

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**

**МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
КИСТЕВОЙ РОСПИСИ С УЧАЩИМИСЯ СТАРШИХ
КЛАССОВ НА ВНЕКЛАССНЫХ ЗАНЯТИЯХ
ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ**

**Выпускная квалификационная работа
студентки заочной формы обучения
направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование
Профиль Изобразительное искусство
5 курса группы 02021154
Хлудеевой Ольги Михайловны**

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

БЕЛГОРОД 2016

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	4
ГЛАВА I. Теоретические основы организации и проведения внеклассных занятий по художественной кистевой росписи с учащимися старших классов общеобразовательной школы.....	12
1.1. Особенности организации занятий кружка по художественной кистевой росписи со старшеклассниками	12
1.2. Использование искусства кистевой росписи в процессе организации и проведении внеклассных занятий по изобразительному искусству со старшими школьниками в общеобразовательной школе.....	22
ГЛАВА II. Методика организации занятий по художественной кистевой росписи с учащимися старших классов общеобразовательной школы.....	39
2.1. Содержание занятий со старшеклассниками по художественной кистевой росписи	39
2.2. Доступные технические и технологические приемы художественной кистевой росписи, используемые на занятиях кружка	47
2.3. Опытно-экспериментальная работа по развитию у старшеклассников навыков художественной кистевой росписи в кружке «Расписная краса».....	65
ГЛАВА III. Этапы выполнения творческой работы на тему «Сказки А.С. Пушкина».....	82
3.1. Формирование замысла творческой части дипломной работы.....	82
3.2. Последовательность работы над созданием матрешек по	

мотивам сказок А.С. Пушкина.....	90
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	94
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК.....	97
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Образцы Хохломской росписи.....	106
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Образцы городецкой росписи.....	110
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 План работы кружка «Расписная краса».....	115
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Материал к занятию по основам цветоведения...	118
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 Элементы орнамента, используемые в росписи...	120
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 Правила рисования краской.....	122
ПРИЛОЖЕНИЕ 7 Последовательность упражнений и заданий освоения элементов кистевой росписи.....	123
ПРИЛОЖЕНИЕ 8 Изображение листьев и цветов с применением техники мазковой росписи.....	124
ПРИЛОЖЕНИЕ 9 Композиция, состоящая из цветка и декоративных элементов.....	125
ПРИЛОЖЕНИЕ 10 Поэтапное освоение изображения цветов и листьев с применением техники «мазок с тенями»	126
ПРИЛОЖЕНИЕ 11 Варианты изображения цветка.....	127
ПРИЛОЖЕНИЕ 12 Вопросы анкеты по выявлению знаний школьников о кистевой росписи.....	129
ПРИЛОЖЕНИЕ 13 Диагностический лист.....	130
ПРИЛОЖЕНИЕ 14 Конспект занятия «Тайны хохломской росписи»..	131
ПРИЛОЖЕНИЕ 15 Фрагмент занятия по теме «Композиция».....	136
ПРИЛОЖЕНИЕ 16 Работы членов кружка.....	138
ПРИЛОЖЕНИЕ 17 Традиционная роспись матрешек.....	143
ПРИЛОЖЕНИЕ 18 Работы учащихся.....	144
ПРИЛОЖЕНИЕ 19 Занимательный материал к занятиям кружка.....	150
ПРИЛОЖЕНИЕ 20 Матрешки разных художественных школ.....	153
ПРИЛОЖЕНИЕ 21 Матрешки на тему «Сказки А.С. Пушкина»	155

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования. Одной из задач модернизации содержания общего образования является формирование разносторонне развитой, духовно богатой, высоконравственной и образованной личности, уважающей художественное наследие, традиции и культуру народов России. Эффективным средством развития личности является декоративно-прикладное искусство, которое бережно сохраняет и творчески развивает ремесленное искусство, пришедшее из глубокой древности. Являясь неотъемлемой частью национальной культуры, сохраняя традиции преемственности поколений, народное искусство способствует творческому развитию подрастающего поколения, духовно-нравственному, патриотическому, эстетическому воспитанию, влияет на формирование художественной культуры личности. Именно поэтому обращение к народному декоративно-прикладному искусству заняло прочное место в работе современной школы.

За последние годы в школах заметно усилился интерес к использованию в творческой работе с детьми произведений народного декоративного искусства. Традиционные народные ремесла в системе образования не только рассказывают о жизни наших предков, об их нравах и обычаях, но и развивают у школьников высокий уровень умений и навыков, усидчивость и аккуратность. Приобщение детей к практической художественной деятельности способствует формированию у них творческого начала, требующего активности, самостоятельности, проявления фантазии и воображения. Для общего развития детей, для воспитания у них уважения к труду особенно важно приобщение детей к процессу изготовления красивых и полезных в жизни вещей, умение создавать их собственными руками. Это способствует воспитанию художественного вкуса, умения находить красоту в повседневном.

Народных художественных промыслов на территории России существует достаточно много. Среди традиционных видов народного творчества глубокие корни имеют расписные промыслы, которые объединяют общепринятые приемы кистевой росписи, доступные для изучения в школе. Поэтому неотъемлемой частью процесса обучения школьников декоративно-прикладному искусству является формирование навыков кистевой росписи по дереву. Обладая богатой и разнообразной изобразительной фактурой и выразительностью, сохраняя в основе свою собственную структуру, особенности образного строя и орнаментальность, роспись выявляет индивидуальность ребенка.

На уроках изобразительного искусства отводится значительная роль выполнению традиционных мотивов, но без наработки навыков индивидуального стиля кистевой росписи обучающиеся выполняют задания на низком уровне. Главная проблема таких уроков – недостаточное количество времени на отработку приемов кистевой росписи. Этот недостаток может восполнить внеклассная работа по изобразительному искусству, направленная на развитие у учащихся эмоционально-эстетических ценностей, формирование представлений о художественных образах декоративно-прикладного искусства на основе личностного восприятия.

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом внеклассная и внеурочная работа в школе рассматривается как важная часть учебно-педагогического процесса. Являясь составной частью воспитания, кружковая работа направлена на достижение общей цели обучения и воспитания – усвоение школьниками необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование принимаемой обществом системы ценностей. Главная задача кружка по изобразительному искусству состоит в формировании художественных навыков и раскрытии индивидуальных способностей старшеклассников, активизации процесса познавательной деятельности учащихся посредством их приобщения к изучению технологий народных умельцев-ремесленников, развитие

эстетического восприятия и художественного вкуса, патриотическое воспитание через сохранение народных традиций. В связи с этим тема дипломного исследования «Методика организации занятий по художественной кистевой росписи с учащимися старших классов на внеклассных занятиях по изобразительному искусству» является актуальной в современной художественной педагогике.

Значение, которое придается овладению основами художественной кистевой росписи на внеклассных занятиях по изобразительному искусству, отражено в литературе по проблеме исследования. Все публикации по теме дипломной работы можно разделить на несколько групп. Во-первых, это исследования и альбомы о различных видах декоративно-прикладного искусства, народных художественных промыслах, в том числе, росписи по дереву. Так, о художественных промыслах России пишут Н.Н. Алексахина, Ю.А. Арбат, В.Б. Кошаева, Л.Д. Рондели и др. Исследованию особенностей хохломской росписи посвящены работы В.М. Василенко, С.К. Жегалова, А.Н. Красильникова и др. Искусству росписи матрешки посвящены работы Н.Н. Алексахина, Н.В. Михайлова, Л.И. Новиковой и др.

Во-вторых, вопрос приобщения детей к народному искусству постоянно привлекает к себе внимание педагогов и исследователей детского изобразительного творчества. Этой проблеме посвящены работы Ю.В. Максимова («У истоков мастерства»), А.С. Хворостова («Декоративно-прикладное искусство в школе»), Л.В. Шевчук («Дети и народное творчество») и др. Большой вклад в разработку инновационных программ по обучению традиционным росписям внесла мастер народных художественных промыслов Вологодской области, педагог с 30-летним стажем, автор ряда научных статей Н.В. Путилова. Нельзя не отметить учебное пособие В.С. Бадаева «Русская кистевая роспись», которое помогает сориентировать педагогическую мысль на системное использование наследия народного декоративно-прикладного искусства и построение на его основе гибких образовательных программ в области художественного образования.

В периодической печати регулярно публикуются статьи, авторы которых поднимают важную проблему современности – обучение и воспитание учащихся подросткового возраста в условиях общеобразовательной школы через приобщение к народной художественной культуре. Так, многие психологи и педагоги изучают влияние народного творчества на формирование личности ребенка. Развитию творческих способностей в процессе изучения основ декоративно-прикладного искусства посвящены исследования Л.И. Карпович, Н.М. Киселевой, Н.В. Колесниковой, Т.С. Комаровой, Е.А. Янковской и др. Вопросы эстетического воспитания и формирования художественной культуры освещают И.П. Ильинская, М.М. Мамедов, С.Н. Маслов, Е.П. Шабалина, Т.Я. Шпикалова и др. Работы этих и других авторов внесли значительный вклад в осмысление нравственного, эстетического и патриотического потенциала народного декоративного искусства.

Внеклассная работа по изобразительному искусству также является предметом научного интереса современных педагогов и методистов. Исследования Р. Байназарова, С.Н. Гикис, И.А. Земцова, С.А. Сандюковой, В. Сысоева и др. раскрывают специфику кружковой работы как средства развития интересов и способностей детей. Научно-методические публикации, посвященные особенностям организации кружковых занятий по декоративно-прикладному искусству, принадлежат известным ученым, художникам-педагогам А.Д. Алексахину, С.В. Астраханцевой, В.С. Бадаеву, Н.Н. Ростовцеву, Н.М. Сокольниковой, А.С. Хворостову, Г.В. Черемных, Т.Я. Шпикаловой и др.

Несмотря на определенную методическую освещенность и разработанность проблемы общего художественного развития школьников в процессе знакомства с основами кистевой росписи, вопросы организации кружковой работы по изобразительному искусству с учащимися старших классов не получили достаточного обоснования и оценки, тогда как в этой работе заложен большой обучающий и воспитывающий потенциал. В связи с

этим возникает противоречие между возможностями кистевой росписи для творческого развития, формирования художественных навыков, патриотического, духовно-нравственного, эстетического воспитания старшеклассников и использованием кружковой деятельности с этой целью. Это позволило определить цель дипломного исследования: раскрыть методику организации занятий по художественной кистевой росписи с учащимися старших классов на внеклассных занятиях по изобразительному искусству.

Объект исследования – особенности организации кружковых занятий по художественной кистевой росписи.

Предмет исследования – использование искусства кистевой росписи в методике организации кружковой работы по изобразительному искусству со старшеклассниками.

Гипотеза исследования: работа кружка художественной кистевой росписи по дереву с учащимися старших классов на внеклассных занятиях будет эффективной, если

- кружок по изобразительному искусству будет организован в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта, с использованием психолого-педагогических требований и на основе дидактических принципов обучения и воспитания;
- каждое занятие кружка будет продумано, логически построено согласно плану и поставленным целям;
- будут использованы эффективные методы и приемы формирования навыков кистевой росписи;
- педагог будет бережно относиться к творчеству каждого члена кружка.

В соответствии с проблемой, объектом, предметом и целью исследования были выдвинуты следующие задачи:

1. Ознакомиться и проанализировать научно-методическую и искусствоведческую литературу по исследуемой проблеме.

2. Раскрыть теоретические основы организации и проведения внеклассных занятий по художественной кистевой росписи с учащимися старших классов общеобразовательной школы, сделав акцент на изучении двух вопросов:

- особенности организации кружка со старшеклассниками на внеклассных занятиях;
- кистевая роспись по дереву как один из видов декоративно-прикладного искусства.

3. Разработать план работы кружка росписи по дереву «Расписная краса» с целью формирования навыков кистевой росписи с учетом особенностей подросткового возраста.

4. Выявить и апробировать эффективные методы и приемы, способствующие развитию навыков кистевой росписи у учащихся старших классов общеобразовательной школы.

Для проверки выдвинутой гипотезы и решения поставленных задач использовались следующие методы: анализ методической и учебной литературы; комплексный метод диагностики творческих способностей старшеклассников; изучение продуктов творческой деятельности школьников; статистический метод. Основным методом исследовательской работы стал педагогический эксперимент.

Опытно-экспериментальная база исследования – 9 класс МОУ «Тавровская средняя общеобразовательная школа им. А.Г. Ачкасова Белгородского района Белгородской области».

Методологическую основу исследования составили искусствоведческие работы по народным промыслам (Н.Н. Алексахина, Ю.А. Арбат, В.М. Василенко, С.К. Жегаловой, В.Б. Кошаева и др.), а также методике организации кружковой работы и преподавания изобразительного искусства в школе: В.С. Бадаева, Ю.В. Максимова, А.С. Хворостова, Л.В. Шевчук и др.

Практическая значимость исследования заключена в том, что материал может быть использован при организации кружка кистевой росписи с учащимися старших классов на внеклассных занятиях.

Апробация материалов исследования осуществлялась в ходе выступлений на заседаниях и теоретических семинарах МО учителей изобразительного искусства в 2015-2016 учебном году.

Структура дипломной работы отражает логику, содержание и результаты исследования. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложений.

Во введении обоснована актуальность темы, определены предмет, объект, цель и задачи исследования, методологическая основа и используемые методы.

В первой главе раскрываются теоретические основы организации и проведения внеклассных занятий по художественной кистевой росписи с учащимися старших классов общеобразовательной школы. Рассматриваются особенности организации занятий кружка со старшеклассниками на внеклассных занятиях, раскрываются основы использования искусства кистевой росписи в процессе организации и проведения внеклассных занятий по изобразительному искусству со старшими школьниками в общеобразовательной школе.

Вторая глава посвящена методике организации занятий по художественной кистевой росписи с учащимися старших классов общеобразовательной школы. В ней раскрыты вопросы содержания занятий по художественной кистевой росписи со старшеклассниками, описана методика формирования доступных технических и технологических приемов художественной кистевой росписи, используемых на занятиях кружка росписи по дереву. Во второй главе дано описание опытно-экспериментальной работы по развитию у старшеклассников навыков художественной кистевой росписи в кружке «Расписная краса».

В третьей главе представлена творческая часть дипломного исследования.

В заключении подведены общие итоги исследования, сформулированы выводы по проделанной работе.

Библиографический список включает более 80-ти источников.

В приложениях дан иллюстративный и дидактический материал к занятиям кружка «Расписная краса».

ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕКЛАССНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КИСТЕВОЙ РОСПИСИ С УЧАЩИМИСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ

1.1. Особенности организации занятий кружка по художественной кистевой росписи со старшеклассниками

В современных социокультурных условиях перестраивается практика работы всех образовательных учреждений с ориентацией на воспитанника как на личность, являющуюся субъектом развития и воспитательного взаимодействия. В связи с этим большое внимание уделяется раннему выявлению творческих наклонностей и способностей школьников.

Приобщение к народной художественной культуре, знакомство с народными художественными промыслами и ремеслами проходит в школе в рамках предмета «Изобразительное искусство». В программах по этому предмету содержится раздел, включающий в себя изучение основных традиционных промыслов России, среди которых занимают определенное место кистевые росписи (Хохлома, Городец, Полхов-Майдан, Жостово и др.). Однако, как замечает Е.А. Янковская, урок не может вместить все то, что интересует учащихся, и все то, что необходимо для практического овладения основами ремесла. Выйти за тесные рамки учебников и на практике использовать уже имеющиеся навыки позволяет внеклассная работа по предмету, направленная на развитие интересов, склонностей, познавательных и творческих способностей учащихся, воспитание социально активной личности [Янковская 2013: 219].

Как утверждает С.Н. Гикис, внеклассная работа – органическая часть всей учебно-воспитательной деятельности школы, подчиненная общим задачам и являющаяся продолжением и развитием процесса, осуществляемого на уроках. Поэтому организация внеклассной работы

обязательно должна осуществляться интегрировано с общим образованием, через использование одних и те же образовательных технологий и ресурсов [Гикис 2013: 264]. Вместе с тем, З.А. Нефедова называет некоторые особенности, характерные для внеклассной воспитательной работы:

а) отсутствие жесткой регламентации, возможность максимально полно опираться на инициативу самих детей, свобода выбора содержания, форм, средств и методов ведения воспитательной работы;

б) большая ответственность педагога, проявляющаяся в потребности самостоятельно разрабатывать направления воспитательной деятельности и формировать ее содержание с опорой на базовые планы и программы;

в) отсутствие жесткого контроля за результатами работы, что, с одной стороны, затрудняет оценку деятельности, а с другой – позволяет создавать более естественную обстановку и способствует неформальности общения;

г) проведение во внеучебное время (после уроков, в выходные дни, на каникулах);

д) широкий круг возможностей для привлечения социального опыта родителей и других взрослых [Нефедова 1999: 34].

Специфические цели, задачи, содержание и методика проведения внеклассной работы реализуются в различных формах. Основной и наиболее распространенной групповой формой организации внеклассной работы по предмету в старших классах являются кружковые занятия, которые ведут учителя-предметники или специалисты соответствующей квалификации при поддержке родителей и актива учащихся.

Кружковая деятельность является продолжением целенаправленной работы по развитию творческих возможностей и способностей школьников, формированию их как личностей. Поэтому она организуется в соответствии с требованиями, разработанными для общеобразовательной школы. Будучи органически связанной с учебной деятельностью, кружковая работа, в отличие от нее, строится по принципу добровольности, а ее содержание должно отвечать личным потребностям школьников, проявляющих

повышенный интерес к определенной области знаний и стремящихся заниматься практической деятельностью. Такой подход, по мнению С.А. Сандюковой, дает возможность всесторонне учитывать запросы и индивидуальные наклонности школьников, дифференцировать тематику занятий, исходя из уровня их развития [Сандюкова 2009: 219].

В кружках, особенно предметных, объединяются учащиеся примерно одного возраста и с одинаковым уровнем подготовки. Обычно в предметные кружки входят учащиеся одной параллели, в некоторых кружках (художественных, спортивных) объединение происходит по интересам, поэтому в них занимаются учащиеся различных классов. Кружковая работа в общеобразовательной школе отличается от учебной большим разнообразием форм и методов организации. В ней тесно переплетаются образовательные и воспитательные задачи: она проводится с целью расширения общих и углубления специальных знаний учащихся, удовлетворения их индивидуальных интересов и склонностей, развития творческих способностей, а также с целью организации их досуга [Педагогическая энциклопедия 1965: 530]. Кружковая работа обеспечивает возможности для осуществления более тесной связи и общения между детьми, встречающихся в условиях благоприятной эмоциональной обстановки, создающейся на основе общности интересов и духовных потребностей. Кружковая работа служит средством профессиональной ориентации учащихся.

Организатор кружковой работы по декоративно-прикладному искусству Н.Ю. Шамалова акцентирует внимание на необходимости учета некоторых общих рекомендаций при организации кружка. Так, продолжительность занятий кружков допускается не более 35 минут для детей 7 лет и не более 45 минут для детей старше 7 лет. Сдвоенные часы занятий позволяют сократить время на подготовку рабочих мест и их уборку. Перерыв лучше устраивать через полчаса или через час после начала работы. Очень важно, чтобы занятия кружков проводились по твердому расписанию, без переносов и пропусков. По мнению Н.Ю. Шамаловой, организационная

четкость и планомерность создают благоприятные условия и психологическую установку на творческую работу в области добровольно избранного и интересующего школьника занятия [Шамалова 2015: 181]. Оптимальная наполняемость групп должна быть не более 10-15 человек, так как при большем количестве детей руководитель не сможет осуществлять индивидуальный подход к каждому кружковцу.

Уже при организации кружка необходимо заинтересовать учащихся, показать им, что работа в кружке не является дублированием классных занятий, четко сформулировать цели и раскрыть характер предстоящей работы. Запись в кружок желательно проводить в помещении, где в дальнейшем будут проходить занятия. Если кружок работает уже не первый год, то на период проведения записи рекомендуется организовывать небольшую выставку работ, сделанных кружковцами и отражающих характер его работы.

На первом занятии кружка надо наметить основное содержание работы, выбрать старосту, договориться с учащимися о правах и обязанностях члена кружка, составить план работы и распределить поручения (выпуск стенной газеты, ведение документации и т.п.). Как считает В. Сысоев, уже на первом занятии руководитель кружка должен рассказать о правилах по технике безопасности, познакомить ребят с основами гигиены и санитарии, объяснить, как на занятиях избежать возникновения опасных ситуаций [Сысоев 1981: 30].

Работа кружка осуществляется в соответствии с разработанной руководителем кружка и утвержденной руководством школы программой. Эта программа должна соответствовать требованиям Федерального государственного образовательного стандарта, в ней должны быть отражены содержание работы предметного кружка и виды деятельности, которые зависят от специфики учебного предмета, возраста учащихся и уровня их знаний. В программе работы кружка должны также указываться прогнозируемые результаты – описание знаний, умений и навыков, которые

получат воспитанники в ходе занятий, развиваемые способности и качества личности.

