, с. 15]. Композиция упорядочивает изображение и организует внимание зрителя. Поскольку для передачи образа неподвижного предмета возможна замкнутая, статичная композиция, то основные направления линий стягиваются к центру. Построение ее по форме круга, квадрата, прямоугольника с учетом симметрии дает необходимое решение. Если необходимо нарисовать панорамный пейзаж, показать большой простор, то деревья или здания лучше сделать уходящим за пределы рамы. Это тип открытой композиции, в которой основные направления линий идут из центра.

Так, композиция строится по определенным законам. Ее правила и приемы взаимосвязаны между собой и действуют во все моменты работы над композицией, которые можно назвать закономерностями построения художественного произведения.

В теории современного изобразительного искусства выделяются следующие объективные законы композиции: закон целостности, закон

контрастов, закон единства содержания и формы, закон типизации и др. К основным правилам композиции относят: наличие сюжетно-композиционного центра, равновесие, соответствие формата изобразительного поля передаваемому содержанию. Приемы композиции — это средства, которые способствуют созданию образности произведения, выявлению отношения художника к изображаемому. К приемам композиции относят различные способы передачи пространства, движения и т.п.[9, с. 200].

Таким образом, композиция в изобразительном искусстве связана с необходимостью передать основной замысел, идею произведения и художественный образ. Применительно к детскому творчеству композиция выступает начальным этапом постижения художественного образа[2, с. 75]. Важную роль в процессе рисования младших школьников играет выражение связного содержания, приобретение умения так расположить изображение, чтобы понятнее и красивее выразить задуманное, показать связь между действующими лицами.

Композиция — наиважнейший, организующий элемент художественной формы, придающий произведению единство и цельность, подчиняющий его компоненты друг другу и целому. Композиция присуща практически всем видам искусства[22, с.151].

Утверждение, что композиция не подлежит научно – методическому обоснованию, тем более странно, что, как правило, композиция произведения любого вида изобразительного искусства, в том числе и живописи, заранее обдумывается. Основы изучения рисунка и живописи тесно смыкаются с законами композиции.

Основные законы композиции имеют объективный характер. Они существуют и действуют во всех видах жанрах искусства. Владея основными законами композиции, учащийся может сделать общий творческий анализ любого художественного произведения.

Композиция — закономерно устроенный организм, в котором все части находятся в неразрывной связи и взаимозависимости. Характер такой связи и взаимозависимости определяется замыслом идеи художника. Конструктивная идея, характерная для природы замысла, дает практическую основу композиции.

Композиция обеспечивает логичное и гармоничное расположение частей, из которых состоит целое, придавая ясность и стройность форме, делая содержание более понятным. Логика построения, красота и гармония в соотношениях частей сюжета свойственна не только творениям человека. Признаки композиции есть в природных формах, в строении растений, животных организмов и даже в строении Вселенной. Поэтому слово «композиция» в учебной деятельности так же подходит к описанию цветка, к построению книги или изображения животного. По мнению Н. А. Гончаровой: «Композиция является выразителем структурно - гармонической целостности объектов художественной формы, предметов и явлений окружающего мира посредством организации и построения этой целостности» [12, с 192].

Композиция — способ организации «материала» искусства. Под материалом в данном случае имеется в виду не только физическая масса — тесто, глина, краски, но и сюжет, идея, натура, все то, что создает художественное произведение в его конечной художественной форме. Известный советский ученый Л. С. Выготский писал о том, что под материалом так же можно понимать и житейские отношения, и случаи, и быт, и характеры. Расположение событий рассказа, тот способ, каким знакомит поэт читателя с сюжетом, композицией его произведений, представляет самую важную из задач для словесного искусства [13, с 204]. Из цитаты ясно видно, как тесно связаны между собой композиция и форма произведений искусства. Если рассматривать форму как конечный результат творческого процесса переработки и преодоления материала, в котором материал располагается по законам художественного построения, то

композиция как раз и является тем способом и законом художественного построения, без которого невозможно создание формы и законченного художественного произведения.

Без осмысления композиционного построения как средства организации материала невозможно неговорить о произведениях искусства и создавать их самостоятельно. Задачей композиционного построения произведения является распределение материала будущему сюжету так, чтобы наилучшим образом выявить смысл и назначение произведения, создавая выразительную и гармоничную художественную форму.

Придавая форму гармонии, композиционное построение тем самым обогащает содержание и повышает ценность произведения в целом. Таким образом, композиция является одновременно категорией содержания и формы, выявляющий смысл и гармонию [11, с.239]. Таким образом, через композицию осуществляется неразрывное единство содержания и формы. Следует заметить, по мнению Е.А. Григорян, что понятие «содержание» всегда шире, чем понятие темы, сюжета, идеи, и оно включает в себя переосмысленный в процессе творчества художественную ценность, которую произведение приобретает благодаря разработке формы. Форма и содержание в произведении представляют собой диалектическое единство.

В художественной форме материализуется содержание, как пишет М. И. Каган: «Содержание произведения есть смысл его формы, и что в произведении искусства все является содержанием» [23, с 91]. Разделяя эти понятия, сравнивая их между собой, мы имеем возможность вычленять формальные признаки художественной формы и выявлять средства, с помощью которых строится сюжет. Вычленение композиционных средств и их изучение необходимо для освоения основ композиции. Наша задача в ходе исследования - взглянуть на композицию с точки зрения формальной структурной организации материала, проанализировать связи и отношения, которые возникают между элементами формы в процессе композиционного построения. Но прежде всего, чтобы обучать школьников младших классов

композиционным основам необходимо определить, в чем выражается композиционное построение, какие его отличительные признаки [23, с 183].

Задача формирования композиционных умений у школьников младших классов определены общими требованиями всестороннего развития личности [18, с.123]. Источником формирования композиционных умений учащихся является деятельность, данная как на уроке изобразительного искусства, так и во внеурочной деятельности.

В игровой деятельности школьника младших классов происходит формирование умений и способностей. В школе процесс формирования у обучающихся умений приобретает целенаправленный и активный характер.

В первых и вторых классах воспитание у школьников интереса к урокам начинается с формирования композиционных умений, с привычки активно работать в течение всего урока и на каждом уроке. Увлечение работой, заинтересованность, познание, которое получает учащийся от урока, служат необходимыми факторами в развитии общей способности к труду и учению [19, с. 368].

Декоративно-прикладным искусством называют «искусство изготовления бытовых предметов, обладающих художественными, эстетическими качествами и предназначенных не только для удовлетворения прямых практических потребностей, но и для украшения жилищ, архитектурных сооружений, парков и т. д. К области декоративно-прикладного искусства относятся художественно выполненные мебель, посуда, одежда, ковры, вышивка, ювелирные изделия, игрушки и другие предметы, а также орнаментальные росписи и скульптурно-декоративная отделка интерьеров и фасадов зданий, облицовочная керамика, витражи и т. п.».

Общие композиционные законы изобразительного искусства действуют и в декоративно-прикладном искусстве. Они имеют свою специфику и композиционные особенности [14, с.81].

Декоративно-прикладное искусство - это искусство, которое носит прикладной характер. В отличие от станковых произведений, произведения декоративно-прикладного не теряют связи с утилитарной функцией и полностью выявляют свое художественно-образное содержание лишь во взаимодействии с окружающей обстановкой (взаимосвязь изделия с интерьером, одного предмета с другим или с другими, например, скульптура в интерьере, посуда в сервизе).

Материальная основа декоративно-прикладного искусства (ткань, металл, дерево и т. д.) отражается на самой композиции. В нее непременно включаются орнамент, различного рода узоры на тканях, в кружевах, на подносах, ложках, игрушках. В орнаментике может быть использован любой предмет в упрощенном виде. Условность в декоративно-прикладном искусстве проявляется и в «чтении» цвета. Допускается покрытие цветом без светотени, бликов, рефлексов. Кроме того, цветовая условность связана с мерой насыщенности и количеством ярких и интенсивных красок, или же, наоборот, блеклых (многие произведения декоративно-прикладного искусства характеризуются сочетанием насыщенных цветов).

Определенно, простота рисунка и декоративность цвета влияют на характер композиции. Как это проявляется точно, мы можем увидеть из произведений декоративно-прикладного искусства, которые выполнены из различных материалов. Хотелось бы разграничить предметы декоративно-прикладного искусства на две относительно самостоятельные группы без строго очерченных границ между ними.

К первой группе относятся такие предметы обихода, как одежда, мебель, утварь. Художественное начало напрямую связано с целесообразностью и выразительностью формы предмета.

Предметы преимущественно декоративного назначения, относящиеся ко второй группе (скульптура), допускают гораздо более широкое и свободное использование композиционных средств.

Особенности композиции декоративно-прикладного искусства во многом ограничены техническими и художественными возможностями материала.

Важным и очень интересным разделом декоративно-прикладного искусства является декоративная скульптура, выполняемая из самых различных материалов. Для нее характерна зависимость композиционного решения от материальной основы.

Настоящая творческая работа скульптора начинается с момента создания собственной композиции. Конечно, необходимо при этом помнить принципиальную разницу между резьбой по дереву (или камню) и лепкой из глины. Исполняя композицию в глине, скульптор прибавляет, наращивает массу. Переводя эту же композицию в твердый материал (дерево, камень), он, наоборот, удаляет лишние части, как бы высекая из материала заключенную в нем скульптуру[4, с 14].

Создавая произведение, предназначенное для перевода в твердый материал (дерево, камень, кость), художник старается максимально сохранить целостный вид массы, пластической формы. Отсюда следует, что в декоративной скульптуре действует закон целостности.

Когда мы рассматриваем изделие Хохломы как зрители и восхищаемся сложным плетеным орнаментом хохломской росписи, нам очень трудно определить, где начало и конец рисунка. Но опытный мастер знает, что за хитросплетениями росписи стоят простые, легко читаемые схемы, которые каждый художник старается сделать разнообразными, красивыми и интересными. Прежде всего, в хохломских узорах преобладает мягкий, гибкий завиток. Благодаря нему, орнамент кажется бесконечным, стремительным, нежным.

В Хохломской росписи существует несколько видов композиций:

- Композиция в полосе (криуль);
- Композиция в прямоугольнике (дерево, ветвь);
- Композиция в круге (восьмёрка, венки) (см. Приложение 1).

Хохломская кистевая роспись, на которой изображены цветочные букеты, венки, гирлянды, обладает устойчивыми формами композиции, по своему оригинальным художественным языком. Композиция хохломской росписи представляет собой мотив, вписываемый в определенную форму (прямоугольный, овальный, круглый). Создавая композицию, мастер росписи решает целый ряд вопросов, касающихся цветовых контрастов, силуэта листьев, соотношения изображения и фона, ритма элементов, больших и малых форм.

Целостность композиции Хохломы достигается определением центра изображения, а также ритмом рисунка. При этом, словно само собой, возникает ритм элементов, придается упругость линиям, превращающимся в цветы и листья, лепестки и бутоны.

Три главных цвета хохломской росписи - это чёрный, красный, золотой. Но в росписи используется зелёный, чёрный, жёлтый, оранжевый, красный и даже голубой цвета на золотистом фоне. Фон изначально имеет серебристый тон - по цвету алюминиевого порошка, который после покрытия и обжига приобретает золотистый оттенок. В народных промыслах нет ничего случайного. Каждый цвет имеет свое значение. Чёрный цвет символизирует вечность, глубину, бесконечность Вселенной и так далее. Красный - цвет здоровье, красоту, процветание. Золото - это жизненная сила Солнца, энергия огня, плодородие, благополучие, достаток.

Совокупность этих основных цветов позволяет смотреть на посуду Хохломы бесконечно долго, как на потоки воды и горящее пламя - глаз не устаёт. Краски не вызывают отрицательных эмоций и раздражения, а наоборот заряжают радостью и надеждой, как всё вечное и поистине ценное [20, с. 170].

Таким образом, анализируя особенности композиции в декоративно-прикладном искусстве, мы постоянно сталкиваемся с действием композиционных законов целостности, контрастов форм и цветотонных отношений, движения как фактора выразительности линий и объемов,

новизны мотивов. Настоящее произведение декоративно-прикладного искусства создается средствами, присущими этому искусству, включая и средства композиции [21, с. 98].

Теоретические основы обучения школьников младших классов композиционным умениям основываются на традициях реалистического и абстрактного искусства, а так же на их лучших образцах зарубежной и русской школ. Это содействует развитию у учащихся изобразительных умений, изобразительных способностей, художественного вкуса, эстетического восприятия и творческой индивидуальности.

1.2. Декоративно-прикладное искусство как средство формирования композиционного навыка на занятиях по декоративной росписи

На сегодняшний день очень остро стоит вопрос о сохранении обычаев народного художественного искусства: мастера, обладавшие многочисленными приёмами, познаниями уходят в прошлое, а современности остаются пустые повторы, лишённые души, творчества. Кроме того, остро встает данная проблема и в традиционной художественной кистевой росписи.

Промыслу «Хохломская роспись» повезло значительно больше, чем, может быть, остальным, так как в настоящее время существует целая фабрика, продолжающая опыт старых мастеров. На ней работают истинные художники, состоящие в Союзе художников РФ, а также имеющие звания Заслуженных художников РФ. Однако остаётся вопрос об адаптации творческих приёмов, чтобы изделия детей, расписанные в стиле «Хохлома» не становились шаблонными копиями. Обычно роспись сохраняет неизменные приёмы, элементы, но каждый автор вносил что-то собственное: композицию, излюбленные сюжет, героев, пластику при соблюдении принятого канона в данной росписи, чтобы она в авторской интерпретации оставалась всё также узнаваемой. В этом и следует искать потенциал всякого художественного промысла как средства становления творческих способностей детей, а не в доскональном копировании и комбинировании имеющегося опыта. Народное художественное искусство должно быть преподнесено ребёнку как поле для творчества, становления, поиска себя в традиционных рамках. Но, конечно же, без копирования известных приёмов на первом этапе знакомства не обойтись в изучении той или иной художественной росписи. Здесь уместно привести формулу, которую выработала Т. Я. Шпикалова, разрабатывая занятия по народному искусству: «повтор, импровизация, вариация» [24, с.122]. Именно эта формула обеспечивает довольно крепкое освоение традиций любого художественного промысла и в то же время учит детей создавать новое художественное произведение. На этапе повтора обучающиеся осваивают язык конкретного промысла. Одни элементы являются общими для всех промыслов:

композиция, цвет, пространство, объём (его отсутствие, иллюзия объёма), технология, технические приёмы, исторический смысл (корни образов, сюжетов, идея, семантика), сюжет, художественный образ. Внутри каждого элемента есть элементы, присущие только определенному промыслу.

Скажем, исследуя хохломскую роспись, дети знакомятся с историей её формирования, узнают, что её родина – Лесное Заволжье, берег рек Керженец и Узола, название происходит от крупнейшего торгового села Хохлома, откуда изделия скупались и везлись на Макарьевскую и Нижегородскую ярмарки. Также преподаватель рассказывает, что промысел появился на основе традиций иконописания и уже существовавших традиций других ремёсел Древней Руси. После обучающиеся знакомятся с видами хохломской росписи – «фоновой» («под фон», «кудрина») и «верховой» («травная», «под листок») (см. Приложение 2). Далее на простых элементах они осваивают основные приёмы, правила ведения кисти, постановки руки с фиксированным локтем и перпендикулярной постановки инструмента. Освоение идёт постепенно, с возрастающим уровнем сложности: дети осваивают элементы композиции - растительные мотивы (веточки, травинки, ягоды), а потом и сами разновидности композиций [10, с 32]. В процессе изучения этих элементов ребёнок нарабатывает базу для дальнейших этапов – вариации и импровизации. На этапе вариации ребёнок должен уметь создавать многообразные композиции из изученных элементов. Второй же этап требует от маленького автора росписи максимальной возможной самостоятельности для возраста 10-12 лет. Но первоначально он должен овладеть инструментами и приёмами для этой самостоятельной работы, а именно инструментами и приёмами творческой работы [3, с 146]. Существует множество книг по формированию композиционных навыков и развитию творческих способностей, но по утверждению Г.С.Альтшуллера, «существует огромная инерция традиционных представлений о методе проб и ошибок, как о единственно мыслимом механизме творчества» [5, с. 36]. И с этим можно вполне согласиться. Все предлагаемые методики тренируют

нестандартность мышления, креативность, вообще, не давая определенных методик, которые приводят к обязательному успеху. В школе также не существует конкретных методик, так как считается, что искусство само по себе развивает творческие способности в изобразительной деятельности. Это действительно так, но прежде, чем прийти к положительному результату, приходится пройти долгий путь «проб и ошибок». Так и в художественной росписи следует избегать этот метод. Не следует сразу после первых двух этапов – повтора и вариации – давать ребёнку задачу создать свою, авторскую композицию на основе хохломской росписи и при этом приведя несколько примеров, не вложенных в систему методов. К примеру, не следует предлагать «попробовать» сделать «так или иначе» («попробуйте вместо клюквы написать бананы или выполнить пейзаж в хохломской росписи»). Необходимо назвать, к какому из творческих методов относится тот или иной пример, дав, таким образом, систему. Но и прежде, как мы уже говорили, её стоит отработать на конкретных упражнениях.