Работа кружка организуется по календарно-тематическому плану, на основе которого разрабатываются и проводятся конкретные занятия. В плане должно быть отражено содержание занятий (как теоретических, так и практических), методическое обеспечение и оборудование, а также даты проведения занятий, названия разделов и тем, основные понятия. Основным отчетным документом для руководителя кружка является журнал. В начале года в него вносятся сведения обо всех кружковцах. Здесь указывается тема каждого занятия, отмечаются присутствующие. Кроме этого, руководитель кружка может вести дневник, в котором он отмечает успехи и проблемы воспитанников.

Большое воспитательное значение имеет ознакомление всего коллектива учащихся школы с итогами работы кружка, которые подводятся в конце учебного года. Оценка достижений кружковцев подкрепляется выставкой их творческих работ, также могут быть проведены конкурсы, мастер-классы и т.п.

Как считает Н.Ю. Шамалова, Во время занятий необходимо использовать разнообразные виды деятельности. Если занятие связано с ограниченной двигательной активностью, то после него желательно организовывать активный отдых, физические упражнения, спортивные развлечения на воздухе [Шамалова 2015: 181]. Выбирая форму организации занятий, нужно учитывать индивидуальные и возрастные особенности учащихся, их потенциальные возможности. Это может помочь руководителю проводить изучение материала в определенной последовательности и достичь намеченной цели работы.

Содержание кружковой работы может быть разнообразным: техническое творчество, спортивное совершенствование, речевое развитие и др. Одним из направлений работы кружка является изобразительная деятельность, направленная на обеспечение художественного развития

учащихся, расширение кругозора, творческой активности, трудолюбия. Среди задач внеклассной работы в кружке по изобразительному искусству – эстетическое воспитание детей средствами искусства, пробуждение интереса к изобразительному и декоративно-прикладному творчеству, развитие их художественного вкуса. Кружок художественно-прикладного или декоративного творчества играет важную роль в приобщении школьников к традиционному искусству народных художественных промыслов. В таких кружках учащиеся всех возрастных групп могут заниматься художественной обработкой древесины, лозы, кости, глины, макраме, вязанием, вышивкой, изготовлением игрушек из ткани и меха и др. [Максимов 1983: 128].

Кистевая роспись по дереву – одно из самых востребованных направлений кружковой работы, создающее благоприятные условия для формирования эстетического вкуса и развития творческой индивидуальности школьников. По мнению Н.В. Колесниковой, такая деятельность полезна как самим ученикам, так и учителю: учащимся она помогает реализовать себя, развивая свои задатки и творческие способности, а учителю – максимально использовать все возможности для этого, выращивать ростки детских талантов, учитывая природосообразность и интерес каждого ученика [Колесникова 2002: 3].

Как считает С.А. Сандюкова, кружок декоративно-прикладного искусства является связующим звеном между дисциплинами специального общеобразовательного цикла, теоретическим и практическим обучением. В процессе кружковой деятельности происходит усвоение:

- стилей и методов художественной работы в изобразительной и декоративно-прикладной деятельности;
- функциональной значимости произведения и среды его нахождения на основе диагностического художественного проектирования;
- познавательных, общеобразовательных и воспитательных задач с учетом индивидуальных возрастных и социально-психологических особенностей;

- форм, методов, средств и приемов достижения эффекта новизны решения;
- единства задач направленных на формирование индивидуального самостоятельного стиля;
- опыта анализировать и обобщать творчество профессиональных и самодеятельных художников и умения использовать их в работе [Сандюкова 2009: 219].

Кружок декоративно-прикладного искусства специфичен по своим целям, задачам и принципам. Это объясняется тем, что такой кружок нацелен на развитие в детях практических навыков и умений на основе более глубокого изучения теоретических основ конкретного художественного ремесла. Поэтому он должен объединять учащихся, предрасположенных к работе с выбранным материалом и проявляющих повышенный интерес к декоративно-прикладному искусству, получивших достаточную подготовку на основных занятиях, позволяющую проявить самостоятельность в работе [там же].

В работе кружка художественной росписи по дереву реализуются следующие цели: воспитание у детей патриотизма и любви к своей истории через сохранения народных традиций, развитие интереса к народному искусству и творчеству мастеров художественных промыслов, эстетическое воспитание, развитие творческих способностей и художественного вкуса, формирование умений и навыков кистевого письма, воспитание чувства коллективизма, приобщение к общественно полезной деятельности. С.А. Сандюкова конкретизировала эти цели постановкой следующих задач:

- углубление и закрепление теоретических знаний по изобразительному искусству методом практического воплощения в художественной работе;
- формирование и развитие у школьников умений и навыков работы с материалом;

- формирование у школьников устойчивого интереса к изобразительной деятельности и потребности к созиданию с помощью изобразительных средств, желания к самовыражению [Сандюкова 2009: 219].

Как правило, кружковая работа способствует профессиональной ориентации школьников, углублению интереса к выбранной специальности. Однако это правило не подходит для кружка росписи по дереву, если он организуется далеко от «традиционных гнезд» народного искусства. Как правило, в школьных кружках дети не смогут увидеть весь процесс изготовления изучаемых видов художественной обработки дерева и тем более самостоятельно воспроизвести его. Да это и не требуется: задач по подготовке мастеров прикладного искусства с целью организации новых очагов художественных промыслов, дублирующих старые, общеобразовательная школа не ставит. Задача руководителя кружка состоит в том, чтобы донести до ребят секреты народного мастера по изготовлению изделий, познакомить их с историей развития того или иного направления художественных промыслов, подарить радость творчества, научить работать с удовольствием.

Работа кружка по декоративно-прикладному искусству строится на основе следующих дидактических принципов: научности, доступности, систематичности и последовательности, принципа единства обучения и воспитания, научности и наглядности, дифференциации и индивидуализации, преемственности и комплексного подхода к организации и проведению занятий кружка, опоры на возрастные и индивидуальные особенности развития школьников и др.

Поскольку при демонстрации объектов декоративно-прикладного и изобразительного искусств формируется образная память, зрительная чуткость, художественный вкус и эмоционально-эстетическое восприятие законов природы, главным инструментом в обучении становится наглядность [Сандюкова 2009: 3]. Выполненная на высокохудожественном уровне наглядность позволяет формировать у школьников художественный образ и

основы визуальной культуры, воспитывать эстетический взгляд на объекты визуальной культуры, активизировать познавательную деятельность и внимание, подготавливать к адекватному восприятию информации.

Поскольку наглядность является стимулом в повышении интереса к получению знаний в практической работе, руководителю кружка необходимо иметь для работы образцы изделий народных умельцев, таблицы с характерными элементами росписей, учебные диафильмы и цветные слайды. Педагог должен так подбирать и составлять объекты и предметы наглядности, чтобы они помогали учащимся справляться с определенной учебной задачей: видеть и понимать закономерности строения формы и усваивать основные правила построения изображения на плоскости. И здесь наилучшим средством наглядного обучения является рисунок самого педагога на классной доске, на листе бумаги или на полях работы ученика.

Специфика декоративно-прикладного искусства определяет требования к материально-технической базе кружка. Первым и основным условием, необходимым для нормальной работы кружка, С.А. Сандюкова называет подготовку помещения для занятий, хранения необходимого инвентаря и оборудования [там же, 218]. Особенности работы по кистевой росписи требуют, чтобы занятия проводились в кабинете-мастерской с достаточным количеством света, который всегда должен падать только с левой стороны или спереди, чтобы работающему не мешала тень от рук. Помещение для занятий должно быть легко проветриваемым (особенно важно хорошо проветривать помещение при покрытии изделия лаком). В мастерской должна быть раковина, так как работа с красками требует тщательной промывки инструментов и рук. Кабинет должен быть такого размера, чтобы вместить рабочую и экспозиционную зону. В рабочей зоне должны находиться столы и стулья в расчете на каждого кружковца, а в экспозиционной зоне – наглядные пособия, готовые работы учащихся. Расположение учебного оборудования в кабинете должно быть тщательно

продумано с учетом правил по технике безопасности и санитарно-гигиенических требований. В кабинете обязательно должна быть аптечка.

Для занятий необходимы определенные материалы и инструменты: белая рисовальная бумага, альбомы и калька для копирования рисунков, деревянные заготовки, карандаши, клей ПВА, шкурки (нулевка и средней зернистости для поверхностей деревянных заготовок), банка, губка. Каждый кружковец должен иметь свои краски, которых для росписи необходимо иметь в достаточном количестве. Выбор кисти зависит от вида росписи. Лучше приобретать круглые беличьи, колонковые кисти, но обязательно хорошего качества, так как, работая недоброкачественной кистью, школьникам при всем желании будет трудно достичь высоких результатов. Кружковцу необходимо иметь набор из трех кистей. У каждого кружковца должна быть папка, в которой он будет собирать наброски, зарисовки, открытки, фотографии. По мнению С.А. Сандюковой, научившись складывать собранный материал в определенное место, дети не будут тратить время на поиски необходимого материала. Заведенный порядок дисциплинирует детей и приучает их к аккуратности [Сандюкова 2009: 220].

Итак, кружок по декоративно-прикладному искусству является одной из форм внеклассной работы, связующим звеном между дисциплинами специального общеобразовательного цикла, теоретическим и практическим обучением. Целью занятий в кружке росписи по дереву является патриотическое и эстетическое воспитание, развитие у детей интереса к народному искусству и творчеству мастеров художественных промыслов, формирование творческих способностей, художественного вкуса, умений и навыков кистевого письма.

От четкой организации, от умелого планирования занятий и требований во многом зависят посещаемость кружка, дисциплина и результаты труда. Организация рабочей атмосферы, делового ритма, оснащение материалами и оборудованием составляет залог успешного закрепления теоретического материала, усвоения и познания опыта работы

самобытных художников. Характеристике кистевой росписи по дереву как одному из видов декоративно-прикладного искусства посвящен следующий раздел дипломного исследования.

1.2. Использование искусства кистевой росписи в процессе организации и проведении внеклассных занятий по изобразительному искусству со старшими школьниками в общеобразовательной школе

На процесс организации и проведения внеклассных занятий по изобразительному искусству со старшими школьниками влияет специфика кистевой росписи как одного из видов декоративно-прикладного искусства. Поэтому, приступая к разработке программы и плана работы кружка художественной росписи по дереву, его руководитель должен четко представлять особенности этого вида искусства.

Декоративно-прикладное творчество является составной частью искусства народа. Созданное многими поколениями талантливых мастеров, искусство русских народных художественных промыслов воплотило в себе духовные и эстетические ценности, высокую художественную культуру и мировоззрение народа. По свидетельству В.С. Бадаева, традиция в народном искусстве является результатом сложного процесса художественного осознания и освоения действительности, а также реальным показателем степени сформированности образного мышления народа. В изделиях традиционных промыслов зафиксирована своего рода народная память, связывающая прошлое с настоящим и будущим [Бадаев 2011: 3].

Народное искусство России богато многообразием форм. Причем, у каждого народного промысла есть свои оригинальные отличительные черты. У одних коллективов народных мастеров они выражаются преимущественно в технологии изготовления изделия. Это все, что связано с художественной обработкой разнообразных природных материалов. К этой группе, бережно сохраняющей технико-технологические основы ремесла, можно отнести

традиционную работу с камнем, керамикой, ювелирные промыслы и т.д. Это Дымковская и Филимоновская игрушки, Ростовская финифть, Северная чернь в Великом Устюге и многое другое.

Ко второй группе относится ряд народных промыслов, образующих систему художественной росписи, которая, как считает М.А. Ильин, является одним из самых популярных видов декоративного искусства. Художественно-образный язык росписи основывается на традиционных формах изобразительной культуры, оригинальной манере письма, характерных решениях композиций орнаментов и сюжетов росписей, а также на возможности находить в круге одних и тех же бесконечно повторяющихся тем и сюжетов свои индивидуальные мотивы [Ильин 1963: 116]. Это Полхов-Майдановская роспись, Гжель, Хохлома, Жостово, Городец, Холуй, Мстера, Палех, Федоскино, а также росписи Сибири.

Общим для всех кистевых промыслов истоком является обращение к миру природы, стилизация природных форм цветов, листочков, ягод, птиц, рыбок и даже силуэтов коней и фигурок людей, в соответствии со сложившимися традициями художественного творчества. Однако, как замечает Н.Н. Алексахин, художники народных промыслов никогда не копируют окружающую действительность, они живут в ней и часто идеализируют дорогие их сердцу мотивы, иногда малоприметные, но делающие жизнь ярче и радостней, а человека духовно богаче и сильнее [Алексахин 2005: 44].

Еще одной отличительной особенностью художественных росписей народных центров В.С. Бадаев называет решение объемно-пространственных и цветовых задач. Он отмечает, что в искусстве кистевой росписи наблюдается отсутствие передачи пространства и объема и, как следствие, скупое цветовое решение. При всем разнообразии техники росписи это присуще и композициям, выполняемым на объемных предметах (как, например, в Гжели, Хохломе) и композициям на плоских разделочных досках, пластинах, как в Городце. Вне зависимости от того, на чем

выполняется композиция, все изображение находится в плоскости, «держит» плоскость, не допуская нигде прорыва в пространство [Бадаев 2011: 5].

При общей принадлежности к кистевой системе, несколько особняком стоят Урало-Сибирская роспись и искусство Жостова. Если в творчестве Хохломы, Городца, Гжели и Полхов-Майдана основное внимание уделяется графичной, ритмично-пластической согласованности элементов композиции, то Урало-Сибирская роспись – это уже и вопросы колорита и в какой-то степени появление, хотя и довольно еще условно, объема и пространства. Например, жостовский промысел, оставаясь в плане техники исполнения кистевой росписью, в то же время полноценно, хотя и декоративно, решает задачи лепки объема и передачи пространства. Композиция букетов цветов как бы «поднимается» над поверхностью подноса на высоту, необходимую для размещения изображения [Бадаев 2011: 5].

Несмотря на характерные черты, свойственные всем видам росписи, в художественной росписи можно выделить две группы. К первой группе относятся Хохлома, Гжель, Полхов-Майдан, Городец, Жостово и т.д. Это так называемая группа кистевой росписи, где исполнение элементов и весь образно-графический строй во многом зависит от возможности остроконечной беличьей кисти оставлять мазок, пятно, линию требуемых художественно-геометрических характеристик. В.С. Бадаев считает, что кисть в этом случае является «необходимым инструментальным компонентом художественно-образного воплощения замысла в изображении» [Бадаев 2011: 6].

Ко второй группе живописно-сюжетной системы народного искусства относятся такие традиционные росписи, как Палех, Мстера, Холуй и Федоскино, в творчестве которых свойства кисти важны, но не имеют того самодавлеющего значения для исполнения, как в системе промыслов кистевой росписи. Здесь кисть является всего лишь инструментом для перемещения выбранного оттенка цвета с палитры в композицию росписи [Бадаев 2011: 7]. В творчестве Палеха, Мстеры, Холуя и Федоскина

коренным образом отличается и тематика – это различные сюжетно-бытовые сценки, битвы, праздничные гуляния и т.д. Отсюда резко возрастающие требования к профессионализму исполнения художником изобразительных задач. Из-за сложности обучения эти виды росписи в школе не преподаются.

Художественные росписи отличаются и расписываемым материалом. Это может быть металл (жостовский промысел), лаковая роспись (федоскинская живопись, Палех, Мстера, Холуй), глина (Дымковская игрушка), фаянс и фарфор (Гжель), ткань (платки из Павловского Посада) и др. Древним живописным промыслом нашей страны является роспись по дереву, корни которой уходят далеко в архаические времена. Самыми известными промыслами кистевой росписи по дереву является городецкая и хохломская росписи.

По мнению В.С. Бадаева, одной из самых самобытных и любимых народом является хохломская роспись, в которой аккумулированы все основные приемы и способы владения кистью. Мазок с наплывом, «капелька», «травные мотивы», «приписки», «усики с семенцами», всевозможной формы листочки, ягодки и т.д., изображение которых напрямую зависит от возможностей остроконечной круглой беличьей кисти, являются образно-графической основой Хохломы. И в то же время все эти элементы в различных сочетаниях можно увидеть и в городецкой росписи, и в Гжели, Полхов-Майдане, в композициях семейства Урало-Сибирской росписи, в Жостове [Бадаев 2011: 7].

Хохломской промысел возник во 2-й половине XVII в. на территории современного Ковернинского района Горьковской области. Название промыслу дал центр сбыта изделий хохломской росписи в XVII – начале XX вв. – торговое село Хохлома. Как утверждают знатоки хохломской росписи (В.С. Бадаев, В.М. Василенко, Ю.В. Максимов), многие особенности росписей Хохломы стали результатом слияния двух традиционных линий русского декоративного искусства, одна из которых восходит к орнаменту иконописи и рукописной миниатюры, а другая – к ремеслам Древней Руси. В

каждой из этих линий по-своему проявлялись народные особенности понимания орнамента, профессионально сложившиеся приемы. Так, живописную культуру, мастерство «тонкой кисти» и оригинальный секрет получения золотой полуды на дереве без применения золота хохломские мастера переняли у местных иконописцев, которых было много в старообрядческих скитах. В древней иконописи применяли в качестве фона хлористое серебро, позднее оно было заменено более дешевым оловом.

Как считает Ю.В. Максимов, искусство Хохломы формировалось как драгоценный сплав живописи Древней Руси и местного традиционного мастерства. Заволжские мастера хорошо владели токарным ремеслом, знали и бережно хранили рисунки древнейшего орнамента со знаками языческой символики, среди которых можно видеть изображение солнца – символа плодородия и цветения природы. От народных ремесел Хохлома унаследовала классические формы токарной посуды и четкие по ритму композиции геометрического орнамента [Максимов 1983: 23].

По мнению В.С. Бадаева, в искусстве росписи Хохломы проявились следующие характерные для народного творчества черты: большая образная выразительность, декоративность, предельная скупость изобразительных средств. От живописцев Древней Руси хохломские мастера унаследовали и сочетание красного и черного цветов на золотом фоне. Этот строгий классический колорит мастера умело дополнили введением зеленого, коричневого, желтого, оранжевого цветов, сохраняя при этом гармоничную цельность цветовой гаммы, где общий золотистый тон является ведущим [Бадаев 2011: 8].

Исследователи отмечают, что на формирование хохломского промысла наложило отпечаток и общее культурное и торговое развитие России в XVII-XVIII веках. Так связь с культурой Востока проявилась на хохломских чашах гроздьями виноградной лозы, а также узорными, раскрывшими свои лепестки гвоздиками, тюльпанами, гиацинтами, которые встречались на восточных тканях. Однако, попадая в руки крестьянских мастеров Хохломы,

восточные мотивы глубоко перерабатывались, становились вполне «народными», более лаконичными и простыми. Так на смену диковинным цветам и растениям пришли более понятные и знакомые: тюльпан становится похожим на колокольчик, лист винограда – на лист клена, а рядом с ними появляются веточки с ягодами брусники и клюквы, смородины и рябины.

Технология изготовления хохломских изделий до сих пор сохраняет в своей основе многое из того, что было найдено в те далекие времена. По свидетельству историка искусства, автора книг и статей о народном творчестве и декоративном искусстве В.М. Василенко, материалом для предметов под роспись служит липа, береза, реже – осина. Дерево выбирают просушенное, без сучков. Выточенную вещь покрывают сначала особым грунтом из глины (этот процесс носит название «вапления»), затем многократно олифят и просушивают в печи. После этого начинается подготовка под живопись. Поверхность тщательно протирают тонким оловянным порошком – полудой (в последнее время олово стали заменять алюминиевым порошком). На этот металлизированный серебряный фон мастер наносит узор в свободной кистевой манере письма. Затем вещь покрывают прозрачной олифой и закаляют в печи при высокой температуре. Олифа желтеет, и под ее слоем серебряная поверхность в тех местах, где она не закрыта рисунком, превращается в сверкающее золото. Олифа, покрывающая всю вещь, связывает краски единым тоном. Под слоем прозрачного лака-олифы пылает киноварь, переливается черный цвет. Растительные узоры, выющиеся травы поблескивают золотом на красном или черном фоне [Василенко 1959: 105].

Хохломская роспись выполняется от руки кистью без предварительной разметки или прорисовки орнамента карандашом. Мастера каждый раз создают неповторимые узоры росписи, которые, однако, по приему письма принято делить на два основных вида: «верховую» и «фоновую» роспись (приложение 1, рис. 1 и рис. 2).

«Верховая» роспись ведется пластичными мазками на пролуженной поверхности посуды, создавая великолепный ажурный рисунок. Ее основная особенность – нанесение изображения мазками черной или красной краской поверх золотистого или серебряного фона, который, просвечиваясь сквозь легкий ажурный рисунок, делает изделие похожим на золотое. Узоры с мотивами трав, ягод, колосьев, цветов свободно размещаются на поверхности предмета.

В «верховой» росписи выделяют три типа орнамента: «травная» роспись, роспись «под листок» или «под ягодку», роспись «пряник» или «рыжик». Самый простой и одновременно самый старый из орнаментов Хохломы – «травный» рисунок, который всегда был популярен среди хохломских мастеров росписи (приложение 1, рис. 3). По свидетельству В.М. Василенко, «травная роспись» связана со старыми мотивами крестьянского искусства и напоминает знакомые всем с детства и привычные травы: осоку, белоус, луговик.

Как считает В.М. Василенко, живописная природа «травки» ярко выступает в приемах ее письма. Эти приемы росписи растительного орнамента настолько разнообразны, что из-под кисти мастера выходят удивительные мотивы. «Травный» узор хохломской росписи наносится плавным и быстрым движением кисти. Мастер как бы не заботится о линии и рисунке, эта некоторая небрежность, с которой положены узоры, придает им особую выразительность. Черты живописности усиливаются со временем темнеющей олифой, сообщающей всей росписи красноватый оттенок [Василенко 1959: 110].

Народные мастера стилизуют травный узор мотивами зеленых листочков, ягодок клюквы и смородины, цветов ромашки и колокольчиков, листьев винограда и земляники, веточек рябины и трав. В росписи больших предметов используют крупные мотивы – вишню, клубнику, крыжовник, виноград. Письмо, в которое помимо травки мастера включают листья, ягоды и цветы, называют «под листок» или «под ягодку» (приложение 1, рис. 4).

Эти росписи отличаются от «травки» более крупными мазками, образующими формы овальных листочков, круглых ягодок, оставляемых тычком кисти. Все эти формы подчинены простому и строгому ритму, орнамент дается на золотом, реже на белом фоне.

Описывая роспись «под листок» или «под ягодку» В.М. Василенко отмечает, что ее основу составляют остrokонечные или округлые листья, соединенные по три или пять, и расположенные группами около гибкого стебля ягоды. По мнению автора, эта роспись обладает большими декоративными возможностями, в сравнении с «травкой» она многоцветнее [Василенко 1959: 111]. К верховому письму относится еще одна своеобразная разновидность росписи – «пряник» или «рыжик» (приложение 1, рис. 5). Это геометрическая фигура, чаще всего вписанная в квадрат или ромб, а в середине – «большой рыжик» в образе солнца. Росписи пряниками более просты и условны, чем травяные.

В хохломской росписи нашли отражение и графические орнаменты с четкими линейными контурами проработки деталей штрихом. Они способствовали появлению рисунков в технике «под фон». Как отмечает Т.А. Бадужева, при «фоновой» росписи золотой силуэтный орнамент исполняется на черном или красном фоне, тогда как сам рисунок остается золотым [Бадужева 2013: 4]. Мастер первоначально наводит кистью контуры элементов композиции, а затем закрашивает фон и прорисовывает штрихом детали. Заканчивая роспись, он добавляет уже поверх фона травяную приписку – ритмичные мазочки вдоль основного стебля, тычком кисти «налепливает» ягоды, цветы, легкий узор из трав и листьев. В силуэтах листьев, в крупных формах цветов, в силуэтах сказочных птиц, которых любят рисовать хохломские мастера, просвечивает «золото» (приложение 1, рис. 6). Т.А. Бадужева отмечает, что роспись «под фон» значительно более трудоемкий процесс, и не каждый мастер справится с такой работой. Изделия с такой росписью выполнялись, как правило, на заказ, поэтому ценились выше и обычно предназначались для подарка [Бадужева 2013: 8].

Разновидностью «фоновой» росписи является «кудрина», которая свое название получила от золотых кудреватых завитков, линии которых образуют причудливые узорные формы листьев, цветов и плодов. «Кудрина» напоминает ковер, созданный из стилизованного изображения листьев, цветов и завитков. Не занятое ими пространство закрашивают краской, поэтому золотые ветви эффектно смотрятся на ярко-красном или черном фоне. В росписи «кудрина» главную роль играет не кистевой мазок, а контурная линия, плоское пятно золота и тонкий штрих в проработке деталей [Бадуева 2013: 8]. Особенностью ее является то, что фон в таком виде росписи окрашивается в красный или черный цвет (приложение 1, рис. 7).

Таковы основные характерные черты хохломской росписи. Зародившись в XVII в., этот промысел пережил взлет в XVIII в. и угасание в конце XIX – начале XX в. Но лучшие мастера искусства создания орнаментальных росписей сумели сберечь в своем производстве наиболее ценные рисунки и донести их до наших дней. И сегодня возрожденное искусство Хохломы остается уникальным явлением в декоративно-прикладном искусстве России. Однако в наше время хохломские изделия из сугубо утилитарных, каковыми они были еще в прошлом столетии, превратились в декоративные, радующие своей красотой и изяществом.

Помимо хохломской росписи, тесно связанной с великой русской рекой, к той же поволжской художественной культуре относится и так называемая городецкая роспись. По свидетельству М.А. Ильина, она появилась в Городце на Волге в начале XIX в., когда здесь украшали резьбой и расписывали деревянные суда. Но вскоре волжские деревянные расшивы и барки, замененные новыми пароходами, ушли в прошлое, и мастера городецкой росписи перешли на роспись небольших деревянных изделий (прялок, детских каталок и стульчиков, мочесников – лубяных коробов, в которые складывали мотки пряжи).

Время сложения оригинального живописного стиля, названного городецкой росписью, занимает около 50 лет, а начиналось все с

инкрустации деревянных прялочных донец, которую в середине XIX века заменила роспись. Чаще всего мастера схематично воспроизводили «розаны», похожие на шиповник. Большие розовые, голубые или синие цветы образовывали то гирлянды, то пышные букеты, которые окружали зеленые, сочные листья. Декоративность этой росписи сильно возростала, когда тот или иной мастер обводил контуры цветов и листьев белой краской или легкой штриховкой подчеркивал их объемность. Подобный прием был вызван необходимостью отделить саму роспись от цветного фона – обычно охристо-желтого, голубого цвета.

Со временем появилась более свободная техника росписи, которая позволяла мастерам создавать новые сюжеты, учила красоте свободного живописного мазка, нанесенного без предварительного контура. Мастера научились передавать равновесие красочных пятен на поверхности предмета, достигая единства колорита и завершенности росписи. У каждого исполнителя росписи были свои любимые оттенки цвета и их сочетание. При этом они использовали общие приемы для создания росписи, получившей название городецкой.

Наиболее распространенными элементами, мотивами и композициями городецкой росписи являются цветы и животные. Главные городецкие цветки – фантастические розаны, купавки, ромашки, бутоны (приложение 2, рис. 1). В городецкой росписи популярны животные и птицы. Птиц, которые являются символом семейного счастья, изображают в различных вариантах: это и гордый павлин, и насупленный индюк, и задиристый петух, и сказочная птица (приложение 2, рис. 2. и рис. 3). Черный, с маленькой головкой на круто изогнутой шее и аккуратно причесанной гривой городецкий конь – символ богатства (приложение 2, рис. 4).

Существует три вида композиции в Городецкой росписи: цветочная роспись; цветочная роспись с включением мотива «конь» и «птица»; сюжетная роспись. Л.Я. Супрун такое деление считает условным, так как ни одна сюжетная роспись не обходится без цветочных мотивов [Супрун 1983:

37]. Как считает автор пособия по городецкой росписи, самым распространенным из-за простоты в исполнении городецким мотивом является цветочная роспись. В менее сложном варианте на предмете может быть изображен один цветок с расходящимися от него листьями. В более сложном варианте, например, на боковых стенках изделия, часто изображают полосу из цветочного орнамента, а крышка декорируется цветами, вписанными в круг. На крышках хлебниц цветы располагают обычно прямоугольником или ромбом [Супрун 1983: 38].

Знатоки городецкой росписи (Н.Н. Алексахин, М.А. Ильин, Л.Я. Супрун, А.С. Шипенчик и др.) выделяют в цветочном орнаменте несколько наиболее распространенных типов орнамента. Л.Я. Супрун отмечает, что на разделочных досках, хлебницах, шкатулках, блюдах или детской мебели обычно пишется «букет» или «гирлянда» – разновидность «букета», когда один или два крупных цветка располагаются в центре, от них в стороны расходятся более мелкие цветы с листьями. Они могут вписываться в круг, полосу, располагаться серповидно (на угловых заставках). Одним из вариантов «гирлянды» является «ромб», когда в центре пишется цветок, образующий центр, а бутоны и листья расположены вокруг. Эту цветочную композицию чаще всего можно увидеть на разделочных досках и хлебницах прямоугольной формы, сундучках, скамеечках, створках шкафов [там же, 43].

В городецкой росписи особенно популярны цветочные композиции похожие на цветочную полосу, которая, как считает А.С. Шипенчик, сохранилась в Городецком промысле еще с расписных прялок, где она разделяла верхний и нижний ярусы. Она может представлять собой ленточную композицию из цветов одинакового размера, «цветочная полоса» может состоять из чередующихся цветов одного размера, но разных по рисунку или цвету. Такие орнаментальные полосы обычно используют при росписи круглых предметов. И тогда цветочная полоса напоминает «венок», замкнутый по краю блюда или крышки шкатулки [Шипенчик 2012: 3].

Традиционным сюжетом, олицетворяющим природу, является «древо жизни», по обеим сторонам которого, могут быть изображены кони или птицы, например, петух и курочка. В этой росписи мотивы, как правило, симметричные, и располагаются они по сторонам цветущего дерева или внутри цветочной гирлянды.

На крупных изделиях (сундуках, больших шкатулках, разделочных досках и блюдах) городецкие мастера выполняют сюжетную роспись, состоящую из двух или трех ярусов. В верхней части пишется основной сюжет (застолье, свидание, прогулка и т.п.), а в нижней – сюжеты, помогающие раскрытию данной темы. Средняя часть, разделяющая ярусы, представлена в виде цветочной полосы (приложение 2, рис. 5). Возможен и другой вариант: изображается основной сюжет, опоясанный цветочной полосой. Сцены застолья, чаепития, свадьбы выполняются на фоне окна с обязательным включением стола (приложение 2, рис. 6). Стол заполнен чашками, самоваром или вазой с цветами, что является символом богатства и достатка.

Традиционными для сюжетной Городецкой росписи являются барыни и кавалеры, всадники и солдаты, кареты и собачки. На расписываемых предметах могут быть изображены дома с резными ставнями и наличниками, украшенными резными петухами. Иногда на панно воспроизводятся целые улицы с домами, церквями и деревьями. Эти мотивы, цветовая гамма, как и сама манера письма, являются настолько оригинальной и своеобразной, что, по мнению М.А. Ильина, произведения городецких мастеров заняли особое место в русском народном искусстве [Ильин 1963: 116].

Следует отметить, что кроме хохломской и городецкой кистевых росписей по дереву декоративно-прикладное искусство России богато и другими росписями. Известна мезенская, полхов-майданская, кирилловская, волховская, северодвинская и другие виды народной росписи. Традиционно народные умельцы расписывали посуду и другую кухонную утварь, предметы мебели и быта, украшения и др. Большой оригинальностью

отличалась роспись деревянных игрушек: различных качалок, фигурок животных, погремушек, свистулек. Среди детских игрушек особое место занимает матрешка, истории возникновения и особенностям росписи которой посвящена третья глава дипломного исследования.

Как видим, Россия богата народными промыслами. И каждый из них обладает ярко выраженной национальной спецификой. Изделия русских художественных промыслов несут в себе эстетические идеалы народа, высокую культуру художественного освоения материалов, достигнутую в результате опыта, труда и изобретательности многих поколений талантливых мастеров.

Талант народа раскрывается и в росписи по дереву, созданной многими поколениями художников. Это искусство предстает перед нами как сложное явление русской культуры, богатое по декоративным возможностям и глубокое по идейно-образному содержанию. Обладая неисчерпаемым художественно-творческим потенциалом, роспись по дереву является неиссякаемым источником духовного и художественного развития. Именно поэтому творческое усвоение традиционного опыта кистевой росписи по дереву, познание его основ – проверенный путь приобщения школьников к культуре народов России, развитию прикладного творчества и художественного вкуса.

ГЛАВА II. МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КИСТЕВОЙ РОСПИСИ С УЧАЩИМИСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ

2.1. Содержание занятий со старшеклассниками по художественной кистевой росписи

В педагогике под содержанием образования и воспитания понимается система научных знаний, умений и навыков, отношений и опыта творческой деятельности, овладение которыми обеспечивает разностороннее развитие умственных и физических способностей воспитанников, формирование их мировоззрения, морали, поведения, подготовку к общественной жизни и труду [Коджаспирова 2005: 137].

Содержание занятий по художественной кистевой росписи определяется тематическим планом работы кружка «Расписная краса», который мы даем в приложении 3. В этом примерном тематическом плане большое количество часов отводится на практическую работу. Темы, включенные в план, могут быть заменены в зависимости от способностей детей и их возможностей.

Занятия в кружке «Расписная краса» начинаются с вводных занятий, в ходе которых кружковцы знакомятся с целями, задачами и содержанием предстоящей работы кружка и его режимом, организацией рабочего места, оборудованием и инструментами, а также с техникой безопасности росписи по дереву. С первых занятий в кружке следует приучать ребят к правильной организации труда. Они должны запомнить, что кисти и краски должны всегда находиться на столе справа от работающего, а накопленный материал и бумага для эскизов – слева. Такой порядок на столах не требует времени на поиски инструмента или материала.

На следующем занятии школьники получают краткие сведения по истории росписи по дереву в России, они знакомятся с основными

направлениями развития этого вида декоративно-прикладного искусства, характерными особенностями, присущими известным центрам росписи. Педагогу надо так построить свою беседу, чтобы суметь заинтересовать кружковцев красотой декоративно-прикладного искусства и дать толчок к самостоятельному творчеству. Для этого можно продемонстрировать изделия, изготовленные учащимися в предыдущие годы работы кружка.

Рассказ можно начать с того, что искусство росписи настолько своеобразно и так широко его применение, что, пожалуй, трудно найти уголок на территории нашей страны, где не встретились бы расписные изделия. Далее руководитель кружка говорит о том, что росписью издавна украшают посуду, игрушки и мебель, раскрывает значение расписных изделий в быту крестьянина и в современном интерьере. Перегружать память школьников большим количеством названий промыслов не следует, однако нужно назвать наиболее известные промыслы: знаменитый Городец, Семенов, архангельские и вологодские росписи, роспись Великого Устюга. Рассказы о крупных центрах народной живописи нужно обязательно сопровождать показом иллюстраций и открыток с росписями, слайдов и диафильмов о народном искусстве, а также демонстрацией изделий народных мастеров.

Уже на вводных занятиях кружка ребята должны узнать о двух основных направлениях росписи по дереву – графическом и кистевом. В графической росписи, распространенной в основном на Северной Двине, мастер наносит рисунок на поверхность изделия черной краской, а затем раскрашивает детали разными красками. Другое направление в росписи по дереву – кистевое, к которому относятся своеобразные и оригинальные росписи старинных русских центров – Хохломы и Городца. Поскольку освоению именно этого вида росписи посвящена работа кружка, на вводных занятиях руководитель лишь акцентирует внимание на месте кистевой росписи в системе декоративно-прикладного искусства России.

Перед тем, как приступить к непосредственному изучению техники росписи по дереву, школьники должны получить краткие сведения по цветоведению. Известно, что с основными законами цветоведения дети познакомились в начальной школе, однако не будет лишним, если руководитель более подробно остановится на свойствах цвета, так как вся последующая деятельность ребят в кружке будет непосредственно связана с цветовыми явлениями. Изучая в кружке основы цветоведения, школьники расширят представление о цвете, дополнят полученные ранее знания и научатся их применять на практике. Материал к теме «Цветоведение» дан в приложении 4.

В процессе ознакомления с основными законами цветоведения следует остановиться на изучении физических свойств цвета, которые определяются его цветовым тоном, светлотой, насыщенностью, а также рассмотреть вопрос о восприятии цвета человеком. Затем школьникам нужно напомнить сведения о хроматических (имеющих цветовой тон) и ахроматических (черный и белый), об основных (красный, желтый, синий), родственных (расположенных рядом с основным) и дополнительных (цветах, образующих при оптическом смешении ахроматический цвет) цветах.

На этом занятии школьники знакомятся с одним из важных законов цветоведения – законом цветового контраста, сущность которого состоит во взаимном влиянии двух хроматических цветов друг на друга по цветовому тону. Цвет одного предмета всегда влияет на цвет другого предмета, расположенного рядом, и изменяет его. Например, на зеленом фоне орнамент серого цвета имеет красноватый оттенок. Ребята должны запомнить, что наличие светлотного и цветового контрастов в одной росписи делает элементы ее композиции выпуклыми и заметными.

Руководителю необходимо подтверждать свой рассказ примерами из окружающей жизни. Например, когда он рассказывает о восприятии цвета и влиянии на цвет окружающего пространства, школьники узнают, почему цвет предмета, удаленного от зрителя на большое расстояние, приобретает

отенок синевы, и сами приводят примеры (лес, удаленный от наблюдателя, кажется всегда синеватым). Рассуждая о свойствах белого цвета, который состоит из многих составных компонентов и представляет собой спектр, школьники приводят пример радуги, являющейся результатом преломления и отражения солнечных лучей в каплях дождя, рассеянных в воздухе.

Изучение основ цветоведения необходимо завершить практической работой: выкраской основных цветов, подбором родственных и дополнительных цветов. На этом занятии составление красок должно стать самостоятельной работой. Например, такую краску, как марс коричневый, школьник должен составить сам. Только после многократных попыток по составлению нужного колера он сможет добиться нужного эффекта и приобретет уверенность. Можно также показать выкраску цвета и попросить ребят назвать компоненты, входящие в состав краски. Те ребята, которые на занятиях самостоятельно смешивали краски, смогут безошибочно ответить на поставленный вопрос.

Для развития художественного вкуса средствами декоративного рисования школьников необходимо обучать правилам композиции – гармоническому заполнению всей поверхности. Этой теме нужно посвятить целое занятие, т.к. несоблюдение или незнание правил композиционного построения может привести к нарушению гармонии в произведении. Объяснение следует проводить на конкретных примерах, например, на анализе композиции орнамента в росписи Хохломы. Это способствует более прочному усвоению особенностей хохломской росписи, что пригодится кружковцам на последующих занятиях.

В процессе знакомства с основами композиции кружковцы вначале на бумаге набрасывают общую форму изделия в его натуральную величину, карандашом намечают линии, образующие орнамент, определяют размеры основных ведущих элементов, и только потом прорисовывают все детали. Школьники должны знать, что несоблюдение этой последовательности при

построении композиции приводит к нарушению гармонии произведения, к неверной компоновке его частей.

Теоретические сведения о цветоведении и композиции, полученные на занятиях кружка, подкрепляются практической работой, в ходе которой школьники делают зарисовки основных композиционных схем, построенных в круге, прямоугольнике, квадрате с различным расположением главного центра, а также строят орнамент по заданному элементу (у каждого кружковца свой элемент орнамента) с использованием принципа симметрии.

Следующий цикл занятий кружка «Расписная краса» посвящен ознакомлению с различными орнаментами, используемыми в росписи по дереву. В самом начале занятия необходимо определиться с терминологией и объяснить такие понятия, как «узор», и «орнамент». Орнамент – это узор, состоящий из ритмически упорядоченных элементов. И хотя орнамент определяется как «украшение», «узор», между этими понятиями есть принципиальная разница. Узором может называться рисунок, элементы которого расположены без какого-либо порядка (приложение 5, рис. 1). Но если эти элементы привести в определенную систему, они будут выглядеть как элементы орнамента (приложение 5, рис. 2). Таким образом, школьники должны усвоить, что в расположении частей орнамента должен всегда угадываться смысл, определяющийся изобразительным мотивом.

Из множества видов орнаментов, встречающихся в декоративно-прикладных произведениях, можно выделить несколько наиболее характерных. Самый распространенный орнамент – геометрический, он включает квадраты, ромбы, круги, прямые и ломаные линии, точки, звезды (приложение 5, рис. 3). Растительный орнамент составляется из стилизованных растительных мотивов (цветов, листьев, плодов) (приложение 5, рис. 4); в зооморфном орнаменте используются стилизованные фигуры фантастических и реальных зверей и птиц (приложение 5, рис. 5). Выделяют также гротескный и геральдический орнаменты (приложение 5, рис. 6. и рис. 7).

Ознакомление с различными орнаментами завершается практической работой, в ходе которой школьники учатся работать кистью без предварительного прорисовывания карандашом. По мнению К.В. Павлика, это воспитывает смелость и уверенность в работе, что очень важно для развития творческих способностей [Павлик 1986: 46]. Кроме этого, кружковцы осуществляют зарисовку орнаментов (с использованием таблиц, выполненных руководителем или учащимися). Дома школьники могут зарисовать орнаменты, используя изделия и репродукции с произведений мастеров.