Есть ещё один метод творчества, который используют созданные методики, и его отмечает Альтшуллер - это метод активации [5, с. 41]. Он также малоэффективен и основан на методе проб и ошибок. Это метод можно проиллюстрировать на примере, когда преподаватель совместно с учениками пытается активировать образное, творческое мышление детей, придумав как можно больше конкретных вариантов, опять таки не обеспечив их каркасом системы. Надо пояснить, что свою теорию учёный-исследователь строит на технических системах, изобретательских задачах, решение которых можно перенести на задачи из иных областей, перенося само управление творчеством на другую деятельность («Когда человек встречается любую трудную задачу, ситуация ничем не отличается от того, что есть в изобретательстве: та же страшная нехватка информации, то же убийственное действие психологической инерции, то же потрясающее отсутствие системы мыслительных операций - и как следствие - примитивный перебор вариантов» [5, с. 67]), хотя и изменяя его, что требует

специфика деятельности. Выбор технических систем неслучаен: «Революция в способах решения задач не случайно началась именно в технике. Закономерности развития систем проявляются в технике отчетливее: негодная теория иногда живет очень долго, негодная машина просто не будет работать» [6, с. 36]. Генрих Саулович Альтшуллер подчёркивает здесь отрицательное влияние отсутствия системы в той ли иной методике, что подтверждает наши мысли. Говоря об источниках творческих методов (ведь они уже существуют, их только надо систематизировать) мы должны сказать о том, что такие методы наработаны и мастерами народного искусства. Так, Тамара Яковлевна Шпикалова вычленяет приём уподобления в народном творчестве [24, с.156]. И приводит пример уподобления расписного ковша птице (см. Приложение 3). Например, элемент цветка в хохломской росписи может уподобиться солнцу, листья птицам и животным и так далее.

Другой творческий метод можно вычленить из принципов построения самой программы разработанной Т. Я. Шпикаловой и Л. В. Ершовой – метод взаимосвязи. Народные традиционные промыслы осваиваются на взаимосвязи детского личного опыта, взаимосвязи окружающей среды с новыми знаниями, умениями и приёмами. Данный способ позволяет детям достаточно близко воспринять ту или иную информацию, способы действий, если они будут связаны с тем, что им уже известно, и таким образом, новое будет освоено более эффективно, наполнится «субъективным детским» смыслом. Но, в то же самое время, такая субъективная обработка информации» и детьми позволит им в синтезе создать новые образы, «сшитые» из «старого и нового» опыта. Тамара Яковлевна, например, связывает изучаемый художественный промысел (новый опыт) с временем года, с праздниками (старый опыт). Этот метод можно использовать на этапе импровизации: привнесение нового в хохломскую роспись на основе взаимосвязи, ассоциации. Например, создание сказочного сада из элементов хохломской росписи, так как она сама на него похожа.

Ещё один приём, который предлагает Г.С.Альтов - это опуститься на микроуровень и подняться на макроуровень. Применительно к хохломской росписи это может быть использование различных масштабов изображения в одном изделии, а также данный способ может касаться выбора элементов изображения: включение изображения «маленьких» насекомых и изображение «большого» человека, применяя стилизацию традиционной росписи.

Решение изобретательской задачи по Альтшуллеру – это устранение противоречия между проигрышем и выигрышем [7, с. 40]. Если же перевести на язык иллюстрации, то основное возражение должно решаться таким образом, чтобы при выполнении, безусловно, творческой (то есть новой, не существовавшей до сих пор) росписи мы ни в коем случае не должны изменять условия, то есть традиционную пластику, цвет, мотивы, чтобы мы с лёгкостью могли узнать хохломскую роспись. Нужно соблюдать баланс: чтобы остаться в рамках традиций, на наш взгляд, необходимо лишь только 30% изменять, а остальные 70% обязаны быть в каноне (см. Приложение 3).

Ещё один интереснейший метод творчества рассмотрен в трудах Генриха Сауловича Альтшуллера – разделение во времени и/или в пространстве. Например, часть композиции выполняется в абсолютно традициях росписи хохломы, а в другой меняется мотив при соблюдении колорита и пластики. Таким образом, решается баланс между «старым» и «новым», в разделении пространства композиции. Также упоминает учёный метод «синтеза нескольких действий». Он может быть использован как метод объединения нескольких творческих приёмов в одной работе. Другие методы: дробление, объединение, принцип местного качества, принцип асимметрии, «более сильные парные приемы (пары типа «приём-антиприём»)» [8, с. 53].

Упомянутые выше у Альтшуллера приёмы очень легко переключаются на язык изобразительного искусства: «дробление» - это может быть дробление, или членение, пространства, плоскости, формы;

«объединение» - противоположный приём «дроблению». Правило асимметрии для изобразительного искусства не требует расшифровки вовсе: построение композиции на этом принципе. Использование пары «приём – антиприём» также легко переключить на роспись: использовать в композиции росписи и статики, и динамики. Разрешение этого противоречия мы находим у того же Альтшуллера: следует данный приём разорвать либо во времени, либо в пространстве или и то, и другое. Многие приёмы и их интерпретация через язык изображения схожи с приёмами, которые применяются в изобразительном искусстве вообще (правильнее их назвать закономерностями и средствами), в том числе описаны в «Декоративной композиции» Логвиненко: равновесие, соотношение форм (по пластике, по масштабу), виды равновесия, членение плоскости на части, ритмическая организация мотивов, доминанта — композиционный центр, оптические (зрительные) иллюзии, оверлеппинг, изображение объёмных форм в декоративной живописи[17, с. 94].

Одним из приёмов формирования композиционных навыков и становления творческих способностей может стать замена жанра в росписи: вместо примитивной композиции росписи использовать натюрморт, мифологический жанр, анималистический, исторический жанр и так далее. При этом применяются характерные композиции, детали, принципы конкретного жанра. Например, создаётся натюрморт, исполненный в традициях хохломской росписи. Данный приём также можно назвать заимствованием, использованием имеющегося опыта, причём заимствовать можно не только жанр, но и другие средства изображения из других областей языка изобразительного искусства и из нашей окружающей реальности, нашего опыта. Скажем, при соблюдении традиционных сюжетов, композиций, цветовых сочетаний внесение клеточного орнамента в роспись изделия, который мы зачастую встречаем в декорировании одежды, мебели и других привычных предметов (см. Приложение 3).

Не стоит забывать и о традиционных методах развития творческих способностей, которые применяют на занятиях изобразительным творчеством. Хотя они и относятся к методам активации творческого мышления, не стоит от них отказываться, так как применение их в системе с более конкретными приёмами делает их более эффективными. Среди них рассказ и сказка. Например, в роспись встраивается повествование, и весь сюжет раскрывается в изображении.

Таким образом, мы выявили несколько творческих приёмов, которые можно использовать в традиционной росписи, чтобы развить творческие способности и формировать композиционные навыки детей в процессе выполнения художественной кистевой росписи:

- замена (заимствование);
- уподобление (трансформация);
- использование комбинации средств изображения;
- дробление (членение);
- приём – антиприём;
- комбинация приёмов;
- приём взаимосвязи;
- разделение в пространстве «старого» и «нового»;
- метод рассказа (сюжета, истории);
- метод сказки (песни, стихотворения и т.д.).

Следует сказать, что данный список далеко неполный. И выявление других приёмов и методик формирования композиционным навыкам – задача для дальнейшего исследования в рамках указанной темы. Также необходимо внести некоторое уточнение: эти методы являются универсальными и могут применяться в других областях изобразительного искусства.

Глава 2. Экспериментальная работа по формированию композиционных навыков у младших школьников на занятиях по декоративной росписи

2.1 Определение уровня композиционных навыков у младших школьников

В начальной школе работа над художественной кистевой росписью ведётся в рамках урока «Изобразительное искусство и художественный труд» по программе Б.М. Неменского. Базой нашего исследования стала МБОУ «Бутовская СОШ» Яковлевского Белгородской области на всех этапах эксперимента (констатирующий, поисковый, формирующий). Средством формирования композиционных навыков стала в нашем исследовании хохломская роспись, так как она является одним из самых известных промыслов в народном творчестве, а также является объектом активного изучения на уроках изобразительного искусства. Хохломскую роспись изучают на всех уровнях художественного образования и воспитания: детский сад, общеобразовательная школа, детская художественная школа, художественные лицеи, училища, вузы. Анализ работ на выставках, конкурсах, в каталогах, на просмотрах в художественных школах, в классах общеобразовательной школы показал немалое количество шаблонов в трактовке хохломской росписи. Дети усваивают композиционные схемы, сюжет изображения с образцов и переносят их в свои работы. Очень трудно выйти за пределы этих шаблонов, так как наш мозг обладает константностью восприятия. Только некоторые дети способны создать что-то креативное, но в большинстве случаев это следствие случайно найденной идеи или явление «инсайта» – неожиданно обрётённого выхода из сложившейся проблемы, длительная работа подсознания.

Опрос учителей показал, что только меньшинство применяют определённые методики, алгоритмы творческого решения росписи. Большинство педагогов работают, исходя из ситуации, не управляя процессом создания изделия или его эскиза, выполненного в традициях хохломской росписи от начала до конца.

Во многом шаблонность мышления детей при работе над росписью связана с рамками, которые установлены традициями, но, как показали исследования учёных, творческое решение допустимо даже в очень узких рамках, доказательством того могут служить изделия самих мастеров хохломской росписи, которые не являются копиями уже созданных до них шедевров, а являются уникальными и неповторимыми благодаря творческому подходу к производству, а также любви к своему делу.

Таким образом, работа над росписью приобретает определённые очертания исследования, что позволяет преподавателю достаточно ощутимо руководить процессом её создания, творческим процессом. Ещё одна особенность работы над традиционной росписью: именно тесные рамки позволяют прийти к наиболее творческому решению, в этом и кроется огромный потенциал развития творческих способностей детей.

Итак, основными недостатками современных уроков художественной росписи в школе являются:

- наличие «шаблонов» в работах обучающихся;
- отсутствие в методическом арсенале преподавателей системы приёмов и методов формирования композиционных навыков.

Выявленные недочеты являются объектом пристального внимания педагогов школ, о чём свидетельствуют многочисленные работы обучающихся, которые могут служить примерами довольно творчески решенной кистевой художественной росписи.

Проведение эксперимента полагает вероятность замера формируемого качества, развиваемой способности. Значимость этой процедуры вытекает из необходимости ответить на основной вопрос исследования: результативна ли предлагаемая система упражнений, методика?

Структура опытно-экспериментальной работы состоит из следующих этапов:

- констатирующий эксперимент. Определение исходного уровня знаний и композиционных навыков у учащихся начальных классов;

- формирующий эксперимент. Проведение серии уроков, направленных на развитие композиционных навыков в процессе работы по декоративной росписи;
- контрольный эксперимент. Анализ результатов опытно-экспериментальной работы.

Первым этапом экспериментально-исследовательской работы явился констатирующий эксперимент, цель которого состояла в определении исходного уровня знаний, и навыков учащихся общеобразовательной школы. В констатирующем эксперименте принимали учащиеся 3 и 4 классов МБОУ «Бутовская СОШ». Экспериментальную и контрольную группу составили также ученики 3 и 4 классов – по 12 человек в каждой из групп.

Для реализации данной цели мы поставили следующие задачи:

- 1) Определить уровень знаний учащихся о композиции, ее принципах, приемах, особенностях.
- 2) Проанализировать работы учащихся по декоративной росписи, сделать выводы.

Для изучения учебных возможностей учащихся (знания и навыки) проводился констатирующий эксперимент. Он включает в себя многообразные методы исследования, в частности проводились опрос и наблюдение.

Разработанные задания состоят из двух частей, первая часть посвящена знаниям о «Композиции», а вторая - это практические задания, на основе которых мы выявим уровень сформированности умений и навыков учащихся в процессе работы над композицией декоративной росписи.

Для решения первой задачи нами был использован метод эмпирического исследования, как опрос (в форме теста). Ученикам был предложен тест, включающий в себя 10 вопросов по данной теме. Учащимся было предложено выбрать один из вариантов ответа и записать его на листе. Тест построен так, что дает возможность проверить знания учащихся о

композиции, позволяет установить причину, по которой учащиеся не справляются с заданиями по композиционно-тематическому рисованию.

В соотношении с критериями, на основании которых производилась оценка владения обучающимися знаний о композиции, были составлены характеристики уровня подготовленности учащихся к работе над тематической композицией:

- низкий уровень – учащийся имеет поверхностные знания о композиции - от 1 до 4 баллов;

- средний уровень - учащийся имеет представление об изобразительном искусстве, композиции, ее правилах и закономерностях - от 5 до 7 баллов;

- высокий уровень – учащийся имеет глубокое прочное знание об элементах композиции, средствах выразительности в композиции - от 8 до 10 баллов.

За каждый правильный ответ испытуемый получает один балл.

Результаты опроса наглядно представлены в следующих таблицах.

Таблица 1

Результаты теста экспериментальной группы учащихся

Количество учащихся, принявших участие в тестировании	Уровень знаний учащихся		
	Высокий	Средний	Низкий
12	0	4	8

Таблица 2

Результаты теста контрольной группы учащихся

Количество учащихся, принявших участие в тестировании	Уровень знаний учащихся		
	Высокий	Средний	Низкий
12	0	5	7

Таблица 3

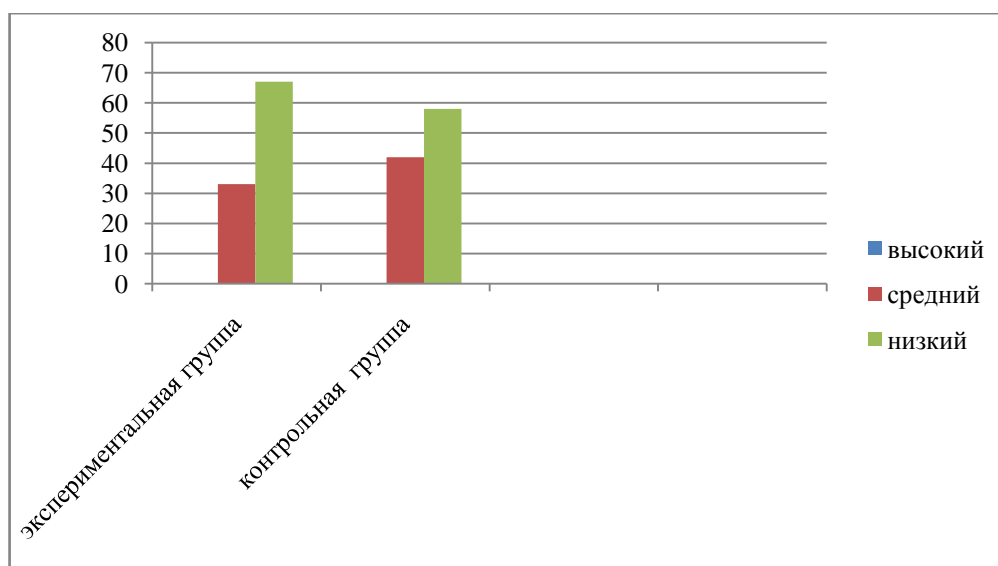
Результаты теста экспериментальной и контрольной групп

Уровни знаний	Группа учащихся	
	Экспериментальная	Контрольная
Высокий	0 %	0 %
Средний	33 %	42%
Низкий	67%	58%

Полученные результаты показаны в гистограмме.

Гистограмма 1

Сравнительный анализ теста экспериментальной и контрольной групп

Вывод: по полученным данным мы выяснили, что большинство учащихся из обеих групп имеют средний и низкий уровни знаний.

В выполнении практического задания приняли участие учащиеся 3 и 4 классов. Экспериментальная и контрольная группы по 12 человек.

Критерии и показатели композиционных умений при выполнении декоративной росписи

Критерии	Показатели
Оригинальность	Самостоятельность учащегося в выборе содержания рисунка, жизненная основа этого содержания базируется на наблюдательности и впечатлениях автора, выбор сюжета в композиции: интересный необычный сюжет или традиционный сюжет с необычным решением,

	ассоциативность, развитая зрительная память ученика
Выразительность художественного образа	Интересная композиция, «единственность» облика персонажей или объектов изображения; оригинальность решения образа, ярко выраженная авторская позиция, использование живописных выразительных средств, передача в рисунке пространства, отношений формы и величины объектов, развитое воображение
Техника исполнения	Сознательное применение выразительных средств живописного решения композиции: цвет, контраст, ритм, форма мазка, способы наложения краски и т.д., применение правил, приемов композиции

К данным параметрам были составлены характеристики уровней владения испытываемыми умениями и навыками работы над композицией рисунка.