Работа с орнаментом продолжается на следующих занятиях, посвященных анализу орнаментальных композиций. На этом занятии перед кружковцами стоит конкретная задача – распознать характер собранных орнаментов. Научить школьников различать хохломские и городецкие узоры несложно. Демонстрируя изделие хохломских и городецких руководителю должен объяснить, какими принципами композиционного построения руководствовался мастер росписи при создании своих изделий. И только после закрепления пройденного материала, когда будет ясно, что школьники научились различать городецкий и хохломский орнаменты, можно приступать к следующему этапу.

Более детальное знакомство с орнаментом Хохломы и разновидностями приемов росписи предполагает раздел программы «Работа над росписью по хохломским мотивам». Кружковцы изучают технику письма, цветовое и композиционное решение хохломской росписи с последующим применением полученных знаний и навыков в своих работах. Методика обучения технике росписи подробно описана в следующей главе дипломного исследования. Отметим лишь, что, длительная и кропотливая работа должна привести кружковцев к конечной цели – созданию эскиза и самостоятельной росписи с использованием хохломских мотивов. Работая над составлением эскиза, девятиклассники могут решить плоскостную композицию в круге, овале, квадрате путем компоновки нескольких

элементов орнамента хохломской росписи с учетом изученных правил композиционного построения. Эта работа аккумулирует знания по основам композиции и цветоведения, выработку навыков кистевой росписи.

Для следующего этапа работы – выбор темы и разработка сюжета – потребуются творческие папки ребят, в которых должны быть схематичные изображения типовых композиций хохломских изделий, которые они смогут применить при непосредственной разработке эскизов. При разработке эскиза построение решается от центра или от угла, при этом должны соблюдаться основные законы композиции. Эскизы выполняются в масштабе 1:2 красками (гуашь, акварель, темпера) в соответствии с законами цветоведения.

Следующим этапом работы кружка «Расписная краса» является знакомство с русской матрешкой и видами ее росписи. Н.Н. Алексахин советует так построить изложение материала о происхождении матрешки и об основных этапах матрешечного дела в различных регионах страны, чтобы суметь вызвать у ребят интерес к занятиям, показать красоту народного творчества [Алексахин 1998: 17]. С этой целью учитель из г. Тулы М.Г. Баланюк заранее просит детей принести из дома различные матрешки, используя которые можно рассказать о различных техниках [Баланюк 1989: 89]. При этом внимание акцентируется на форме матрешек, на их различии по типу и росписи в зависимости от мест традиционного промысла.

Следующее занятие целесообразно посвятить копированию матрешек, изготовленных в Сергиевом Посаде. Детям раздаются рисунки-копии или настоящие деревянные образцы. На первом занятии не нужно стремиться, чтобы дети смогли выполнить рисунок. Можно еще раз рассказать о возникновении первой матрешки, а в процессе беседы задать наводящие вопросы. Тогда копирование будет осознанным. Вопросы при обсуждении могут быть, к примеру, такими: как появилась первая матрешка; что вам говорит имя японского мудреца Фукурума; кто выточил первую матрешку и кто ее расписал; почему матрешка называется именно так; почему ее в основном изображают в платке, сарафане, с цветами, корзинкой, узелком и

др. Руководитель кружка все время внимательно следит за ходом выполнения копий. Если требуется, дает пояснения, поправляет работу ученика, дает необходимые советы, рассказывает более подробно о мастерах и мастерских Сергиева Посада. В конце занятий устраивается просмотр с обсуждением и исправлением недостатков к следующему занятию. Копирование семеновской и полхов-майданской матрешки проводится аналогично.

Заключительным этапом работы над изучением техники кистевой росписи по дереву является роспись матрешек с элементами хохломской и городецкой росписи на тему «Времена года в сказках А.С. Пушкина» «Руслан и Людмила», «Сказка о золотом петушке», «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» и «Сказка о царе Салтане». В росписях матрешек на эти темы должно проявиться все, чему научились старшеклассники на занятиях кружка «Расписная краса». Для этого школьники вначале под руководством педагога, а затем самостоятельно разрабатывают эскизы и исполняют роспись матрешки.

Несмотря на длительную подготовку к росписи, изделия учащихся не всегда бывают хорошего качества. При анализе своих работ школьники без труда это замечают и могут что-то самостоятельно исправить. Однако и после этого руководитель должен подойти к каждому воспитаннику и оказать конкретную помощь. Для этого он обязан в совершенстве знать все приемы исправления изделий на разных технологических стадиях.

Завершается работа кружка «Расписная краса» заключительным занятием, на котором подводятся итоги работы кружка за год и организацией выставки работ учащихся. Эта выставка нужна детям, так как для них это радостное, волнующее событие, своеобразный отчет о творческой деятельности. С самого начала работы кружка ученики знали, что результаты их созидательной деятельности не будут выброшены в корзину. Лучшие работы войдут в экспозицию школьного музея искусств, некоторые работы будут переданы на ярмарку, а деньги от продажи переданы в различные фонды. Поэтому в подготовке экспозиции выставки принимают самое

деятельное участие все члены кружка, а отбор лучших работ можно поручить специальной комиссии, состоящей из учащихся, учителей и родителей. Как правило, после проведения таких выставок в кружок приходят новые ребята.

2.2. Доступные технические и технологические приемы художественной кистевой росписи, используемые на занятиях кружка

В основе обучения изобразительным навыкам лежат как общедидактические методы обучения (рассказ, объяснение, беседа и др.), так и специальные, используемые в процессе преподавания изобразительного искусства: анализ натурной постановки и произведений изобразительного искусства, поэтапное выполнение рисунка (планирование общего хода работы), фронтальная демонстрация наглядных пособий и приемов работы над заданием, индивидуальный показ и исправление ошибок, копирование уже выполненных работ и др. [Кузин 1971: 85]. В процесс педагогического руководства декоративным творчеством детей органично вписываются такие методические приемы, как вопросно-ответная беседа о произведениях народного искусства, устное рисование, воссоздающее сюжет, который предстоит решать декоративными средствами.

Практика показывает, что познавательное и творческое развитие личности невозможно без понимания индивидуальных качеств школьников, поэтому на занятиях кружка кистевой росписи по дереву наиболее востребованными являются приемы дифференциации и индивидуализации обучения, позволяющие педагогу полнее учитывать личностные особенности и возможности школьников, достигать более высоких результатов в обучении и развитии их творческих способностей. Чтобы осуществить индивидуальный подход к каждому кружковцу, надо внимательно наблюдать за детьми в процессе их творческой деятельности, отмечать, что удается, а что нет, какие трудности возникают в процессе создания рисунка, как ученик относится к занятиям, чему отдает предпочтение. К приемам

дифференциации относят разработку индивидуальных заданий различной трудности и объема, разный объем помощи педагога при выполнении заданий, вариативность темпа освоения материала и др.

Использование методов и приемов обучения традиционной кистевой росписи направлено на овладение, закрепление и совершенствование технических и специальных навыков. Изобразительная техника включает навыки работы рисовальными и живописными принадлежностями, знание различных технических приемов работы карандашом, кистью и т.п., приемов изображения предметов в перспективе (воздушной и линейной) и в соответствии с законами и правилами композиции, светотени, конструктивного строения объектов и ряд других элементов. Придавая большое значение выработке графических и живописных навыков и умений, П.П. Чистяков писал, что техника – это язык художника. Без нее невозможно рассказать людям свои мечтания, свои переживания, увиденную красоту [цит. по: Черемных 2006: 18]. Специальные навыки – это навыки, необходимые для создания изображения с учетом специфики конкретного вида искусства. В кистевой росписи – это украшение поверхности плоских или объемных предметов узорами или сюжетными рисунками гуашью или другими красками с помощью различных специальных приемов кистевой росписи: заливкой по контуру, мазком, примакиванием и т.п.

Техника любого вида изобразительного искусства не существует сама по себе, она подчинена задаче изображения, а выбор того или иного материала для создания рисунка определяется его выразительными возможностями. Изображать предметы и явления, создавать узоры, воплощать в рисунке задуманное дети могут лишь при условии овладения на высоком уровне техникой изобразительной деятельности, что требует систематического и длительного обучения. Причем, обучение точности и выразительности приемов кистевого письма начинается с правильной посадки за рабочим местом, приготовления материалов и принадлежностей для работы.

Роспись – работа, требующая известного напряжения, поэтому нужно приучить школьников к правильной посадке за рабочим местом, от которой зависит степень напряжения и усталости, приводящей к снижению качества росписи. Как правило, учащиеся расписывают предметы средней и небольшой величины, поэтому нужно знать, что расстояние от обрабатываемого предмета до глаза работающего должно составлять 30-35 сантиметров. Не следует наклоняться низко над расписываемым предметом; если плохо видно, лучше прибавить освещение. Учащийся должен сидеть прямо, чуть наклонив голову над работой.

Нужно придерживаться и определенных правил размещения материалов и инструментов на столе. Рабочая зона (примерно 30 на 50 см.) должна быть свободной. Здесь располагается расписываемая вещь, а также палитра и кисти, которые нужны в настоящий момент. За пределами этой зоны справа и впереди размещаются разведенные в баночках краски, масло, разбавитель, рядом – подставка для кистей в виде планки с углублениями для каждой кисти. С левой стороны можно положить ткань для вытирания кистей. Наиболее удобное расстояние до них выбирает сам работающий. Он должен свободно, не вставая со стула, и без особых усилий дотянуться до любого нужного ему предмета.

Программа обучения изобразительному искусству в школе предусматривает использование различных материалов. Для росписи изделия применяют гуашь, темперу, иногда акварель. Для тренировки в целях экономии красок можно использовать неходовые цвета. Необходимо научиться правильно размешивать краску в баночке, мешая ее всю до дна. Воду нужно подливать маленькими порциями и постепенно, доводя всю массу красок до средней густоты. Приготовленная краска должна быть однородной, без сгустков и комочков. Знание этих особенностей помогает школьникам быстро и уверенно учиться писать разнообразные цветы и листья, накладывая с помощью кисти широкие и узкие мазки, подчеркивая характерный цвет и форму изображаемых предметов.

В работах декоративно-прикладного характера заслуженной популярностью издавна пользуется гуашь, у которой есть свои достоинства: работа гуашью позволяет перекрывать один цвет другим и этим, если нужно, исправлять ошибки, что почти невозможно при работе акварелью. Применение гуашевых красок позволяет добиваться качественного исполнения выразительных декоративных элементов, находить интересные цветовые решения. Однако в использовании гуаши есть нюансы: если гуашь сильно разбавить водой, слой наносимой краски будет прозрачным; слабо разбавленная краска будет иметь вид густой пасты. Нужно учитывать также, что гуашевые краски при высыхании теряют свою насыщенность (темные краски после высыхания приобретают белесоватый оттенок и уже не кажутся насыщенными). Поэтому при работе с гуашью лучше заранее рассчитать силу цветового пятна и брать более насыщенный цвет в расчете на его высветление и при этом не добавлять в гуашь большое количество белил. Непосредственно перед росписью изделия ребятам следует также напомнить о том, что при работе густой краской ее толстый слой часто отслаивается и растрескивается.

Гуашь часто применяют в сочетании с акварелью. Однако сочетание разных материалов в одном рисунке не должно быть случайным: всякий раз нужно продумывать, какая краска позволяет добиться большей выразительности. Как замечает К.В. Павлик, специфика работы акварелью отличается от рисования гуашью. Если работа выполняется акварелью, то делать это желательно по влажной бумаге, чтобы краска ложилась мягче и немного растекалась на общем фоне листа. Работа краской (сразу пятном) способствует выработке быстрого темпа исполнения [Павлик 1986: 45].

На качество изображения влияет не только правильный выбор красок, но и умение работать карандашом и кистью. Знание их выразительных возможностей и разнообразных способов действия с ними делает рисунки детей более интересными и выразительными, повышает их изобразительную и эстетическую ценность. И наоборот: неумение работать карандашом и

кистью тормозит развитие рисовальных движений и затрудняет создание качественного изображения.

Специфика рисования карандашом определяется тем, что при работе с ним рука чувствует сопротивление материала. Карандашом можно резко очерчивать контур изображаемых предметов, его твердость дает возможность производить разнонаправленные движения, не отрываясь от бумаги. Разная интенсивность цвета достигается изменением силы нажима на карандаш: слабый нажим – более светлый цвет, сильный нажим – более интенсивный цвет. Карандашом можно провести неширокую линию; получение более широкой линии требует неоднократного движения, а закрашивание рисунка связано с многократным повторным движением туда и назад. Чем большую поверхность нужно закрасить, тем более длительно будут совершаться эти движения.

Главным инструментом художника Н.Н. Алексахин называет кисти: от их качества и мастерства владения ими зависит изящество рисунка. Рисование кистью не требует сильного нажима, так как она мягкая и сопротивление материала незначительное, что снимает напряжение руки, которое создается при работе карандашом. Работа кистью и краской позволяет получить цветное пятно, сочную широкую линию, быстро и без затраты усилий покрывать цветом большие поверхности рисунка. Но зато уменьшается ощущение характера движения, что затрудняет формирование отчетливых представлений о движении, следовательно, и самих движений. Линия контура при рисовании краской получается расплывчатой, недостаточно четкой [Алексахин 1998: 29].

Не зная своеобразия карандаша и кисти как инструментов для рисования, школьники не могут сами выбрать способы работы с ними. Сходство карандаша и кисти по назначению (и тем и другим рисуют) побуждает юных художников использовать их одинаково. Закрашивая рисунок, они часто водят кистью туда и обратно, не отрывая ее от бумаги, как при закрашивании карандашом. От этого закрашенная поверхность

получается в пятнах, в отдельных местах мазки выходят за контур. Чтобы этого не происходило, необходимо одновременно учиться способам работы и карандашом, и кистью, подчеркивая различие между ними.

Дети должны научиться держать карандаш тремя пальцами (между большим и средним, придерживая сверху указательным), рука при этом до локтя лежит на столе или может быть приподнята, опираясь на рисующий карандаш. На занятиях кружка школьники учатся рисовать карандашом с разным нажимом: легко касаясь бумаги для получения светлых оттенков и тонких, легких линий и более сильно нажимая для получения яркого цвета и сильных энергичных линий. Это позволяет добиваться выразительности линий и изображения в целом, так как линия – это один из основных компонентов рисунка.

В.С. Бадаев рекомендует руководителю кружка росписи по дереву начинать обучение основам хохломской росписи с умения держать мягкую круглую остроконечную кисть и проводить ею линии во всевозможных направлениях (рис. 2.2.1). Причем, выполнение этих требований кружковцами необходимо проверять до тех пор, пока это не войдет у них в привычку.

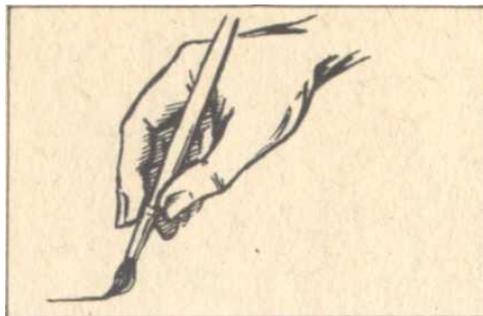

Рис. 2.2.1. Правильное расположение кисти в руках художника

При выполнении росписи на объемных, сферических и цилиндрических поверхностях правильным считается положение руки с четкой фиксацией локтя, т.е. в процессе работы он почти не должен двигаться, а кисть руки должна свободно перемещаться в нужном направлении, благодаря этому одним неразрывным движением можно проводить протяженные мазки. В процессе росписи можно опираться на

оттопыренный мизинец, слегка касаясь им поверхности изделия [Бадаев 2013: 10].

Легкость и свобода движений приходят к ребятам с опытом, в результате усвоения ряда основных приемов письма. Кисть при письме удерживается тремя пальцами у самого основания, но при этом сильно не сжимается. При сильном сжатии кисти движение руки будет сковано и в результате не получится характерного для «верховой» росписи плавного мазка. Правильное положение кисти в пальцах рисующего позволяет вращать ее в процессе письма, слегка опираясь на мизинец, который прикасается к заготовке. При работе кисть может принимать почти вертикальное положение (перпендикулярно плоскости листа). Движение кисти в большинстве приемов письма идет на себя, изгибаясь в нужную сторону. Это позволяет проводить одним движением длинные пластичные мазки и множество штрихов на поверхности [Алексахин 1998: 13]. Правила рисования красками даны в приложении б.

Как считает Б.В. Нешумов, приступая к освоению приемов росписи, следует объяснить школьникам специфику декоративно-прикладного искусства, которая заключается в том, что в основе росписи лежит орнамент из геометрических и растительных форм, фигурок человека, животных и птиц. Эти элементы росписи необходимо художественно переработать в декоративно-орнаментальные: упростить природную форму, усилить цветовое звучание, ритмически чередовать элементы, использовать цветовые контрасты или нюансы, цветные контуры [Нешумов 2000: 49]. Еще одну особенность художественной росписи отмечает Н.Н. Пиликина. Она заключается в том, что мастера, как правило, работают кистью без предварительного прорисовывания. Особенно это относится к рисованию растительных и природных форм – листьев, цветов и фруктов [Пиликина 2006: 62].

Начинать обучение хохломской росписи следует с упражнений в написании простых элементов, и только когда рука приобретет необходимую

твердость и уверенность, переходят к изображению орнамента. Как известно, основными изобразительными элементами кистевой росписи являются точка, линия, мазок с наплывом (капелька) и мазок травки. Как считает В.С. Бадаев, упражнения с ними позволяют при минимуме изобразительной информации сосредоточить основное внимание на развитии точности движений руки и умении удерживать все изображение в едином поле зрения [Бадаев 2013: 10]. Причем, педагоги-практики советуют первые пробы в написании характерных штрихов росписи проводить не на бумаге, а на прозрачном стекле. Гладкая поверхность стекла поможет ребенку при освоении «трудных» мазков. Работать на стекле намного легче, чем на бумаге, так как кисть как бы сама скользит по поверхности стекла. При неудачном, вернее, неточном штрихе его нетрудно стереть влажным лоскутом ткани, а затем повторить еще раз [там же].

Н.Н. Алексахин советует учебные занятия по обучению кистевой росписи разбить на этапы (последовательность упражнений в освоении элементов кистевой росписи дана в приложении 7). На первом этапе дети познают в черно-белом исполнении главные элементы росписи: линию, точку, пятно. На практических занятиях от руки и на глаз с постепенным усложнением заданий дети сначала учатся проводить тонкие сплошные линии (длинные и параллельные) кистью № 1-3.

Второе упражнение заключается в том, что дети учатся рисовать кистью всевозможные сеточки: прямоугольные, косые, ромбовидные с целью правильного понимания построения геометрического орнамента. Таким образом, уже с первых занятий дети переходят от репродуктивного обучения к продуктивному, то есть из простейших элементов создают композиции.

После освоения «сеточки» дети вводят в композицию «точки» (третье упражнение). Художественный элемент «точка» создает ажурность в орнаменте. Причем акцент обучения здесь делается не только на количественном соотношении точек в орнаменте, их группировании и размере, но и на качестве их выполнения. Дети часто выполняют точки

небрежно, а порой неряшливо. Чтобы это было как можно реже, руководитель разъясняет, что народный мастер рисует ею «точки» аккуратно заточенным деревянным концом кисти. У профессионального художника иногда можно обнаружить несколько таких палочек с разным диаметром, поэтому точки на росписи получаются аккуратными и разной величины.

В качестве четвертого упражнения школьники учатся проводить тонкие сплошные волнообразные линии. В заключение дается творческое задание: составить орнамент, включающий ранее изученные элементы: точки, прямые и наклонные линии, сеточки, спирали, елочки, волнообразные полосы, усики, спиралевидные завитки, росчерки, отводки и т.п. (рис. 2.2.2).

После освоения простейших элементов можно приступать к освоению элементов растительного орнамента, широко распространенного в народном творчестве России. Так, при росписи матрешки современные мастера часто применяют мазок с тенями, выражающий лепесток цветка или лист растения. Это самый крупный элемент росписи матрешки, средним по размеру элементом в росписи считается «капелька». Завитки, отводки, росчерки рисуются тонкими линиями и являются самыми мелкими элементами.