Уровень	Характеристика
Высокий	<ul style="list-style-type: none"> - оригинальность и образность мышления; умение выразить в произведении целостный образ, настроение, характер; желание самостоятельно выполнить творческое задание, объяснить свою идею; сформированность творческой мотивации, направленность на самовыражение в художественно-эстетической деятельности; - грамотно владеют различными живописными техниками и приёмами в процессе практической деятельности; - эмоциональную отзывчивость учащегося на жизненные явления, способность создать художественный образ, использовать выразительные художественные отражают развитое образное мышление учащихся.
Средний	<ul style="list-style-type: none"> - была попытка создать выразительное изображение, но реализована частично, не вполне убедительно, композиция достаточно оригинальна, зрительная память развита, ребенок применяет в работе средства художественной выразительности, однако, на недостаточно высоком уровне; - не всегда могут пользоваться

	выразительными средствами для решения творческой задачи; - довольно вяло анализируют предмет изображения и не всегда умеют дать оценку результатам собственной деятельности.
Низкий	- в работе не чувствуется попытки передать какое-либо настроение, чувство, создать выразительное изображение; - склонность к репродуктивной деятельности, ребенок слабо владеет изобразительными умениями и навыками. - ребёнок даже с помощью педагога не может анализировать изображаемый предмет и не может сформулировать оценку своей работы соответственно выдвинутым задачам. - эмоционально - образная выразительность изображения отсутствует. - наиболее слабое воображение, низкий уровень эмоциональной отзывчивости; неспособность в общении с искусством адекватно выразить испытываемые чувства; неразвитость зрительных ассоциаций, незрелость образного мышления.

Высокий уровень - отражает наличие в работе всех 3 параметров.

Средний уровень - отражает наличие в работе 2 параметров.

Низкий уровень - предполагает наличие менее 2 параметров.

Таблица 4

Результаты сформированности композиционных навыков у учащихся экспериментальной группы

Количество учащихся, выполняющих декоративное рисование	Техника исполнения (уровень)		
	Высокий	Средний	Низкий
12	0	3	9

Таблица 5

Количество учащихся, выполняющих	Техника исполнения (уровень)

	Высокий	Средний	Низкий
12	0	5	7

Результаты сформированности композиционных навыков у учащихся контрольной группы

Таблица 6

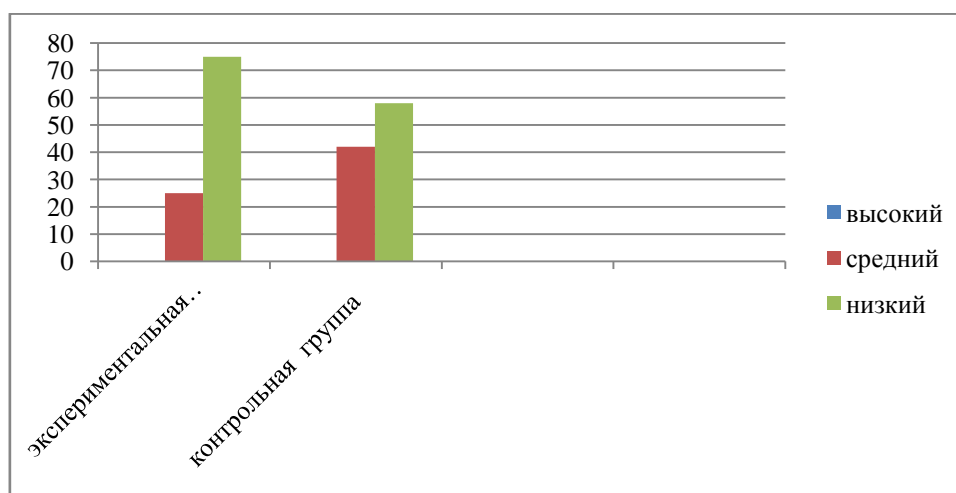
Результаты сформированности композиционных навыков у учащихся экспериментальной и контрольной групп

Уровни знаний	Группа учащихся	
	Экспериментальная	Контрольная
Высокий	0 %	0%
Средний	25 %	42 %
Низкий	75 %	58 %

Полученные результаты показаны в гистограмме.

Гистограмма 2

Сравнительный анализ сформированности композиционных навыков у учащихся экспериментальной и контрольной групп

Вывод: исходя из полученных результатов, выяснилось, что умения и навыки у учащихся в работе над композицией по декоративной росписи находятся больше на низком уровне.

2.2 Содержание занятий по народной кистевой росписи с целью формирования композиционных навыков у обучающихся начальной школы

Констатирующий эксперимент показал необходимость введения обязательных элементов методики развития композиционным навыкам обучающихся в структуру экспериментальных уроков, серия которых будет проводиться в течение всего поискового эксперимента. Эти элементы будут представлены в форме упражнений (на 10-15 минут):

- 1) анализ задачи без выполнения изделия;
- 2) составление фор-эскизов перед основным заданием;
- 3) отработка комбинаций средств изображения для будущей композиции росписи с использованием выявленных нами приёмов развития композиционным навыкам.

Эти упражнения нужно чередовать, так как все три выполнить детям будет довольно сложно и совсем не останется времени на основное задание. В качестве основных заданий нами предлагаются упражнения по отработке средств изображения, в основном это средства композиции: ритм, формат, масштаб и пропорции, статика и динамика. Все перечисленные средства, конечно, выполняются с одновременным закреплением элементов художественной росписи (растительные элементы). Нами, в качестве методики развития композиционных навыков у учащихся начальных классов, предлагается серия уроков, на которых обучающиеся будут выполнять задания, отмеченные в программе Б.М. Неменского:

1. Упражнение. Выполнение основных элементов хохломской росписи.
2. Упражнение. Выполнение росписей на разных фонах традиционной хохломской росписи - чёрный, золотой, красный (изображения 15x15см. с одним простым мотивом).
3. Упражнение. Выполнение эскиза изделия в традиционной хохломской росписи (доска разделочная, посуда и т.д.).
4. Упражнение. Выполнение росписей с использованием изученных по композиции композиционных средств, отработка их в хохломской

росписи: ритм, статика, динамика, формат, масштаб, пропорции (изображения 15х15см. с одним простым мотивом).

5. Упражнение. Выполнение эскизов с использованием творческих методов (изображения 15х15см. с одним простым мотивом).

6. Упражнение. Выполнение авторского проекта по хохломской росписи (выполнение эскиза изделия с использованием традиций хохломской росписи и творческого подхода).

Структура урока изобразительного искусства остаётся прежней со своими обязательными компонентами: организационный момент, объявление темы, постановка целей и задач урока, объяснение новой темы, инструктаж, практическая работа, подведение итогов, просмотр, организованное окончание урока. Остаются прежними и методы, используемые во время урока:

- методы организации класса (приветствие, беседа, опрос, акцентирование внимания (музыка, стихотворение, неожиданная фраза и т.д.), распоряжение, требование, упражнение);
- словесные методы подачи нового материала (объяснение, рассказ, беседа, лекция, игра, проблемный метод);
- практические методы подачи нового материала (мастер-класс);
- наглядные методы (методические пособия, репродукции картин художников, примеры детских работ, таблицы, схемы, презентации, фильмы);
- методы практической работы (упражнения, фор-эскизы, алгоритм);
- методы контроля (оценка на работе и в журнале, словесная оценка, опрос, беседа, тест, кроссворд, викторина, проверочная работа, самостоятельная работа, итоговая работа);
- методы дисциплины (требование, распоряжение, наказание, взыскание, упражнение, переключение, акцентирование внимания, игра, проблемный метод, беседа, лекция, объяснение).

Наряду с всеобщими моментами каждый урок отличается от другого своим содержанием, что определяет конкретное задание. Отличие уроков формируется в теоретическом и практическом компонентах (в которых внесены элементы предлагаемой нами методики):

1) Упражнение. Выполнение основных элементов хохломской росписи. Теоретическая часть подаётся в форме сказки, которая может отталкиваться от исторической справки, от праздника, от предметов, расписанных в традициях хохломы или просто от сюжета, который придумает преподаватель. Например, «Жили-были дед с бабкой. Не было у них никого. Однажды зимним вечером стало им грустно. Скоро приближалась ярмарка, и решили они отправиться на неё и приобрести покупки. Встретили на ярмарке девочку лет 12-ти, которая продавала чудесные ковши, расписанные удивительными золотыми ягодами и травинками. Оказалось, что девочка сама расписывала этих чудесных птиц (ковши удивительно были похожи на лебедей, уток, гусей и других удивительных и диковинных птиц). Научила её бабушка, которая умерла. Из дерева вырезал птиц дед – сторож Спасского храма, с которым они и делили вырученные деньги от продажи. На деньги девочка покупала нужные для хозяйства вещи, кроме того содержала небольшой домик и двор с парой куриц, петухом и старой козой. Выращивала на огороде разные овощи для своей нужды. Когда не хватало на жизнь, шла наниматься во двор к какой-нибудь хозяйке стряпать и мести. А если работы не находилось, шла петь песни, зарабатывая деньги (но чаще несколько картофелин или яблок, кусок хлеба, пирога). Вот и решили дед с бабкой взять сироту к себе. Девочка не было против, только спросила разрешения навещать сторожа в храме, который вырезал чудо-птиц. Когда он совсем состарился и не мог уже резать по дереву, девочка всё равно навещала его и помогала по хозяйству. А вскоре девочка встретила мальчишку, который был таким же искусным резчиком по дереву. Только вырезал он не птиц, а игрушки для дворовой малышни, которой было много в деревне. Однажды девочка расписала одну из таких

игрушек и работа получилась такая же сказочная и необыкновенная. Стали такие игрушки радовать ребятню не в одной деревню. Иногда, девочка просила вырезать мальчика чудо-птицу в память о старом стороже Спасского храма, который для неё в самую трудную минуту стал настоящим спасением. Когда мальчик и девочки выросли, они поженились. Так в деревне выросла настоящая династия мастеров-умельцев хохломской росписи. Изделия, ими выполненные, приносили владельцу счастье и радость в дом, так как выполнялись они с настоящей любовью и добротой». Затем преподаватель предлагает детям повторить удивительные узоры, которые приносят удачу. Далее организуется небольшая выставка выполненных упражнений, обучающимся предлагается охарактеризовать данные узоры несколькими словами: тёплая, светящаяся, радостная, счастливая, уютная и т.д. Таким образом, возникает ассоциации народного творчества как единого целого с крестьянским бытом и народным творчеством. Это оживляет для детей страницы истории, делает хохломскую роспись «живой и родной».

2) Упражнение. Выполнение росписей на разных фонах традиционной хохломской росписи - чёрный, золотой, красный (изображения 15x15см. с одним простым мотивом). Здесь дети должны воспользоваться знаниями по композиции (формат, ритм, статика, динамика, масштаб, пропорции). Чтобы детям не было трудно выполнять задание за такой короткий промежуток времени, необходимо каждый из вариантов выполнить преподавателю и вывесить на доску в качестве наглядности (см. Приложение 4).

3) Упражнение. Выполнение эскиза изделия в традиционной хохломской росписи (доска разделочная, посуда и т.д.). Задание выполняется с комбинацией традиционных элементов хохломской росписи и изученных средств композиции (см. Приложение 5).

4) Упражнение. Выполнение росписей с использованием изученных по композиции композиционных средств, отработка их в хохломской росписи: ритм, статика, динамика, формат, масштаб, пропорции

(изображения 15x15см. с одним простым мотивом). Обучающиеся применяют знания с предмета композиция и используют её средства для усиления выразительности росписи. Это приводит к созданию авторского изделия или его эскиза на основе традиций (см. Приложение 6).

5) Упражнение. Выполнение эскизов с использованием творческих методов (изображения 15x15см. с одним простым мотивом). Теоретическая часть предполагает изучение новых приёмов (замена, уподобление, приём-антиприём и т.д.) с помощью проектора. На экране проецируется изображение (различные композиции хохломской росписи с использованием приёмов), а детям предлагается представить, что экран – это их лист. Таким образом, они осваивают новый приём. Затем следует привести анализ полученных вариантов росписи (соблюдён ли баланс), и выполняется ряд эскизов, в которых они применяют изученные приёмы.

б) Упражнение. Выполнение авторского проекта по хохломской росписи (выполнение эскиза изделия с использованием росписи, основанной на хохломской росписи). Здесь каждый автор должен вполне самостоятельно проанализировать поставленную задачу – выполнить авторский проект в хохломской росписи, отобрать средства композиции художественной росписи, выполнить несколько эскизов и итоговое произведение.

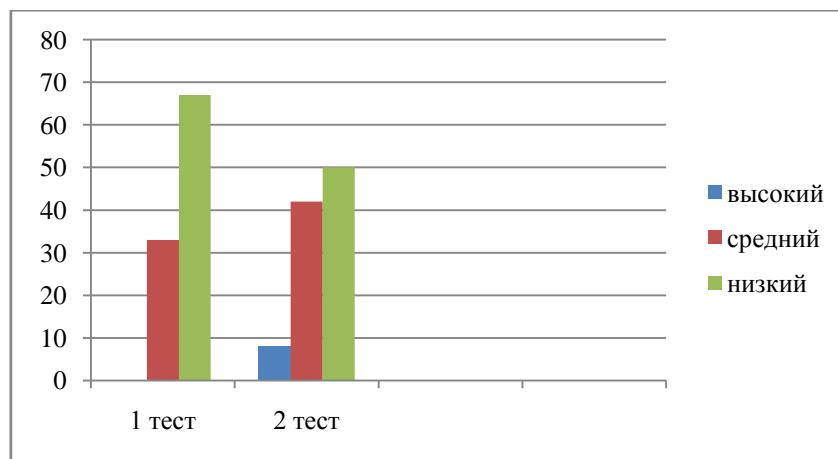
Одновременно с экспериментальной методикой в экспериментальной группе контрольный класс работал с теми же заданиями, но отличие состояло в том, что перед каждым упражнением дети не выполняли упражнений, предложенных нами, которые тренировали экспериментальный класс на работу по алгоритму с вариативностью средств изображения, а также с комбинированием и отбором средств изображения.

В результате наблюдения за классами во время изобразительной деятельности (выполнения росписи и упражнений к ней), во время выполнения анализа задачи, составления комбинации средств для росписи, в результате опроса (знание, комбинирование средств изображения), повторного тестирования, в результате анализа выполненных упражнений,

мы выявили следующие уровни сформированности композиционным навыкам: учащиеся экспериментальной и контрольной групп повысили свой уровень композиционных навыков (см. Приложение 7). Полученные данные также отражены ниже в гистограмме.