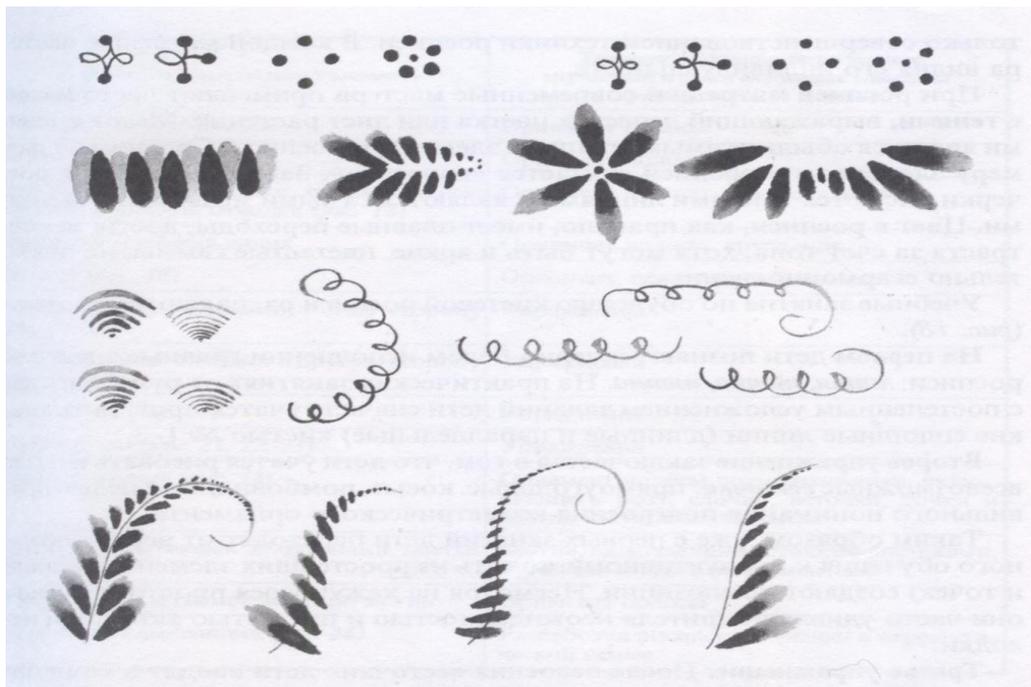

Рис. 2.2.2. Элементы орнамента

Еще один элемент росписи, который должны освоить кружковцы – мазок с наплывом – «капелька». Для изображения капельки берется средняя или маленькая кисть, в зависимости от величины необходимой капельки, смачивается краской (ее должно быть не очень много и она должна быть сухая). Затем острым кончиком кисти легко касаемся расписываемой поверхности бумаги, слегка нажимая и проводя в желаемом направлении тонкую, волосяную линию. Затем, при непрекращающемся движении вперед, кисть постепенно прижимается к плоскости и останавливается в нужном месте. Для отработки этого движения предлагаются различные упражнения – дождик, пейзаж и витечки – декоративные композиции в полосе, иначе – бордюры, которые обычно обрамляют саму роспись.

Распространенным элементов в росписи являются листочки. Школьники должны усвоить, что лист удобнее писать кистью со средней жилки, которая поможет выбрать его направление и композиционное расположение. Набрав на кисть нужный цвет, надо провести линию – изогнутую или прямую, т.е. такую, какая видна в натуре. А затем, набрав дополнительную краску, изобразить форму листа целостным пятном. После этого необходимо тонкой кистью прописать детали: боковые прожилки, отходящие от средней линии, черенок, зубчики и т.д. Изображение листьев и цветов с применением техники мазковой росписи представлено в приложении 8. После того, как ученики научатся рисовать цветки, листья и веточки, отдельные элементы можно скомпоновать в целые композиции, а также дополнить цветок декоративными «елочками», «завитками», «отводками», «спиралями» (приложение 9).

Определенные сложности для школьников представляет техника «мазок с тенями», поэтому освоение изображения цветов и листьев с применением этой техники следует разбить на этапы (приложение 10). Проходя этап за этапом, кружковцы усваивают последовательность изображения цветка с применением техники мазка с тенями. В процессе кропотливой работы школьники должны стремиться, чтобы мазок получался

красивым по форме, а также научиться рисовать мазки в одну и другую сторону, как бы в зеркальном отражении. Если один мазок прислонить к другому, получится бутон розы. Тычинки, нарисованные в середине бутона, и несколько мазков превращают его в сказочный цветок (приложение 11).

Обучающимся необходимо иметь представление о различных видах стилизованных цветов и листочков и о последовательности их изображения. Так, для получения широких и тонких линий школьники учатся вести линии всем ворсом кисти и его концом. Круглой и плоской кистями пишутся поочередно элементы кистевой росписи: травка, листья, ягоды, цветы. Как отмечает Ю.В. Максимов, школьники должны научиться работать тычком кисти, а также при необходимости использовать тугой, свернутый из бумаги жгутик, на конце которого комочек ваты, завернутый в марлю, или просто рельефная по фактуре ткань [Максимов 1983: 25].

Чтобы получился выразительный узор, члены кружка учатся правильным приемам закрашивания. Нужно уметь проводить линии в одном направлении, не меняя его в пределах одного контура, не выводить штрихи за пределы контура. Чтобы добиться гладкой фактуры, нужно закрашивать без просветов, а шероховатой – с просветами. Школьники также приобретают умения регулировать длину штрихов и линий. Особое внимание уделяется проведению мазков с пробелами. Их следует выполнять разными кистями, причем мазки должны быть разной величины и различного направления. Учебные тренировочные работы, выполняемые на бумаге, рекомендуется продолжать до выработки автоматизма, пока рука не научится писать все элементы ровно и выразительно. Такое обучение положительно влияет на выработку навыков рисования декоративного узора.

Чтобы выработать точность письма, роспись рекомендуется выполнять без предварительной прорисовки карандашом. Для этого учащимся предлагают повторить образцы и копии подлинников, что больше похоже на копирование. Здесь надо обратить внимание кружковцев на то, что народный мастер хохломской росписи никогда не был просто копиистом, если даже и

возникала необходимость повторить работу. Рука мастера, свободно владеющая кистью, обязательно где-то не так поведет стебель, по-своему закрутит травку, что ведет к возникновению нового орнамента.

Списывание простых композиций в период ученичества позволяет освоить типовые композиции и «набить» руку. Этот прием заимствован из методики обучения старых мастеров. Чаще всего это было семейное занятие, где дети проходили поэтапное обучение: наблюдение за мастером в процессе работы над изделием, обучение приемам работы, отработка элементов письма, списывание с работы наставника-учителя. Когда мастерство списывания позволяло приблизиться к оригиналу, ученикам разрешалось вводить в композиции свои элементы и мотивы. Вариации с оригинала предполагали предпоследний этап в обучении, а заключительным этапом была полная самостоятельность в композициях росписи.

Приступая к овладению специальными приемами хохломской росписи, кружковцы должны знать, что для нее характерны два вида росписи: «верховая» и «под фон». К «верховой» росписи принято относить традиционную «травку» – роспись, включающую изображения травинок, веточек, написанных красной и черной краской на золотом фоне. Разновидностью «верховой» росписи является знакомый по многочисленным образцам хохломской росписи орнамент «под листок», для которого характерны овальные листочки, круглые ягодки, расположенные, как правило, вокруг стебля.

На первом этапе работы по освоению приемов верховой росписи А.С. Хворостов советует научить ребят проводить основную, ведущую линию – криуль – центральный организующий элемент, задающий движение всем элементам, составляющим орнамент, вокруг него разрастаются кудрявые травинки разных размеров и формы, мелкие ягодки, нанизанные на усики. Этот крупный сочный мазок, похожий на удлиненный лист, или стебель является основой травного орнамента в традиционной хохломской росписи (рис. 2.2.3).

Рис. 2.2.3. Криуль – основа травного орнамента в хохломской росписи

Только после того, как ребята научатся проводить ведущую линию, можно приступить к другим элементам узора, выполняющимся с постепенным усложнением: от самых простых – осочек, травинок и капелек до более сложных – усиков, завитков и кустиков (рис. 2.2.4).

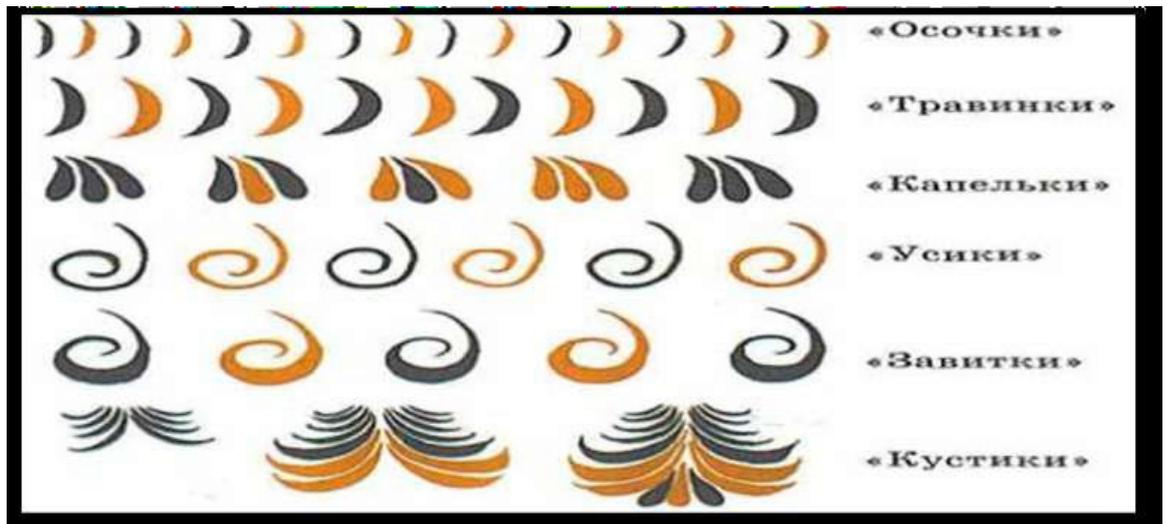

Рис. 2.2.4. Элементы хохломской росписи.

Осочки – самый простой элемент узора, он выполняется легким движением кончика кисти сверху вниз. Травинки – это мазки с небольшим плавным утолщением. Капельки рисуются приемом прикладывания кисти к бумаге. Усики рисуются в виде непрерывной линии одинаковой толщины, закрученной в спираль. Завитки выполняются с легким нажимом в середине самой «травки», которая должна подчиняться движению основных линий [Хворостов 1981: 79].

Наиболее сложным элементом травного орнамента являются кустики-травинки, которые располагаются вокруг ведущей ветки и состоят из мелких и крупных штрихов кистью (рис. 2.2.5).

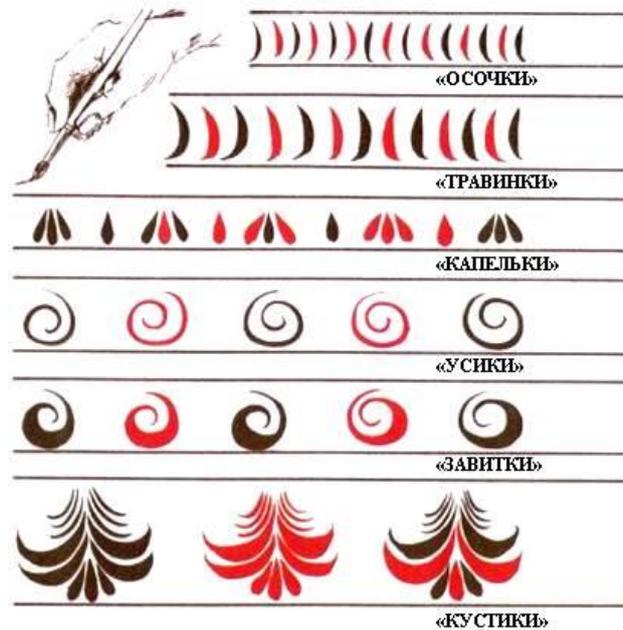

Рис. 2.2.5. Элементы травки

Приступая к первым пробам написания кустика, преподаватель должен показать кружковцам способ его выполнения, при этом следует обратить внимание детей на направление элементов, образующих орнамент, и последовательность их выполнения (рис. 2.2.6).

Рис. 2.2.6. Последовательность выполнения хохломской травки

Для правильного написания травного мазка В.С. Бадаев рекомендует тонкую с волосяным кончиком кисть ставить почти вертикально к

поверхности предмета и вести к себе, немного поворачивая кисть в ту сторону, куда должен изгибаться мазок. При этом надо следить за четким, волосяной тонкости началом и окончанием мазка. Самая широкая часть травинки создается более сильным нажимом кисти, а начало и конец выполняются почти без нажима, легким движением кончика кисти. Движение направляющих линий травинок преподаватель показывает на каждом столе одновременно двум кружковцам, так как только при этом условии дети смогут внимательно проследить за движением кисти в руках педагога и понять принцип нанесения мазков в росписи. Чтобы усвоить эти приемы росписи, В.С. Бадаев рекомендует школьникам выполнить 10-12 набросков хохломского орнамента. При этом у каждого кружковца на столе должны лежать образцы кистевых мазков, сделанные руководителем или ребятами, занимающимися в кружке второй год [Бадаев 2011:].

Если композиция предполагает изображение ягод (хохломской орнамент «под листок»), то на ведущей линии рисуют ягоды и листочки, характерные для данной ягоды. Маленькие ягодки – брусничка, смородина, рябинка – рисуется печаткой-тычком (тычок можно сделать из бумаги, для этого полоска бумаги сворачивается в тугую трубочку) большие ягоды – крыжовник, клубника, и малина – рисуются кистью (рис. 2.2.7).

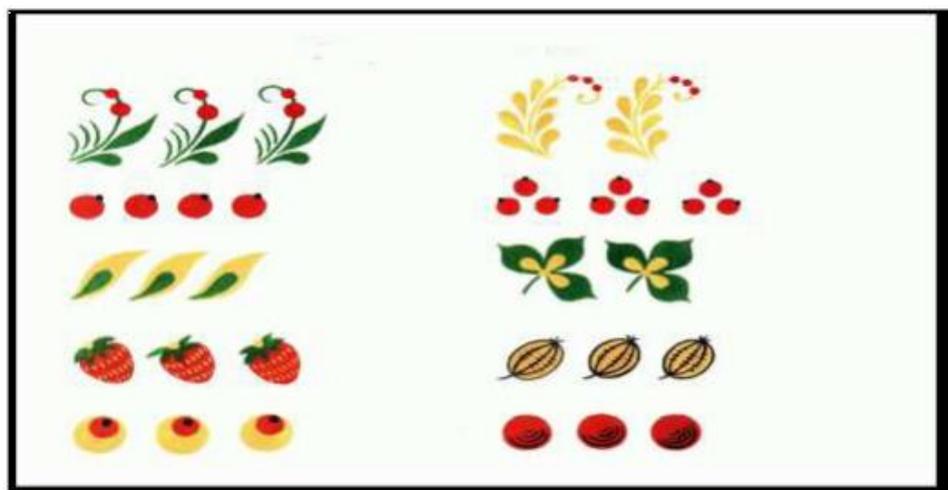

Рис. 2.2.7. Элементы хохломского орнамента «под листок»

По высохшей краске ягоды и листочки «разживляются» желтым цветом. После выполнения ягод и листочков, по обе стороны ведущего стебля располагают элементы хохломского травного орнамента: осочки, травинки, капельки, усики, завитки. Завитки на стебле ритмично закручиваются то вверх, то вниз, не соединяясь. Ритмичное чередование элементов в орнаменте создает плавность и пышность орнамента, а одинаковая длина криулей – стройность всего узора (рис. 2.2.8).

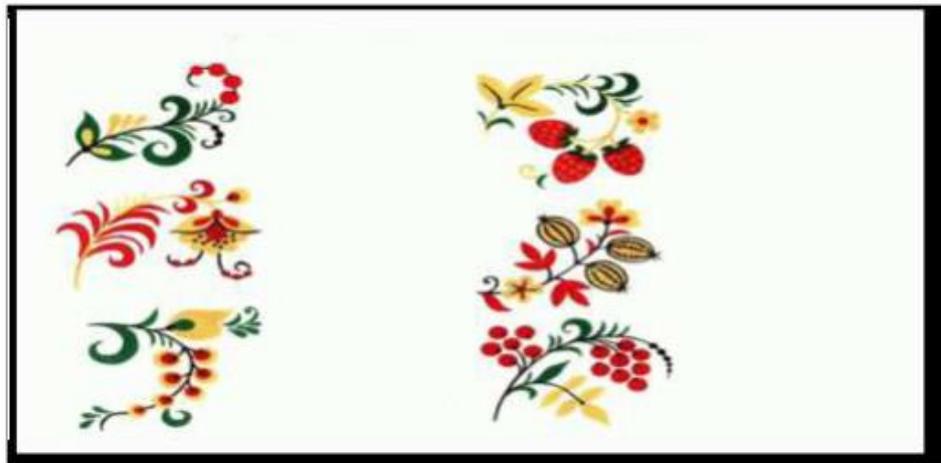

Рис. 2.2.8. Кудрявые ветки и кустики хохломской росписи

После того, как кружковцы усвоят основные элементы «верховой» росписи, можно приступать к следующей разновидности хохломской росписи – «под фон», отличительной особенностью которой является силуэтный золотистый рисунок на черном или красном фоне (рис. 2.2.9).

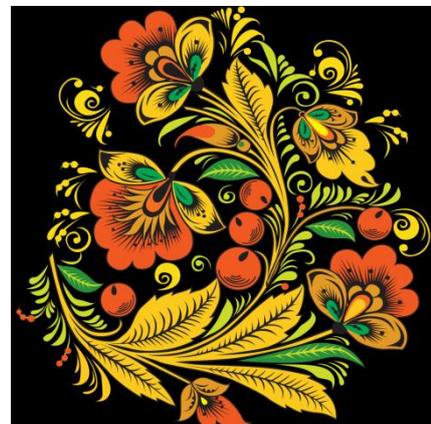

Рис. 2.2.9. Орнамент, выполненный в технике «под фон»

Во время практической работы по освоению приемов росписи «под фон» кружковцы тренируются в нанесении контурных очертаний мотивов фоновой росписи. При росписи «под фон» основные орнаментальные формы наводятся тонкими линиями. Затем заполняется фон между узорами черной или красной краской, оставляя крупные листья и цветы не закрашенными – серебряными. Потом украшают их мелкими штрихами-жилочками. Когда фон просохнет, сверху добавляются мелкие листочки, цветочки и ягодки, кустики, травки и отдельные травинки. Золотые узоры очень хорошо выглядят на красном или черном фоне. Таким образом, фоновая роспись осуществляется в три этапа: 1) нанесение контура; 2) закрашивание фона; 3) исполнение мелкого узора (приписки поверх фона [Бадаев 2013:].

Для занятий фоновой росписью кружковцы могут воспользоваться цветной бумагой, затонированной в желтый или охристый цвет. Контур орнамента ребята намечают сами. Если это вызывает затруднения, преподаватель консультирует каждого школьника, обращая внимание на то, чтобы контур рисунка был четким. При закрашивании фона надо следить за линией орнамента и стараться не нарушать ее кистью. Фон может быть красного, коричневого или черного цвета. В результате получается орнамент светлых тонов на контрастном фоне. При освоении фоновой росписи необходима демонстрация тщательно подобранных образцов с крупным по масштабу рисунком, что помогает ребятам увидеть различия между «верховой» и «фоновой» росписью. Роспись «под фон» в основном строится на крупном рисунке. Мелкие же проработки орнамента наносятся по фону или на поверхность самого орнамента только после закрашивания фона.

Чтобы кружковцы познакомились со всеми основными разновидностями хохломской росписи, несколько занятий следует посвятить освоению фоновой росписи «Кудрина» со свойственными ей круглыми, затайливыми завитками, напоминающими кудри (рис. 2.2.10).

Рис.2.2.10. Орнамент, выполненный в технике «Кудрина»

Работа по изучению приемов росписи «Кудрина» проводится в той же последовательности, что и при освоении приемов письма росписи «под фон», т.е. также наносится контур орнамента (только здесь уже более сложный), затем закрашивается фон и только после этого наносится приписка, придающая всей работе живость. При этом надо обратить внимание ребят на то, что эта мелкая разработка играет немаловажную роль при конечном оформлении изделия, так как с применением приписки листья на изделии кажутся резными, ажурными, а цветы – объемными.

Итак, большое разнообразие методов и приемов обучения кистевой росписи позволяет организовать работу кружка с учетом возможностей и перспектив развития каждого ученика.

На занятиях кружка росписи по дереву школьники должны освоить как технические, так и специальные приемы хохломской росписи.

Обучение правильной и разнообразной технике рисования необходимо, так как совершенство техники в изобразительном искусстве обуславливает высокие результаты в реалистическом изображении действительности. Владение различными изобразительными материалами, способами работы с ними, понимание их выразительности способствуют их более эффективному использованию при отражении в рисунках своих впечатлений от окружающей жизни.

Обучение специальным приемам рисования требует немалых усилий: необходимо овладеть каждым из отдельных составляющих, а затем соединить все элементы в комплексный навык. На этом этапе требуются большое терпение, выдержка и желание достичь цели. По мере последовательного усвоения специальных приемов росписи происходит количественное и качественное накопление навыков, которые позволяют перейти к свободному рисованию. Овладение специальными приемами росписи позволяет школьникам создать продукт творческой деятельности, приближенный к декоративно-прикладному искусству, и тем самым сохранить народные традиции.

2.3. Опытно-экспериментальная работа по развитию у старшеклассников навыков художественной кистевой росписи в кружке «Расписная краса»

В соответствии с проблемой дипломного исследования целью опытно-экспериментальной работы стала проверка эффективности внеклассных занятий по художественной кистевой росписи с учащимися старших классов. В работе была использована методика обучения кистевой росписи, разработанная С.В. Астраханцевой и адаптированная нами для целей эксперимента.