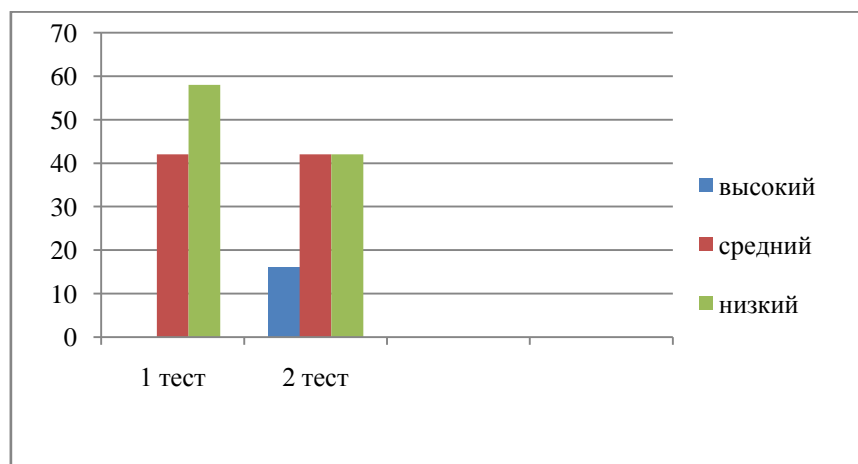
Гистограмма 3

Сравнительный анализ повторного тестирования учащихся экспериментальной группы

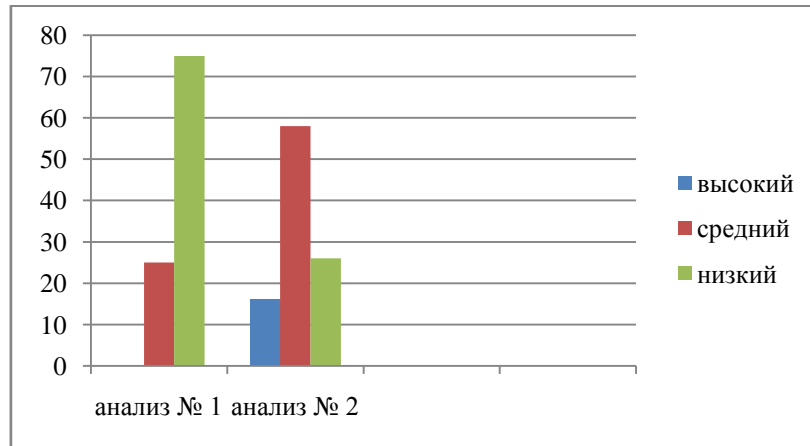
Гистограмма 4

Сравнительный анализ повторного тестирования учащихся контрольной группы

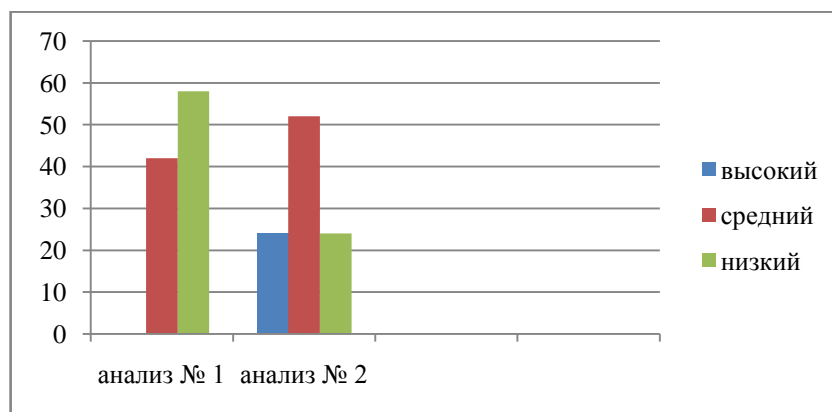
Гистограмма 5

Сравнительный анализ сформированности композиционных навыков у учащихся экспериментальной группы

Гистограмма 6

Сравнительный анализ сформированности композиционных навыков у учащихся контрольной группы

В результате анализа представленных гистограмм мы пришли к выводу о действенности обеих методик, предложенных в экспериментальном и контрольном классе, но результаты в экспериментальном классе частично выше, что говорит об эффективности методики. Но в ходе поискового эксперимента были выявлены некоторые недостатки методики:

- обучающиеся с трудом переносят средства изображения из одной области изобразительного искусства в другую (например, замена жанра);
- мало времени отводится на формирования замысла итоговой композиции;
- наблюдается относительная беднота в комбинировании средств композиции росписи;

- выполнение обязательных предварительных упражнений на анализ, фор-эскиз и комбинацию тратят значительную часть времени.

Для устранения указанных недостатков нами было решено выделить отдельные уроки для освоения анализа, комбинирования, а также переноса средств из одной области изобразительного искусства в другую. Для устранения недостатка времени на формирование замысла мы решили отрабатывать основные упражнения, что послужит хорошей базой для формирования замысла изделия или его эскиза. А перенос этих знаний, умений навыков на другие литературные произведения будет осуществляться в предварительных упражнениях, которые мы считаем целесообразно оставить. Что касается последнего недостатка, то он связан с недостатком опыта вообще (связан с опытом обучающегося), а также с боязнью смелых решений, обусловленных возникновением определённых стереотипов мышления и нежеланием обучающихся выходить за их рамки, так как это связано с дополнительной затратой энергии, как физической, так и эмоциональной и психической. Только сильная волевая личность способна пересилить себя и выйти за рамки комфорта, стремление к которому – естественное состояние человеческого индивида. В связи с этой задачей мы вводим упражнение, основанное на ассоциативном мышлении: произвольное нанесение цветowych пятен, линий, плоскостей. На основе этих «случайных» сочетаний выявляются все изученные средства изображения и анализируются вместе с педагогом. Такое упражнение можно практиковать и при выполнении других упражнений, где изучаемое средство композиции становится управляемым, а другие выявляются из «случайных» сочетаний. Также мы решили применять обязательные предварительные упражнения не в каждом задании, фор-эскизы можно исключить, так как сами упражнения и являются, по сути, быстрыми эскизами.

Таким образом, методика, проведённая в течении поискового эксперимента показала себя довольно эффективной, но также выявила

некоторые недостатки, которые были учтены нами в формирующем эксперименте.

Глава 3. Этапы создания творческой части дипломной работы

3.1 Творческая часть дипломной работы

В методической части нашей работы мы говорили о том, что работа над художественной кистевой росписью должна, как и любое произведение искусства, выполняться в соответствии с алгоритмом, в котором каждый шаг значим, так как от степени серьёзности подхода к каждому этапу работы зависит конечный результат. Но прежде всего, как и в нашей методике развития творческих способностей, мы существенное внимание уделили анализу самой задачи – решению авторской росписи.

Хохломская роспись - народный промысел, в котором с 17 века уже сложились свои традиции, восходящие к народному творчеству и иконописанию. Особый образ стиля хохломы – нарядность, сказочность, народность, богатство – создаётся благодаря золотому цвету (недорогой способ выполнения который переняли у икон), а также мотивам: листикам, травинкам и ягодкам, которые как бы воплощают саму народную сказку, рассказывают о красоте весны, тепле лета и золоте осени в родных краях

(лесах и полях). Выполнение росписи блюда в этом народном традиционном промысле – создание очень тёплого и сказочного изделия – требует от автора не простого механического копирования, а «прочувствования» стиля. Много следует упражняться, прежде чем рука обретёт известную твёрдость и выработает авторский почерк, а голова выберет наиболее понравившиеся мотивы [26]. Как мы уже говорили, основным вопросом, который важно учитывать в народном искусстве – сохранение почерка художника, по которому видна душа, теплота и любовь, с которой он работает над росписью. Лишь в этом случае сохраняются подлинные традиции любой кистевой художественной росписи, которая не терпит пустого повтора. Поэтому в нашей творческой работе при создании авторской росписи мы сочли необходимым выполнить изделие в традиционном письме, отдав дань такому замечательному народному промыслу, как хохломская роспись. Кроме того, изделия, выполненные в росписи привычными ягодами, травинками, листочками, цветами и птицами, золотым, красным, зелёным и черным цветами смотрятся очень нарядно и тепло, дарят радость и счастье владельцу такой посуды.

Работа в любимом традиционном промысле – особое, радостное состояние, которое успокаивает, приводит мысли и душу в порядок, наполняют их красотой и гармонией.

3.2 Выполнение творческой части дипломной работы

Работа над творческой частью дипломной работы на тему «Формирование композиционных навыков у учащихся начальных классов на занятиях по декоративной росписи» была самой интересной, но в то же время трудным и требующим много сил процессом.

Творческую работу представляет серия из двух декоративных кухонных наборов, объединенных общей темой. Выбранная тема дипломной работы не ограничивала свободного творческого поиска. В наборах представлены три тарелки-панно на подставках, ложка, сахарница, горшочек и поднос.

Работа над композицией началась с выполнения эскизов, колористических разработок (см. Приложение 8). Целью разработки эскизных материалов, был поиск композиционной структуры, поиск колорита и образности. Эскизы разрабатывались в графическом редакторе CorelDrawX3. Программа удобна тем, что в ней можно создать различные композиционные и цветовые решения.

Серии работ состояли из трех эскизов, одинаковых по композиционному решению, но при этом мы делали акцент на характерные для хохломской росписи основные цвета: красный, черный и золотой.

Работа велась поэтапно. Первый этап был подготовительным и включал в себя подготовку материалов (деревянные заготовки), инструментов для работы (наждачная бумага, кисти, акриловые краски, лак).

Следующим этапом было перенесение эскиза на деревянную заготовку.

После нанесения эскизов мы приступили к выполнению декоративной росписи. При выборе изделия было решено, что формат круга наиболее доступно раскроет зрителю красоту хохломской росписи. Кроме того, такая композиция позволяет «разбить» на главное, центральное и краевое, напоминающее орнамент. Выбирая количество изделий, мы решили, что «три» является магическим символом, как и круг, так как он издревле почитался на Руси. Фон на изображениях мы решили чередовать: подчёркивающий нарядность чёрный, яркий золотой и праздничный красный. Пришли к образу огненной жар-птицы, которая является символом хохломской росписи. Выбирая из приёмов хохломы, мы остановились на фоновой росписи, так как она, оставляя замечательные золотые силуэты, создает особое настроение. При росписи одной из тарелок выбрали традиционную технологию росписи «под фон», сохранив последовательность и обратившись к знакомым элементам: отписка фона, разживка, приписка (мелкие листочки, лёгкие кустики травки, усиками с мелкими ягодами).