В эксперименте приняли участие ученики 9-х классов, посещающие МОУ «Тавровская средняя общеобразовательная школа им. А.Г. Ачкасова Белгородского района Белгородской области». В контрольную и экспериментальную группы вошли по 15 школьников. Эксперимент проходил в три этапа. На констатирующем этапе эксперимента была проведена диагностика уровня художественного развития старшеклассников контрольной и экспериментальной групп в кистевой росписи. С учетом полученных результатов на формирующем этапе эксперимента под руководством педагога и с использованием методики организации

кружковой работы школьники экспериментальной группы изучали историю народных промыслов, основы изобразительной грамоты и усваивали конкретные приемы хохломской и городецкой росписи. На контрольном этапе эксперимента повторно проверялся уровень художественного развития кружковцев и школьников контрольной группы, делался вывод об эффективности работы кружка по кистевой росписи.

Целью констатирующего этапа эксперимента стало определение уровня художественного развития старшеклассников экспериментальной и контрольной групп. На этом этапе опытно-экспериментальной работы были поставлены следующие задачи:

1. Определить уровень знаний девятиклассников о художественной росписи как одного из видов декоративно-прикладного искусства.
2. Определить уровень сформированности навыков кистевой росписи.

В констатирующем эксперименте использовались следующие методы научного исследования: наблюдение, беседа со старшеклассниками, анкетирование, анализ продуктов творческой деятельности школьников.

Наблюдение за поведением учащихся экспериментальной и контрольной групп проводилось с целью определения настроения, с которым они принимаются на работу (радостно, с неохотой и др.), получают ли удовольствие от рисования, а также используют ли в своих ответах знания из дополнительной литературы. Наблюдение показало, что большинство школьников заинтересованно откликнулись на просьбу поучаствовать в эксперименте: они с желанием отвечали на вопросы анкеты и выполняли задания педагога. Однако некоторые учащиеся не уверены в своих силах, что сказалось на их поведении: они осторожно приступали к выполнению заданий, при ответе на вопросы руководителя кружка демонстрировали узость кругозора в области изобразительного искусства.

С целью выявления мотивов, лежащих в основе посещения старшеклассниками кружка «Расписная краса», на вводном занятии была проведена беседа на эту тему. Каждый из кружковцев рассказал, почему он

записался в кружок кистевой росписи и что он ждет от его посещения. Беседа показала, что всем без исключения школьникам нравится рисовать. Среди причин посещения кружка был также интерес к народным традициям (Лариса, Ева, Алина). Лена сказала, что ей нравятся игрушки и предметы, выполненные в народном стиле (матрешки, посуда и т.д.), а Света хочет к окончанию 9-го класса сделать своими руками подарок маме. Опрос показал, что никто из школьников не собирается связать свою дальнейшую жизнь с изобразительным творчеством.

С целью определения уровня художественного развития старшеклассников в кистевой росписи учащиеся контрольной группы были приглашены на первое занятие кружка «Расписная краса» и приняли участие в анкетировании (вопросы анкеты даны в приложении 12), направленном на выявление у девятиклассников знаний о декоративно-прикладном искусстве в целом и кистевой росписи по дереву, в частности. Ответы школьников на вопросы анкеты не только дали материал для сравнительного анализа художественного развития учащихся экспериментальной и контрольной групп, но и помогли выяснить, на что необходимо обратить особое внимание на занятиях кружка кистевой росписи.

Анализ ответов на вопросы анкеты показал, что старшеклассники экспериментальной и контрольной групп имеют приблизительно одинаковое представление о народном прикладном искусстве. Причем, некоторые школьники контрольной группы имеют более обширные знания о декоративно-прикладном искусстве. Однако у всех девятиклассников эти знания бессистемные и отрывочные. Так, Алина написала, что народно-прикладное искусство – это оформление предметов, которые человек использует в быту, а Лена отметила, что декоративно-прикладное искусство отражает традиции русского народа. Все учащиеся знают, что такое матрешка (деревянная куколка, внутри которой помещаются куколочки меньшего размера). В качестве примеров декоративно-прикладного искусства большинство школьников назвали роспись и народную игрушку.

Ева назвала резьбу по дереву, Света – вышивку, а Лариса вспомнила народный костюм.

С вопросом «Что такое кистевая роспись?» справились все старшеклассники, ответив, что это роспись кистью и красками. Однако из всех видов кистевой росписи школьники назвали городецкую, хохломскую, жостовскую роспись и гжель. Никто из школьников не назвал более двух видов кистевой росписи.

Два вопроса анкеты вызвали у девятиклассников затруднение. В качестве выразительных средств декоративно-прикладного искусства школьники назвали лишь материалы: краски, кисть, цветные нитки, дерево и др. Никто из них не назвал такие выразительные средства, как цвет, композиция, форма или фактура. Старшеклассники не знают мастеров декоративно-прикладного искусства и виды росписи матрешки.

Реализация второй задачи – определение уровня сформированности навыков художественной росписи – осуществлялась в ходе самостоятельной росписи бумажной матрешки в одном из стилей по выбору. С этим заданием учащиеся контрольной и экспериментальной групп справились не полностью: как правило, школьники изображали матрешку в сарафане, расписанном разнообразными цветочками, в их работах не просматривался народный орнамент, а тем более какой-либо вид традиционной росписи и сюжет. Большинство учащихся нарисовали матрешку с практически круглыми частями тела, как у снеговика или неваляшки.

Для оценки степени развития у испытуемых навыков художественной росписи были выделены следующие показатели:

1. Гностический компонент, определяемый по уровню знаний о декоративно-прикладном искусстве и основам изобразительной грамоты.
2. Технический компонент, оцениваемый по владению специальными художественно-изобразительными умениями и навыками кистевой росписи.

3. Художественно-творческая активность в изобразительной деятельности, проявляющаяся в эмоциональном отношении школьников к изобразительной деятельности и декоративно-прикладному искусству.

На основе этих критериев были определены показатели высокого, среднего и низкого уровня художественного развития в кистевой росписи.

Высокий уровень развития характеризуется интересом к изобразительной деятельности, который проявляется в демонстрации творческой активности, в умении давать художественно-эстетическую оценку произведениям искусства и своим работам. Школьник владеет искусствоведческой терминологией, имеет широкие познания в области истории декоративно-прикладного искусства, различает хохломской, городецкий и другие народные орнаменты, знает несколько видов росписи матрешки.

Высокому уровню художественного развития свойственно знание основ изобразительной грамоты: основных законов, правил и приемов композиции и цветоведения, а также принципов композиционного построения и цветового решения орнамента как средства художественного выражения в декоративно-прикладном искусстве.

Учащийся с высоким уровнем художественного развития уверенно владеет специальными умениями и изобразительными навыками кистевой росписи: работает кистью и красками без предварительного прорисовывания орнамента карандашом, уверенно воплощает замысел, владеет разнообразными техниками рисования (хохломской, городецкой), самостоятельно строит композицию и цветовое решение орнамента.

Средний уровень художественного развития в кистевой росписи характеризуется избирательным интересом к изобразительной деятельности. Школьник знаком с основной искусствоведческой терминологией, с незначительной помощью педагога или товарищей отвечает на вопросы и излагает свои мысли о художниках и их работах.

Учащийся ориентируется в области истории декоративно-прикладного искусства, знаком с основными характеристиками хохломского, городецкого художественных промыслов и видами росписи матрешки.

Школьник владеет основами изобразительной техники хохломской и городецкой росписи: с помощью педагога строит композицию, имеет представление о гармоничном сочетании цветов, однако не всегда использует эти средства для отражения творческого замысла. Для воплощения замысла в сложных местах ему требуется предварительное прорисовывание орнамента карандашом.

Низкий уровень художественного развития в кистевой росписи характеризуется слабым интересом к изобразительной деятельности, зависимостью творческой активности от настроения. Школьник имеет незначительные знания по истории и специфике декоративно-прикладного искусства, поэтому не может самостоятельно рассуждать на эту тему.

Учащийся не знает основ изобразительной грамоты, затрудняется в построении композиции и выборе цветовой гармонии. Специальные умения и навыки художественной росписи не развиты: он не владеет техникой рисования, ему требуется предварительное прорисовывание орнамента карандашом.

С учетом показателей высокого, среднего и низкого уровней художественного развития в кистевой росписи был разработан диагностический лист художественного развития (приложение 13). По результатам их обработки была заполнена сравнительная таблица художественного развития в кистевой росписи учащихся контрольной и экспериментальной групп.

Обработка данных показала, что никто из школьников из обеих групп не обладает высоким уровнем художественного развития в кистевой росписи. 9 девятиклассников (60%) контрольной группы владеют навыками на среднем уровне и 6 школьников (40%) – на низком.

Таблица 1

Уровни художественного развития старшекласников в кистевой росписи
(констатирующий срез)

Уровень	Группа			
	Экспериментальная		Контрольная	
	кол-во	в %	кол-во	в %
Высокий	-	-	-	-
Средний	10	67%	9	60%
Низкий	5	33%	6	40%

В экспериментальной группе 67 % школьников (10 человек) имеют средний уровень художественного развития в кистевой росписи. Это больше на одного, чем в контрольной, что согласуется с желанием учащихся, вошедших в экспериментальную группу, посещать кружок «Расписная краса» с целью усовершенствовать свои художественные навыки, овладев основами изобразительной грамоты на более высоком уровне. 33 % членов экспериментальной группы (5 человек) имеют низкий уровень художественного развития в кистевой росписи, что напрямую связано со слабым владением специальными художественно-изобразительными знаниями, умениями и навыками, не сформировавшимся художественно-образным восприятием произведений искусства. Однако эти школьники обладают большим желанием научиться рисовать и художественно-творческой активностью в изобразительной деятельности.

Итак, результатом первого этапа эксперимента стало выявление у членов кружка «Расписная краса» исходного уровня художественного развития в кистевой росписи. По итогам диагностики был откорректирован тематический план работы кружка.

Целью второго, формирующего, этапа экспериментальной работы стало развитие навыков кистевой росписи у школьников, посещающих кружок «Расписная краса». Согласовав реализацию этой цели с гипотезой исследования, мы определили основные направления работы на формирующем этапе эксперимента:

- создание развивающей среды, включающей кружковцев в активную творческую деятельность;
- расширение знаний о декоративно-прикладном искусстве в целом и кистевой росписи, в частности;
- повышение уровня овладения изобразительной техникой художественной росписи.

На формирующем этапе эксперимента были использованы разнообразные методы, приемы и средства формирования навыков кистевой росписи.

По первому направлению работы – создание развивающей среды, включающей школьников в активную творческую деятельность – на занятиях кружка «Расписная краса» было организовано педагогическое сопровождение художественного развития. Креативную среду мы выстроили вокруг интересов школьников с учетом их индивидуальных особенностей и субъективных потребностей на основе сотрудничества педагога и учащихся, предполагающего творческую активность учеников. Основными принципами общения педагога с учащимися стали: уважительное отношение к детским идеям и демонстрация их ценности; предоставление школьникам большей самостоятельности; создание на занятиях кружка свободной, непринужденной обстановки, способствующей индивидуальному творческому развитию учащихся за счет предоставления им свободы в принятии самостоятельных решений.

В процессе педагогического сопровождения, организованного на формирующем этапе эксперимента, мы старались помочь ученикам почувствовать собственную состоятельность, поддержать в каждом школьнике уверенность в себе и ощущение личностной значимости. Для этого мы взяли за правило отмечать даже малейший успех в изобразительной деятельности, поощрять интересные находки, анализировать несостоявшиеся попытки и неудачи. С целью создания креативной среды мы расширили рамки педагогического пространства, включив в план работы кружка

посещение Белгородского Государственного Художественного музея и встречу с художником. Мы также объединили усилия всех участников воспитательного процесса: педагогического коллектива, самих учащихся и их родителей, принимающих активное участие в организации экскурсий и выставок детских работ.

В рамках второго направления работы на формирующем этапе эксперимента – расширение знаний о декоративно-прикладном искусстве в целом и кистевой росписи, в частности – согласно плану работы кружка «Расписная краса» была проведена беседа «История росписи по дереву». На занятиях кружка школьники углубили знания о хохломском и городецком народных промыслах, уяснили их особенности и научились отличать различные виды росписи. Также кружковцы познакомились с основами цветоведения и ролью цветовых сочетаний красок в художественной росписи, а также с орнаментом как средством художественного выражения замысла в искусстве. Школьники увидели различные орнаменты, используемые в росписи по дереву, узнали принципы композиционного построения и цветового решения орнамента в работах хохломских и городецких мастеров. Конспект занятия «Тайны хохломской росписи» дан в приложении 14. Интересными для кружковцев стали занятия, посвященные истории и основным видам росписи русской матрешки, а также беседы о сказках А.С. Пушкина «Руслан и Людмила», «Сказка о золотом петушке», «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях», «Сказка о царе Салтане» и знакомство с иллюстрациями к ним.

Большое внимание на занятиях кружка было уделено третьему направлению – повышению уровня овладения изобразительной техникой художественной росписи. В процессе обучения навыкам кистевой росписи решались следующие задачи:

- выработка навыка работы кистью и красками без предварительного прорисовывания;

- выработка навыка выписывания элементов орнамента: точек, линий, капелек, мазков, элементов растительного орнамента (листочков, травки, цветов и др.);
- построение орнамента по заданному элементу;
- цветовое решение орнамента;
- составление композиции с применением хохломских и городецких мотивов;
- копирование матрешек из Сергиева-Посада, Семенова и Полхов-Майдана.

В процессе этой работы были использованы разнообразные методы, приемы и средства обучения, активизирующие творчество, самостоятельность и инициативу, а также способствующие выработке навыков художественной росписи. Учитывая тот факт, что большинство кружковцев на начальном этапе эксперимента имели невысокий уровень развития этих навыков, мы использовали сочетание теоретического обучения и практического овладения основами кистевой росписи, а также проблемно-поисковые методы, обеспечивающие активное участие каждого школьника как в постановке изобразительной задачи, так и в определении методов ее решения.

Большую роль в овладении навыками кистевой росписи играет мастерство педагога, его готовность поделиться своим опытом и мастерством. Например, в рисовании капельки с применением техники «мазок с тенями», есть несколько особенностей. Во-первых, нужно использовать мягкую и пышную кисть круглой формы (№ 16-22), которую следует внимательно осмотреть, чтобы на жестяном креплении волос увидеть шов-соединение. На палитре оправить кисть, то есть легкими прикосновениями влажной кистью сделать ее в виде лопаточки. Затем прикоснуться к краске той стороной кисти, где шов, чтобы не путать, с какой стороны набрана краска. Проводя кистью по бумаге, нужно получить

широкую линию, у которой одна сторона яркая, насыщенная, другая – светлая или почти бесцветная.

Чтобы довести это движение кистью до автоматизма, нужно проделать это упражнение множество раз. И только после этого можно осторожно, под руководством педагога пробовать выполнять мазок с тенями в одну сторону. Держа кисть так, будто бы у вас в руках пишущая ручка и вы ставите запястье, нужно набрать на кисть краску и прикоснуться к поверхности бумаги. Кисть должна оставить полукруглое ровное начало мазка. Если начало мазка неровное, похожее на след иглы, значит, кисть не годится. Показывая движения, руководитель кружка комментирует свои действия: «Прикоснулись кистью к бумаге, получили полукруглое начало мазка, затем слегка нажали и провели вниз, чуть-чуть поворачивая кисть и одновременно ее приподнимая, старайтесь при этом закончить мазок остро, как иголка».

Поскольку в художественной росписи большую роль играет композиция, перед руководителем кружка стояла задача научить ребят находить главное в композиции, выделять ее центр. Для этого педагог вначале рассказал, что такое композиция, познакомил с основным законом композиции (выделение главного, композиционного центра в работе и подчиненные детали этому центру) и условиями достижения гармонии в композиции (фрагмент занятия дан в приложении 15). Затем школьники на практике научились выделять главное в композиции путем введения определенного композиционного акцента или укрупнения отдельных элементов орнамента, а также выделения главного в рисунке при помощи цветового контраста. Эта работа помогла ребятам уяснить, что композиционный центр нельзя воспринимать только как геометрическое понятие. Композиционный центр в отличие от геометрического центра, расположенного в центре любого предмета, может быть помещен как в центре произведения, так и в другой любой его части.

Поскольку изучение композиции орнамента преследовало цель использовать эти знания в процессе росписи матрешки, на одном из занятий

руководитель кружка познакомил школьников с понятием «стилевое единство орнамента и изделия» и последовательностью работы над композиционным построением изделия. Педагог объяснил юным художникам, что несоблюдение последовательности при построении композиции приводит к нарушению гармонии произведения и к неверной компоновке его частей. В этом случае трудно достичь стилового единства, правильного соотношения деталей композиции, ритма, уравновешенности элементов орнамента на изделии.

Краткие сведения о композиции были подкреплены практической работой, в ходе которой школьники осуществили зарисовки основных композиционных схем, построенных в круге, прямоугольнике, квадрате с различным расположением главного центра. Они также выполнили задание на построение орнамента по заданному элементу (у каждого кружковца свой элемент орнамента) с использованием принципа симметрии.

Несколько занятий кружка было посвящено работе над росписью по хохломским и городецким мотивам (фотографии работ членов кружка даны в приложении 16). Вначале в процессе рассказа педагога и рассматривания иллюстраций школьники познакомились с техникой росписи и цветовым решением хохломских мастеров. Кружковцы уяснили, что выразительность орнамента достигается при подчеркивании его основных ведущих линий. На конкретных примерах ребята увидели, что в работах хохломских художников все элементы растительного орнамента (листочки, травка, цветы) подчиняются ведущим линиям (веткам, длинным гибким стеблям). Роспись Городца имеет свою особенность в построении композиции. Там традиционная трехчастная композиция трактуется мастерами по-разному, но всегда безошибочно можно угадать главную часть, т.е. композиционный центр, которому подчинены все элементы росписи; его обычно выделяют декоративной полосой.

Затем на практических занятиях кружковцы занимались копированием хохломских и городецких узоров и лишь после этого приступали к

самостоятельному выбору темы, разработке сюжета и составлению композиции с применением хохломских и городецких мотивов. При непосредственной разработке эскизов школьники использовали как свою фантазию и выдумку, так и творческие папки, в которых они собрали схематичные изображения типовых композиций хохломских и городецких изделий. На следующем этапе работы – исполнение росписи – кружковцы самостоятельно выбрали цветовую гамму в соответствии с законами цветоведения.

По результатам констатирующего этапа эксперимента был сделан вывод о том, что высокий уровень художественного развития в кистевой росписи возможен только тогда, когда школьники владеют на должном уровне различными изобразительными техниками и материалами. С этой целью мы уделили большое внимание усвоению элементов орнамента, используемых в росписи по дереву. Занятия были организованы так, чтобы школьники самостоятельно применили знания в практической работе, что было осуществлено при многократном повторении элементов орнамента в разных вариациях. Мы так спланировали процесс обучения, чтобы на практике регулярно повторялись необходимые компоненты изобразительной грамоты, отраженные в системе упражнений: построение, компоновка и композиция, штрих, цвет, мазок и т.д.

На формирующем этапе эксперимента были использованы такие наглядные методы передачи и зрительного восприятия учебной информации, как метод иллюстраций (показ и восприятие предметов с помощью рисунков, плоских моделей и т.п.) и метод демонстраций (чувственное ознакомление учащихся с явлениями, объектами в их натуральном виде). Для этого педагог принес на занятия кружка иллюстрации и изделия декоративно-прикладного творчества (расписную посуду, матрешек), а также работы кружковцев прошлых лет. Например, перед оформлением матрешек по сказкам А.С. Пушкина руководитель кружка предложил посмотреть и обсудить, как опытные мастера использовали хохломские и городецкие узоры для росписи

матрешек (приложение 17). Использование этого визуально-аналитического метода стимулировало интерес школьников к декоративно-прикладному искусству, способствовало приобретению нового изобразительного опыта, позволяющего синтезировать многообразные зрительные восприятия и воплощать их в практической художественно-творческой деятельности. Их применение позволило нам сконцентрировать внимание кружковцев на анализе произведений мастеров декоративно-прикладного искусства и продуктов детского творчества.

Наглядность и мультимедийные средства обучения также были использованы при ознакомлении с историей декоративно-прикладного искусства и русской матрешки, с основными законами цветоведения и композиции, с различными орнаментами, используемыми в росписи по дереву, в ходе бесед по сказкам А.С. Пушкина. Например, на занятии, посвященном изучению техники росписи хохломских мастеров, была показана презентация, посвященная этапам росписи, что позволило расширить знания о народном творчестве, развить навыки художественной росписи. Компьютерные технологии были также использованы на занятии по теме «Основы цветоведения», на котором школьники познакомились с цветом в произведениях декоративно-прикладного искусства. Достоинством этих занятий стало восприятие учащимися красочных изображений как образца для самостоятельного творчества.