При росписи сахарницы, ложки и горшочка использовали ритмичное чередование элементов орнамента. Плавное течение ведущей линии — «криуля» подчеркивает округлую форму изделия, красный и черный цвета придают росписи торжественность и праздничность звучания. Ветка зрелых ягод обвивает поверхность изделия, создавая непрерывную полосу орнамента.

Расписывать поднос начали с выполнения крупных элементов, которые служат канвой узора. На поверхность изделия в определенном ритме и

последовательности наносили крупные, плавно изогнутые мазки — листья, затем узкие завитки и мелкие мазки.

Все этапы выполнения творческой работы представлены в приложении 9.

При выполнении творческой работы мы использовали следующие категории композиции: ритм, динамика (создаёт круговой формат). Данные категории подчеркивают выразительность росписи и эстетическое воздействие на зрителя, усиливают эмоциональную сторону росписи.

Итоговые работы представлены в приложении 10.

Заключение

Современные технические средства, информационные, материальные, духовные создают благоприятные условия исследователю для изучения интересующих его проблем. Ему доступны многие формы эксперимента: он может работать с различными категориями населения, современное пространство не ограничивает учёного. Более того доступны различные методы для решения задач и проблемы исследования. Все эти факторы поднимают на высокий уровень современную науку. Поэтому именно сейчас становятся особо актуальными вопросы развития каждой личности. Высокие достижения цивилизации предъявляют высокие требования и к уровню готовности: необходимо освоить все духовные и материальные ценности, изучить культуру поколений. Высокая степень эффективности на каждой ступени обучения - обязательное. Однако, вместе с тем предъявляются и высокие требования к творчеству. К сожалению, не всегда процесс формирования и развития творческих способностей управляется и направляется. Данная ситуация не принимает тотальный характер, многие,

такие как Альтшуллер, подходят к проблеме со всей серьёзностью и научностью подхода, создавая «новую» науку – «науку управления творчеством». Некой долей консерватизма отличается и современная начальная школа, в которой ещё не все области заполнены продуманной эффективной методикой. Ещё не успела она «вобрать» в себя такие разработки, как система языка изобразительного искусства, методики развития колористического и живописного видений, над которыми активно работают в Белгородском государственном университете на педагогическом факультете на кафедре изобразительного искусства. Но это только один вуз, а следует активно изучать исследования в других российских вузах, а также исследования в области методики изобразительного искусства вообще по всему миру.

Наша работа была посвящена особенностям формирования композиционным навыкам учащихся начальных классов на занятиях по декоративной росписи. Поисковый эксперимент выявил наличие недостатков занятий кистевой росписи:

- наличие «шаблонов» в работах обучающихся;
- отсутствие в методическом арсенале преподавателей системы приёмов и методов формирования композиционным навыкам.

Именно констатирующий эксперимент показал нам пути формирования композиционным навыкам детей средствами кистевой росписи. Наши наблюдения показали, что это исчерпывающая структура, которая позволяет контролировать процесс творчества. Знание системы подразумевают не только знания её компонентов и связей между ними, а также связей этой системы с другими, даже, на первый взгляд, неявными. В нашем случае система – это язык изображения, операциональный компонент – владение данной системой. Зная средства росписи, владея ими, мы можем создать совершенно неповторимый, абсолютно новый продукт, который будет интересен зрителю. Самое главное, что в процессе осуществления нашей методики формирования композиционных навыков средствами

росписи, которая показала себя достаточно эффективной, у детей пока ещё на уровне подсознания накапливаются потенциальные ресурсы для успешной творческой деятельности в любой сфере жизни.

В процессе поискового и формирующего экспериментов нами были проведены ряд уроков декоративно-прикладного искусства, посвящённых хохломской росписи, результатом которых стала методика развития творческих способностей в форме системы упражнений и итоговой работы по мотивам народного промысла.

Таким образом, в ходе всего исследования нами были решены поставленные проблемой задачи, подтверждена гипотеза. На наш взгляд, мы можем говорить о положительных результатах нашего исследования.

Список литературы

1. Адамчик М. В. Энциклопедия рисования. – Минск.: Харвест, 2010
2. Алехин А. Д. Когда начинается художник. - М.: Просвещение, 1994
3. Альтов Г. С. И тут появился изобретатель / Г. С. Альтов. – М.: Детская литература, 1989
4. Арбат Ю. А. Русская народная роспись по дереву. - М.: Наука, 2001
5. Альтшуллер Г.С. Современное состояние Теории Решения Изобретательских Задач (рукопись) / Г.С. Альтшуллер, Г.Л. Фильковский - Баку, 1975
6. Альтшуллер Г.С., Дерзкие формулы творчества, в Сб.: Дерзкие формулы творчества/Сост.: А.Б. Селюцкий – Петрозаводск: Карелия, 1987
7. Альтшуллер Г.С. Найти идею. Введение в теорию решения изобретательских задач/ Г.С. Альтшуллер - Петрозаводск, "Скандинавия", 2003

8. Альтшуллер Г.С. Крылья для Икара: Как решать изобретательские задачи / Г.С. Альтшуллер, А.Б. Селюцкий – Петрозаводск: Карелия, 1980
9. Бабаева Т.И., Михайлова З.А. Методические советы к программе «Детство». СПб., 2002
10. Бадаев В. С. Русская кистевая роспись / В. С. Бадаев -Владос, 1992
11. Беда Г. В. Основы изобразительной грамоты: Рисование, живопись, композиция. Учеб. Пособие для студентов пед. институтов по спец. № 2109. «Черчение, рисование и труд».-2-е изд., перераб. / Г. В. Беда -М.: Просвещение, 1981
12. Вислова В. В. Проблемы композиции: Сборник научных трудов [Текст]/В. В. Вайслова-М.: Изобразительное искусство, 2000
13. Выготский Л.С. Психология искусства / Предисл. А.Н. Леонтьева- М.: Искусство, 1986
14. Жегалова С. К. Русская народная живопись - М.: Прикладное искусство, 2003
15. Каган М. Морфология искусства / Каган М. Жанр: монография
Издательство: Искусство, 1972
16. Курочкина Н.А. Дети и пейзажная живопись. Времена года. Учимся видеть, ценить, создавать красоту, СПб., 2003
17. Логвиненко, Г.М. Декоративная композиция. Пособие для вузов / Г.М. Логвиненко - М.: Владос, 1992
18. Ростовцев Н.М. Методика преподавания изобразительного искусства в школе [Текст] / Н. М. Ростовцев- М., 1974
19. Сокольникова Н. М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе: учеб. Пособие для студентов высш. пед. учеб. заведений – 3-е изд., стереотип. [Текст] / Н. М. Сокольникова – М.: Издательский центр «Академия», 2006
20. Соколова Я. С. Художественная роспись по дереву: Технология народных художественных промыслов: Учеб. Пособие для студ. высш.

- учебных заведений. - М: Гуманитарный издательский центр Владос, 2002
21. Уткин К.И. Народные художественные промыслы: Учебник для Проф. учебных заведений. / К.И. Уткин – М.: Высшая школа, 1992
22. Шорохов Е. Н. Композиция. Учеб. пособие для учащихся пед. училищ по спец. № 2003 «Преподавание черчения и рисования» [Текст] / Е. Н. Шорохов, Н. Г. Козлов - М.: Просвещение, 1978
23. Шорохов Е. Н. Композиция: Учеб. для студентов худож.- граф. фак. пед. институтов - тов.- 2-е. изд., перераб. и доп. [Текст] / Е. Н. Шорохов - М.: Просвещение, 1986
24. Шпикалова Т.Я. Изобразительное искусство Методическое пособие 1—4 классы Пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова. Под редакцией Т. Я. Шпикаловой, 2002
25. Шпикалова Т.Я. Актуальные проблемы разработки системы воспитания и освоения подрастающим поколением народного искусства и традиционной культуры России // Актуальные проблемы формирования личности на материале народной культуры. - Шуя, 2004
26. http://www.prosv.ru/ebooks/Shpikalova_IZO_1-4kl_metod/index.html