Чтобы поддерживать интерес к декоративно-прикладному искусству на высоком уровне и углубить проникновение в художественные образы, созданные А.С. Пушкиным в сказках, мы активно использовали межпредметные связи изобразительного искусства с литературой. Так, роспись матрешек на тему «Сказки А.С. Пушкина» мы предварили беседой о творчестве А.С. Пушкина. Пользуясь школьной библиотекой и дополнительной литературой, кружковцы самостоятельно подготовили выступления и подобрали иллюстрации к сказкам.

Приступая к росписи матрешек, школьники обсудили основные требования к воплощению образов героев сказок и пришли к выводу, что, во-первых, матрешки должны стать своеобразной иллюстрацией к сказкам, т.е. соответствовать сказочным образам по характеру и оформлению. Во-вторых, в матрешках должны быть отражены все времена года. В-третьих, в росписи необходимо использовать хохломские или городецкие мотивы.

Занятия, посвященные росписи матрешек по сказкам А.С. Пушкина, получились интересными и насыщенными спорами о том, как должна выглядеть та или иная матрешка, с помощью каких средств лучше передать ее характер. Для этого потребовалось зачитывать отрывки сказок, обсуждать характеры героев. Поскольку предварительно мы не распределяли между детьми сказочные образы, в процессе работы выяснилось, что все без исключения кружковцы хотят в облике матрешки изобразить женские положительные персонажи сказок. Это, возможно, объясняется тем, что кружок посещают девочки, которым интереснее рисовать женскую одежду: сарафаны, платья, шубки и шапочки. Поэтому, приступая к росписи матрешек по мотивам последней сказки А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане», мы предложили разнообразить образы и изобразить царя Гвидона, трех сестер (царицу, ткачиху и повариху), сватью бабу Бабариху, богатыря, купца и, конечно же, царевну-лебедь (приложение 18).

Все кружковцы старались отразить в своих матрешках не только сюжеты сказок, но и характеры героев. Так, матрешка Лены по «Сказке о мертвой царевне и семи богатырях» получилась «спящей», в белом свадебном наряде с хохломским узором по низу платья, а Людмила из сказки «Руслан и Людмила» – в русском сарафане, с длинной косой. Однако во всех работах чувствуется влияние иллюстраций к сказкам и мультфильмов, которые школьники просматривали в процессе подготовки к росписи матрешек.

Школьникам любого возраста свойственен интерес к занимательности: играм, шарадам, ребусам, кроссвордам и загадкам, имеющим отношение к

изобразительному искусству. Использование игровых методик на занятиях декоративно-прикладного искусства позволяет сделать процесс работы по созданию декоративной композиции увлекательным и эмоционально окрашенным. Однако игровые задания мы использовали не только для смены вида деятельности и снятия усталости, но и для развития таких качеств личности, как наблюдательность, собранность, настойчивость, терпение, усидчивость и любознательность – спутников устойчивого познавательного интереса. В ходе эксперимента мы активно применяли игровой метод, сознательно заменяя и чередуя занимательные упражнения и задания для отдельных детей в соответствии с их индивидуальными особенностями. Система занимательных упражнений строилась с учетом уже имеющихся знаний и навыков и включала задания корректирующего характера для отдельных учащихся. Занимательный материал мы даем в приложении 19.

Итак, на формирующем этапе эксперимента была проделана большая работа по художественному развитию в кистевой росписи. Насколько эта работа оказалась эффективной, мы проверили на контрольном этапе эксперимента. Для этого на заключительных занятиях мы побеседовали с кружковцами и выяснили впечатления от посещения кружка, узнали, чему они научились, что не получилось. Беседа показала, что все без исключения школьники довольны тем, что записались в кружок «Расписная краса». Особенно понравилось выступление Светы, которая планировала на занятиях кружка сделать своими руками подарок маме. Она увлеченно работала весь учебный год, поэтому смогла изготовить подарки не только к окончанию учебного года, но и к 8 Марта.

Условия эксперимента требуют, чтобы после организации опытного обучения был проведен контрольный срез с целью получения объективных показателей эффективности разработанной нами методики художественного развития старшекласников в кистевой росписи.

Наблюдения за поведением школьников на занятиях показали, что все кружковцы с интересом занимаются изобразительным творчеством,

неоконченные работы с удовольствием берут домой на доработку. Они также активно читают дополнительную литературу, ищут образцы росписи мастеров декоративно-прикладного искусства. Атмосфера в кружке сложилась творческая и доброжелательная, дети делятся своими замыслами, помогают друг другу, стараются хвалить достижения товарищей и тактично отмечать недостатки их работ. Однако Вика по-прежнему не уверена в своих силах, что можно объяснить тем, что девочка много болела и редко посещала занятия кружка. Но и у нее сохранился интерес к изобразительному искусству и желание научиться художественной росписи.

С целью определения у девятиклассников уровня знаний о декоративно-прикладном искусстве в целом и кистевой росписи по дереву, в частности, было повторено анкетирование. Для этого мы опять пригласили учащихся контрольной группы на занятие кружка и сравнили их ответы с теми, что дали члены кружка.

Анализ показал, что если уровень знаний о декоративно-прикладном искусстве учащихся контрольной группы остался на прежнем уровне, то ответы кружковцев порадовали. Они назвали большое количество промыслов и видов художественной росписи, вспомнили кузнечное и ювелирное искусство, роспись пасхальных яиц, Дымковскую и Филимоновскую игрушки, платки из Павловского Посада, Полхов-Майдановскую роспись, Холуй, Мстеру, Палех, Федоскино, Сергиево-Посадских, Семеновских и Полхов-Майдановских матрешек и др. Не вызвал затруднений вопрос и о выразительных средствах декоративно-прикладного искусства. Наряду с изобразительными материалами девятиклассники назвали цвет, композицию, форму, линию, точку и др. Однако школьники по-прежнему не знают мастеров декоративно-прикладного искусства.

Определение уровня сформированности навыков художественной росписи у членов кружка «Расписная краса» и школьников контрольной группы осуществлялось в процессе росписи матрешек. Всем было дано задание: нарисовать и расписать матрешку. Наблюдение за поведением

участников эксперимента показало, что школьники контрольной группы по-прежнему чувствовали себя неуверенно: они не знали, как приступить к работе, сомневались в выборе цвета краски. Члены кружка, наоборот, работали увлеченно, т.к. на занятиях они получили достаточные знания о декоративно-прикладном искусстве и кистевой росписи матрешек.

Анализ показал, что художественный уровень рисунков старшеклассников контрольной группы остался на прежнем, низком, уровне, тогда как творческие работы членов кружка участники эксперимента оценили очень высоко. У большинства из них матрешки получились яркими, оригинальными и самобытными, выполненными в соответствии с законами композиции и цветоведения. В матрешках, расписанных Ларисой, Соней и Леной, отчетливо видны мотивы хохломской росписи. Поделившись впечатлениями от участия в эксперименте, некоторые школьники, не посещавшие кружок «Расписная краса», спросили, продолжит ли кружок работу в следующем учебном году и можно ли будет в него записаться.

По результатам повторной диагностики никто из школьников контрольной группы, как и в самом начале эксперимента, не показал высокий уровень художественного развития. 9 человек остались на среднем и 6 – на низком уровне художественного развития в кистевой росписи. В экспериментальной группе школьников, посещающих кружок «Расписная краса», 6 человек показали высокий, 8 – средний уровень художественного развития в кистевой росписи. 1 старшеклассник сохранил низкий уровень художественного развития в кистевой росписи, т.к. из-за болезни пропустил много занятий и поэтому быстро потерял интерес к художественному творчеству.

Учащиеся с высоким и средним уровнем художественного развития в кистевой росписи интересуются историей декоративно-прикладного искусства, знают основные черты хохломского и городецкого народных промыслов, особенности росписи матрешек. Этим школьникам в большей или меньшей степени свойственно знание средств изобразительной

деятельности, основных законов, правил и приемов композиции и цветоведения, а также роли, видов и элементов орнамента в росписи.

Эти старшекласники отлично или хорошо владеют техническими навыками и умениями, различными изобразительными материалами. Они умеют пользоваться карандашом, кисточкой и красками, и, как правило, рисуют без предварительного прорисовывания карандашом. Школьники умеют строить композицию с учетом графических элементов орнамента, в своих работах они правильно передают форму и пропорции матрешки, а также выписывают основные элементы хохломского и городецкого орнамента с учетом сочетания цветов.

Творческая активность этих кружковцев способствует художественно-образному восприятию произведений искусства, критическому отношению к своим и чужим работам. Они умеют рассказать о своем замысле, перечислить элементы изображаемого, а также отразить в рисунке сюжет и его элементы в соответствии с замыслом. Их работы отличаются самостоятельностью, оригинальностью и эмоциональностью. Они увлечены изобразительной деятельностью, интересуются народным творчеством, поэтому с удовольствием посещают кружок рисования «Расписная краса». У них ярко выражены широта интересов, готовность к процессу познания и стремление к самостоятельности. Они предпочитают поисковую, творческую деятельность, их заинтересованность проявляется в ярко выраженных эмоциях и интонационно выразительной речи при обсуждении работ. Они не только внимательны и активны на занятиях кружка, но и читают дополнительную литературу о декоративно-прикладном искусстве.

Сравнительный анализ уровней художественного развития членов экспериментальной и контрольной групп представлен в таблице 2. Сравнительный анализ уровней художественного развития в кистевой росписи всех участников педагогического эксперимента на констатирующем и контрольном этапах эксперимента представлен в таблице 3.

Таблица 2
Уровни художественного развития старшекласников в кистевой росписи
(контрольный срез)

Уровень	Группа			
	Экспериментальная		Контрольная	
	кол-во	в %	кол-во	в %
Высокий	6	40%	-	-
Средний	8	53%	9	60%
Низкий	1	7%	6	40%

Таблица 3

Сравнительный анализ уровней художественного развития в кистевой росписи участников педагогического эксперимента на констатирующем и контрольном этапах эксперимента

Уровень	Экспериментальная группа				Контрольная группа			
	Констатирующий этап		Контрольный этап		Констатирующий этап		Контрольный этап	
	кол-во	в %	кол-во	в %	кол-во	в %	кол-во	в %
Высокий	-	-	6	40%	-	-	-	-
Средний	10	67%	8	53%	9	60%	9	60%
Низкий	5	33%	1	7%	6	40%	6	40%

Итоговые данные опытно-экспериментальной работы наглядно представлены в виде диаграммы (рис. 2.3.1).

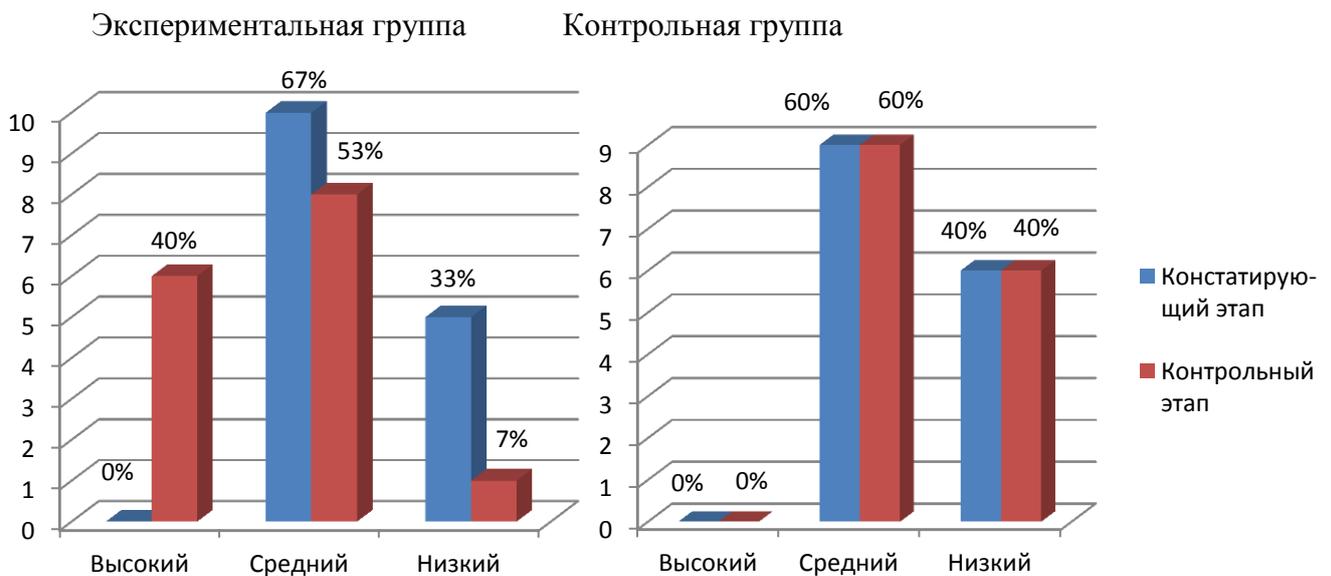

Рис. 2.3.1. Сравнительный анализ уровней художественного развития в кистевой росписи экспериментальной и контрольной групп на констатирующем и контрольном этапах эксперимента

Итак, данные контрольной проверки художественного развития старшеклассников доказали эффективность экспериментальной методики обучения кистевой росписи в рамках кружковых занятий. Наблюдение за школьниками на занятиях кружка «Расписная краса» и анализ продуктов детского творчества выявили качественный рост художественного развития старшеклассников в кистевой росписи.

Таким образом, в ходе педагогического эксперимента была полностью подтверждена гипотеза исследования. Работа кружка художественной кистевой росписи по дереву с учащимися старших классов на внеклассных занятиях является эффективной, если:

- кружок по изобразительному искусству организован в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта, с использованием психолого-педагогических требований и на основе дидактических принципов обучения и воспитания;

- каждое занятие кружка продумано, логически построено согласно плану и поставленным целям;

- использованы эффективные методы и приемы формирования навыков кистевой росписи;

- педагог бережно относиться к творчеству каждого члена кружка.

ГЛАВА III. ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЫ НА ТЕМУ «СКАЗКИ А.С. ПУШКИНА»

3.1. Формирование замысла творческой части дипломной работы

Одним из самых ярких образов России является русская матрешка. Однако корни матрешки, отнюдь, не русские. Японцы утверждают, что первым сделал игрушку русский монах на острове Хонсю. По свидетельству Н.Н. Алексахина, сам принцип построения игрушки был привезен из Японии писателем И.А. Гончаровым в середине XIX в. [Алексахин 1998: 7]. М.Г. Баланюк предложил другую версию появления матрешки в России: после русско-японской войны 1904-1905 гг. с возвращавшимися из плена русскими солдатами [Баланюк 1989: 88]. Тогда деревянная игрушка имела вид добродушного лысого старика Фукурума и представляла собой несколько вложенных одна в другую фигурок (рис. 3.1.1).

Рис. 3.1.1. Мудрец Фукурума

Токарь по дереву В. Звездочкин, работавший тогда в Московской игрушечной мастерской «Детское воспитание» А. Мамонтова, выточил из дерева похожие фигурки, а художник С. Малютин расписал их. Новая забавная игрушка состояла из восьми фигурок (рис. 3.1.2).

3.1.2. Первая русская матрешка

Название – «матрешки» пошло от самого распространенного на Руси имени «Матрена», в основе которого лежит латинское слово «mater», означающее мать. Поскольку матрешка ассоциируется с матерью многочисленного семейства, обладающей хорошим здоровьем и дородной фигурой, она является символом материнства и плодородия, выражая образную основу этого древнейшего символа человеческой культуры.

Выразительность и образы новой игрушки полюбилися покупателям. С развитием спроса на матрешки в России стали создаваться центры изготовления и росписи этих деревянных игрушек. Очень скоро матрешка приобрела славу произведения народного творчества и стала восприниматься как памятный подарок, истинно русский сувенир. В настоящее время известны матрешки Сергиева Посада Московской области, сел Семеново и Полхов-Майдан Нижегородской области, села Крутец и др.

Рис. 3.1.3. Загорская матрешка

Первая фигурка – круглолицая румяная девочка в цветастом платке, народном сарафане, с черным петухом в руке. Девочки чередовались с мальчиками, а венчал это семейство спеленатый младенец.

В 1902 году матрешек стали изготавливать в Сергиев Посаде (сегодня это г. Загорск). Загорская матрешка изображает круглолицую девушку, у которой из-под платка выглядывают две пряди волос (рис. 3.1.3). Одеты она в расписанный несложными, но яркими цветами платок и сарафан, прикрытый передником.

Загорская матрешка в руках держит корзину, узелок или петуха. В росписи этой матрешки используется 3-4 цвета: красный, желтый, зеленый и синий. Линии лица и одежды загорской матрешки обведены черным контуром (приложение 20, рис. 1).

В 1922 г. матрешку начинают изготавливать в г. Семенове Нижегородской губернии, ставшем крупнейшим центром по созданию матрешек в России. Семеновская матрешка своеобразна и узнаваема по красочной, самобытной росписи фартука, на котором изображен большой, почти в рост игрушки, букет пышных цветов, которых нет в природе – это всегда плод фантазии художников (приложение 20, рис. 2).

Рис. 3.1.4. Семеновская матрешка

Главной особенностью Семеновской матрешки является использование только трех основных цветов: красного, желтого и зеленого (рис. 3.1.4). Семеновская матрешка многоместная, она состоит из 15-18 разноцветных фигурок. В Семенове была вырезана и самая большая 72-местная матрешка. Ее диаметр – полметра, а высота – 1 метр.

Матрешки, сделанные в Сергиевом Посаде и с. Семеново, чем-то похожи, но во многом отличаются. Если загорская матрешка выглядит приземистой и плотной, то семеновские мастера придали матрешкам более стройную, вытянутую форму, в которой относительно тонкий верх резко переходит в утолщенный низ. Матрешек изображают бойкими девушками в цветастых полушалках. Эта манера росписи оригинальна и присуща только семеновским художникам.

Через несколько лет в Нижегородской области в селе Полховский Майдан возникает еще один центр изготовления матрешек. Искусство полхов-майданской росписи матрешек отличается нарядностью народного

костюма. Неповторимость матрешкам этой художественной школы придают яркие цвета: зеленый, желтый, синий, малиновый. Главный мотив росписи – многолепестковый цветок шиповника («роза»), который считается символом женского начала, любви и материнства (рис. 3.1.5).

Рис. 3.1.5. Полхов-майданская матрешка

В полхов-майданской матрешке центром композиции являются цветы, от которых, извиваясь, разбегаются зеленые листья и стебли, разноцветные полевые цветы и ягоды, покрывающие поверхность матрешки декоративным ковром (приложение 20, рис. 3).

В 1930-х годах возникло производство Вятской северной матрешки, а чуть позже (в 1960-е гг.) в селе Крутец образуется еще один центр по росписи куколок-матрешек (рис. 3.1.6. и рис. 3.1.7).

Рис. 3.1.6. Вятская матрешка

Рис. 3.1.7. Крутецкая матрешка

Как и полхов-майданские художники, крутецкие мастера черпают сюжеты из окружающей природы. У них преобладают цветочно-растительные орнаменты. Малиновый или алый цвет распустившегося шиповника является любимым в цветочных композициях этих матрешек. Однако в отличие от полхов-майданских, крутецкие матрешки расписывались маслом, затем перешли на анилиновые красители. Крутецкие мастера любят эксперименты и предпочитают свободу в выборе сюжетов и вариативность орнамента, их фантазия не знает границ. В Крутце точат матрешек вытянутой и округлой формы. Такое же разнообразие и в росписи: яркие, цветастые и более приглушенные и темные тона. Создано множество вариантов композиционного решения крутецких матрешек: в нарядах с крупными и мелкими цветами, с завитками, точками, ромашками и со сказочными цветами, строгие и веселые, с руками и без рук, с губками бантиком и в виде галочки... (приложение 20, рис. 4).

Рис. 3.1.8. Русская матрешка

В 1900 году русская матрешка (рис. 3.1.8) приезжает в Париж на Всемирную торговую выставку, где за лучшее воплощение идеи объединения и сохранения семьи ее награждают бронзовой медалью. Русская матрешка побывала и на ярмарке в Лейпциге.

Рис. 3.1.9. Матрешки-бояре и боярыни

В 1905 году в Париже был открыт магазин, куда стали поставлять матрешек-бояр и боярынь (рис. 3.1.9). С 1909 года русская матрешка стала постоянной участницей Берлинской выставки и ежегодного базара кустарных изделий в Лондоне.

Передвижная выставка помогла познакомить с русской матрешкой жителей Греции, Турции и стран Ближнего Востока. И везде к матрешке возникает огромный интерес, который во многом объясняется своеобразной данью моде на все русское. Матрешка получает всемирную известность и любовь, становится одним из национальных символов России.

С течением времени количество изготавливаемых матрешек увеличивалось. Росло и количество вкладышей: если в самом начале XX в. художники Сергиева Посада изготавливали матрешек из 24 вкладышей, то в 1913 г. токарь Н. Булычев выточил 48-местную матрешку. Следует уточнить, что сегодня матрешкой называют только те точеные и расписанные деревянные игрушки-сувениры, которые состоят из нескольких вкладывающихся, а игрушки, не вкладывающиеся одна в другую, называются «точеной игрушкой».

Еще более обогащалось мастерство росписи матрешек, они становились красочнее и разнообразнее. Это были бородатые старики с большой палкой и девушки в сарафанах, с букетами цветов, пастушки со свирелью и матрешки, изображающие жениха и невесту в подвенечном платье. Кроме семейной тематики внимание матрешечников привлекали исторические события и знаменательные даты. Так, к 100-летию со дня рождения Н.В. Гоголя были выполнены матрешки по мотивам его произведений (рис. 3.1.10).

Рис. 3.1.10. Матрешки по мотивам произведений Н.В. Гоголя

В честь столетия Отечественной войны, в 1912 году, были выполнены матрешки «Кутузов» и «Наполеон» (рис. 3.1.11). Внутри этих матрешек помещались фигурки поменьше, на которых были изображены члены их штабов и участники военных советов. Сюжеты для росписи матрешек брали и из литературных произведений русских писателей: «Сказка о царе Салтане», «Сказка о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина, «Конек-Горбунок» П.П. Ершова, басня «Квартет» И.А. Крылова (рис. 3.1.12).

Рис. 3.1.11. Матрешки
Кутузов и Наполеон

Рис. 3.1.12. Матрешки по сказкам
А.С. Пушкина

Особенно много матрешек посвящено фольклору. Сюжетом росписи русских матрешек становились былинные богатыри (рис. 3.1.13) и герои русских народных сказок. Дети особенно полюбили матрешек, расписанных по мотивам сказок «Репка», «Золотая рыбка», «Жар-птица», «Иван царевич», «Курочка Ряба» и др. (рис. 3.1.14).

Рис. 3.1.13. Матрешки-богатыри

Рис. 3.1.14. Матрешки по русским народным сказкам

Рис. 3.1.15. Авторская матрешка

В конце 1980-х годов XX в. активно развивается авторская матрешка (рис. 3.1.15). Русская культура откликнулась на политические и экономические изменения в стране. Открылись частные мастерские по изготовлению матрешек, в которых профессиональные художники расписывали игрушки. Вернулось разнообразие в росписи, которое существовало изначально в сергиево-посадский период.

Современные художники часто рисуют на передниках матрешки памятники архитектуры: ансамбль Троице-Сергиевой Лавры, памятники архитектуры Москвы, Владимира, Суздаля, Новгорода и т.д. (рис. 3.1.16). Современные художники воплощают богатство художественных традиций русского прикладного искусства в росписях матрешек под «гжель», «жостово», «хохлому», «палех».

В 2001 году в Москве на Леонтьевском переулке в особняке, в котором больше 100 лет назад была изготовлена первая игрушка с именем Матрена, открыт музей матрешки (рис. 3.1.17).

Рис. 3.1.16. Изображение памятников архитектуры

Рис. 3.1.17. Музей матрешки в Москве

Как видим, популярную во всем мире русскую матрешку отличает своеобразие подачи образов, теплый юмор, глубокая жизнерадостность и декоративная цветистость. Основу композиции народного орнамента, получившую воплощение в росписи матрешки, составляет узор. Именно он, прежде всего, определяет содержание, характер и назначение изделия. Большое значение в оформлении матрешки имеет цветовое решение и фактура, то есть покрытие изделия лаком, эмальями, отделка декоративными материалами и др. Эти элементы в народном художественном творчестве приобретают более сложные и разнообразные росписи, превращаясь в орнаментальные мотивы – геометрические, растительные и др. в зависимости от целей и задач художника, реализации его замысла в творческом процессе при создании произведения.

3.2. Последовательность работы над созданием матрешек по мотивам сказок А.С. Пушкина

Обращение к иллюстрированию сказок на занятиях кружка «Расписная краса» продиктовано той ролью, которая принадлежит сказкам в становлении личности подрастающего поколения. Сказки – лучший воспитатель чувств, они пробуждают симпатии и антипатии читателей, формируют активное отношение к героям, воспитывают нравственность. Одним из разделов

программы общеобразовательной школы является изучение как народных (русских и зарубежных), так и литературных сказок. За долгие годы своего становления и развития жанр литературной сказки стал универсальным, охватывающим все явления окружающей жизни и природы, достижения науки и техники [Брауде 1997: 224].

Великим сказочником был А.С. Пушкин, именно с его сказок начинается большая любовь к классической русской поэзии. Написанные в народном духе и стихотворной форме, они всегда вызывают восхищение. Это целый сказочный мир, без знакомства с которым невозможно представить свою жизнь, свое духовное развитие [Андреев 2010: 5]. Именно поэтому из всего богатства русской литературы для обучения кистевой росписи были выбраны сказки А.С. Пушкина. Нет такого человека, который бы не знал его сказок, однако для использования сказочных образов А.С. Пушкина на занятиях кружка кистевой росписи одной их популярности не достаточно. К Пушкину нельзя подходить с чисто декоративным заданием, ведь центральное в его творчестве – человек. Люди, характеры не должны заслоняться декорацией обстановки. Поэтому, приступая к работе по росписи матрешек по мотивам сказок А.С. Пушкина, мы поставили перед старшеклассниками основную задачу: воскресить героев волшебной пушкинской страны, дать их лица, их характер.

Следующим этапом после определения основного замысла творческой части дипломной работы стала организация кистевой росписи матрешек по сказкам А.С. Пушкина. Процесс создания расписных матрешек можно условно разбить на 4 основных этапа:

1. Выбор сюжета росписи по сказкам А.С. Пушкина.
2. Разработка эскизов – плоское (на листе А3) исполнение росписи матрешек.
3. Объемное решение кистевой росписи (роспись деревянной матрешки).
4. Покрытие матрешки бесцветным лаком.

Рассмотрим подробнее каждый этап создания расписной матрешки.

1. Для выполнения творческой работы мы выбрали сюжеты четырех сказок А.С. Пушкина: «Руслан и Людмила», «Сказка о золотом петушке», «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях», «Сказка о царе Салтане», причем, на четырех матрешках мы решили изобразить не только сказочные сюжеты, но и четыре времени года, русскую природу, которую так любил поэт (приложение 21). Приступая к выбору сюжета для росписи матрешки, мы дали старшеклассникам задание прочесть эти сказки, а затем обсудили их содержание, обратив внимание на содержащееся в сказках богатство словесных терминов, выражающих чувства в форме существительных «грусть», «горе», «восхищение», «тоска», «злость», для того, чтобы эти эмоции школьники выразили в своих расписных работах.

2. В процессе выполнения эскизов гуашью на формате А3 мы старались не только раскрыть выбранный сказочный сюжет, подчеркнув его всеми доступными изобразительными средствами, но и передать характер героев. В построении композиции мы решили соблюсти традиционное исполнение матрешек, т.е. мы оставили головной убор, красивое лицо, сарафан, фартук, руки. Придуманый сюжет из сказки мы расположили на фартуке, а на сарафане и головном уборе изобразили русскую природу, передав время года. На лице матрешки, как у сказительницы, постарались передать эмоции.

Немаловажную роль в изображении сюжета, создании и раскрытии сказочных образов играет цвет, который способен выступать в качестве средства передачи эмоций и душевных переживаний. В сказках А.С. Пушкина цвет отражает внутренний мир автора через переживания его героя. Поскольку в культуре человечества цвет всегда был связан с философским и эстетическим осмыслением мира, в росписи матрешки мы постарались использовать символику цвета. В изображении природы, одежды персонажей мы также использовали цветовую гамму традиционных кистевых росписей нашей страны: белый, золотой, красный, синий и зеленый.

3. Заключительным этапом работы над росписью матрешки стал перенос рисунка на объемную форму. Для этого вначале мы выполнили карандашный рисунок на матрешке. Следующий ответственный момент – роспись матрешки. Вначале выбрали общий тон, затем работали детально над росписью героев сказок. На данном этапе старались аккуратно и точно передать характер и настроение сюжетных образов. Расписывая матрешку, мы использовали гуашевые краски. При росписи соблюдали целостность образа. Красками передавали настроение времени года.

Большую роль в кистевой росписи матрешки играет стилизация и декорирование изображения. Проработку мелких, второстепенных деталей нельзя оставить без внимания, так как именно эти детали являются неотъемлемыми составляющими образа, которые создают иллюзию правдивости, реальности героев. Это способ расставить акценты, обратить внимание на некоторые нюансы, характерные особенности персонажей. Такие незначительные детали могут быть существенными в создании целостного образа героя.

4. Заключительным этапом является покрытие матрешки бесцветным лаком. В процессе этой работы мы уделили особое внимание соблюдению техники безопасности и культуре труда.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Внеклассная работа – это организация педагогом различных видов деятельности школьников во внеучебное время, обеспечивающих необходимые условия для социализации личности ребенка. Она занимает важное место во всей системе учебно-воспитательного процесса, так как за ней стоит развитие личности в целом: ее духовных потребностей, нравственных идеалов и мировоззрения.

Связующим звеном между дисциплинами специального общеобразовательного цикла, теоретическим и практическим обучением является кружок декоративно-прикладного искусства, одним из видов которого является кистевая роспись по дереву – самобытное искусство русского народа, воплотившее в себе его духовные, эстетические ценности и высокую художественную культуру. Художественно-образный язык, традиционные формы изобразительной культуры и оригинальная манера письма сохранились в хохломской, городецкой, жостовской росписях, загорской, семеновской матрешках и других видах народных промыслов.

Кружок росписи по дереву является важным средством формирования художественной культуры личности. Занятия в кружке художественной росписи способствуют углублению и закреплению теоретических знаний школьников по изобразительному искусству, развитию у них умений и навыков работы карандашом, акварелью и красками, формированию устойчивого интереса к рисованию и потребности к созиданию с помощью выразительных средств.

Изучение декоративно-прикладного искусства в кружке формирует художественный вкус, развивает фантазию, присущую детскому воображению, способствует развитию художественно-образного мышления, активизирует творческую деятельность. Постижение основ народного творчества учит понимать и ценить произведения искусства, воспитывает уважение и любовь к труду, чувство национальной гордости и патриотизма. Занятия кистевой росписью положительно влияют на развитие личностных

качеств учащихся подросткового возраста, так как роспись требует волевых качеств и усилий, усидчивости и концентрации внимания.

Кружок как форма проведения внеклассной работы дает педагогу возможность применять самые разнообразные общедидактические и специальные, используемые в процессе преподавания изобразительного искусства методы, приемы и средства работы с целью художественного развития старшеклассников. Их применение при обучении традиционной кистевой росписи направлено на овладение, закрепление и совершенствование технических и специальных навыков и освоение основных приемов росписи, а также использование различных изобразительных материалов и выразительных средств.

Накопленные педагогической наукой методы и приемы художественного развития были апробированы в ходе эксперимента по проверке эффективности методики организации внеклассных занятий по художественной кистевой росписи с учащимися старших классов. В эксперименте участвовали экспериментальная, состоящая из членов кружка «Расписная краса», и контрольная группы, а для оценки степени развития у испытуемых навыков художественной росписи были выделены критерии и показатели художественного развития школьников в кистевой росписи.

На констатирующем этапе эксперимента в ходе наблюдения, бесед, анкетирования и анализа продуктов творческой деятельности была проведена диагностика уровня художественного развития старшеклассников в кистевой росписи. Обработка данных показала, что никто из школьников не обладает высоким уровнем художественного развития в кистевой росписи, 67 % девятиклассников экспериментальной группы и 60% школьников контрольной группы владеют навыками на среднем уровне и соответственно 33 % и 40% – на низком.

С учетом полученных результатов на формирующем этапе эксперимента была проведена работа по освоению старшеклассниками художественной кистевой росписи в соответствии с тематическим планом

работы кружка «Расписная краса». Под руководством педагога и с использованием методики организации кружковой работы школьники изучали историю народных промыслов, основы цветоведения, композиции и изобразительной грамоты, усваивали конкретные приемы хохломской и городецкой росписи, знакомились с видами росписи русской матрешки.

Теоретические сведения, полученные на занятиях кружка, подкреплялись практической работой, в ходе которой школьники учились работать кистью без предварительного прорисовывания карандашом, делали зарисовки основных композиционных схем и различных орнаментов, используемых в росписи по дереву, копировали хохломские и городецкие узоры, самостоятельно разрабатывали эскизы и исполняли роспись матрешек. Заключительным этапом работы над изучением техники кистевой росписи по дереву стала роспись матрешек на тему «Сказки А.С. Пушкина» и организация выставки работ учащихся.

На контрольном этапе эксперимента повторно проверялся уровень художественного развития членов кружка в кистевой росписи и школьников контрольной группы. Анализ результатов выявил отсутствие качественного роста художественного развития старшеклассников контрольной группы и значительное улучшение результатов у школьников, посещающих кружок «Расписная краса». Наблюдение, беседы, анкетирование и творческие работы, выполненные членами кружка, доказали эффективность проведенной работы. Низкий уровень художественного развития в кистевой росписи снизился с 33 % до 7 %, а высокий уровень поднялся с 0 % до 40 %.

Педагогический эксперимент показал, что процесс преобразования копирования в самостоятельную художественно-творческую деятельность происходит неравномерно и требует создания развивающей среды, включающей кружковцев в активную творческую деятельность, расширения знаний о кистевой росписи и методике художественного творчества, а также повышения под руководством опытного педагога уровня овладения изобразительной техникой художественной росписи.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Алексахин, Н.Н. Матрешка [Текст] / Н.Н. Алексахин. – М.: Народное образование, 1998. – 96 с.
2. Алексахин, Н.Н. Художественные промыслы России [Текст] / Н.Н. Алексахин. – М.: Нар. образов., 2005. – 192 с.
3. Андреев, Н.П. Открывая сказки А.С. Пушкина [Текст] / Н.П. Андреев // Новый мир. – 2010. – № 2. – С. 28-32.
4. Арбат, Ю. А. Русская народная роспись по дереву [Текст] / Ю.А. Арбат. – М.: Наука, 2001. – 230 с.
5. Астраханцева, С.В. Методические основы преподавания декоративно-прикладного творчества [Текст] / С.В. Астраханцева, В.Ю. Рукавица, А.В. Шушпанова. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 347 с.
6. Бадаев, В.С. Искусство русской кистевой росписи [Электронный ресурс] / В.С. Бадаев. – М.: ВЛАДОС, 2013. – 72 с. – Режим доступа: <http://elibrary.ru/item.asp?id=21261477>
7. Бадаев, В.С. Русская кистевая роспись [Электронный ресурс] / В.С. Бадаев. – М.: ВЛАДОС, 2011. – 32 с. – Режим доступа: <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5691012207.html>
8. Бадужева, Т.А. Хохломская роспись (методические рекомендации) [Текст] / Т.А. Бадужева. – Иволгинск: Колледж традиционных искусств народов Забайкалья, 2013. – 25 с.
9. Байназаров, Р. Воспитательно-образовательное значение кружковой работы школьников [Текст] / Р. Байназаров. – Современная педагогика. – 1979 – № 3. – С. 37-40.
10. Баланюк, М.Г. Роспись деревянной матрешки [Текст] / М.Г. Баланюк // Начальная школа. – 1989. – № 10/11. – С. 88-92.
11. Белохвостова, Н. О студии изобразительного искусства [Текст] / Н. Белохвостова // Искусство в школе. – 2000. – № 2. – С. 39-42.

- 12.Бойко, С.П. В волшебной пушкинской стране : (художественное исследование «Пушкин и сказка») [Текст] / С.П. Бойко. – М. : Илекса : Сервисшкола, 1999. – 271 с.
- 13.Болотина, Л.Р. Методика внеклассной воспитательной работы в начальных классах [Текст] / Л.Р. Болотина, Д.И. Латышина. – М.: Просвещ., 1978. – 128 с.
- 14.Брауде, Л.Ю. К истории понятия «литературная сказка» [Текст] / Л.Ю. Брауде // Известия АН СССР. Сер. Литература и язык. –1977. – № 3. – С. 224.
- 15.Василенко, В.М. Искусство Хохломы [Текст] / В.М. Василенко. – М.: Сов. художник, 1959. – 107 с.
- 16.Василенко, В.М. Русская народная резьба и роспись по дереву XVIII-XX вв. [Текст] / В.М. Василенко. – М.: МГУ, 1990. – 182 с.
- 17.Василенко, В.М. Русское прикладное искусство: Истоки и становление [Текст] / В.М. Василенко. – М.: Искусство, 1977. – 464 с.
- 18.Волков, А.Г. Выразительность, творчество и стиль: концепция эстетического воспитания [Текст] / А.Г. Волков. – Мелитополь : Люкс, 2013. – 121 с.
- 19.Выготский, Л.С. Психология искусства [Текст] / Л.С. Выготский. – Ростов н/Д: Феникс, 1998. – 480 с.
- 20.Высочина, Е.И. Образ бережно хранимый. Жизнь Пушкина в памяти поколений [Текст]. – М.: Просвещ., 2009. – 140 с.
- 21.Гикис, С.Н. Использование педагогических технологий в организации внеклассной воспитательной работы со старшеклассниками [Электронный ресурс] / С.Н. Гикис // Изв. Рос. гос. пед. ун-та им. А.И. Герцена. – 2013. – № 162. – С. 264-271. – Режим доступа: <http://elibrary.ru/item.asp?id=21037010>
- 22.Даниленко, А.П. Эстетическое воспитание школьников на занятиях изобразительным искусством [Текст] / А.П. Даниленко. – Белгород : НИУ БелГУ, 2011. – 84 с.

23. Жегалова, С. К. Русская народная живопись [Текст] / С.К. Жегалова. – М.: Прикладное искусство, 2003. – 300 с.
24. Жегалова, С.К. Роспись Хохломы [Текст] / С.К. Жегалова – М.: Дет. лит., 1991. – 50 с.
25. Жегалова, С.К. Сокровища русского народного искусства: Резьба и роспись по дереву [Текст] / С.К. Жегалова и др. – М.: Просвещ., 1967. – 267 с.
26. Земцов, И.А. Кружок нужен и детям, и учителю [Текст] / И.А. Земцов // Школа и производство. – 1995. – № 3. – С. 73-76.
27. Зотова, И.В. Кружок изобразительного искусства как образовательная структура в помощь родителям в их творческом общении с детьми [Текст] / И.В. Зотова // Актуальные проблемы социально-педагогической деятельности: стратегии и практика развития : материалы II Всерос. науч.-практ. конф. – М. – 2014. – С. 14-16.
28. Иванова, Ю.Б. Кистевые росписи по дереву Вологодской губернии второй половины XIX – начала XX века [Электронный ресурс] : автореф. дис. ... канд. искусствовед. – М., 1993. – 30 с. – Режим доступа: <http://www.dslib.net/muzee-vedenie/kistevye-rospisi-po-derevu-vologodskoj-gubernii-vtoroj-poloviny-xix-nachala-xx.html>
29. Ильин, М.А. Роспись [Текст] / М.А. Ильин // Школа изобразительного искусства. – М.: Изд-во Академии художеств, 1963. – Вып. 10. – С. 116-122.
30. Ильинская, И.П. Формирование эстетической культуры младших школьников в процессе кружковой деятельности: На материале кружка декоративно-прикладного искусства [Текст] / И.П. Ильинская. – Белгород: БелГУ, 2005. – 220 с.
31. Карпович, Л.И. Народное искусство и детское творчество [Текст] / Л.И. Карпович // Школа и производство. – 2012. – № 5. – С. 25-28.
32. Киселева, Н.М. Развитие и формирование творческих способностей школьников в системе дополнительного образования средствами кистевой

- росписи [Текст] / Н.М. Киселева // Педагогические науки. – 2007. – № 1. – С. 58-61.
33. Киселева, Н.М. Развитие творческих способностей школьников на занятиях кистевой росписью в условиях показа компьютерных презентаций [Текст] / Н.М. Киселева // Современные гуманитарные исследования. – 2008. – № 3. – С. 188-189.
34. Коджаспирова, Г.М. Педагогический словарь [Текст] / Г.М. Коджаспирова, А.Ю. Коджаспиров. – М.: Академия, 2005. – 176 с.
35. Колесникова, Н.В. Учим созидать: Развитие творческих способностей детей в кружковой деятельности [Текст] / Н.В. Колесникова // Народное образование. – 2002. – № 4. – С. 3-7.
36. Комарова, Т.С. Школа эстетического воспитания [Текст] / Т.С. Комарова. – М.: Зимородок, 2006. – 416 с.
37. Костерин, Н.П. Учебное рисование [Текст] / Н.П. Костерин. – М.: Просвещ., 1984. – 103 с.
38. Кошаев, В.Б. Декоративно-прикладное искусство: понятия, этапы развития [Электронный ресурс] / В.Б. Кошаев. – М.: ВЛАДОС, 2010. – 272 с. – Режим доступа: <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691015311>
39. Красильников, А.Н. Золотая Хохлома [Текст] / А.Н. Красильников. – Горький: Волго-Вятское книжное издательство, 1989. – 139 с.
40. Круглова, О.В. Русская народная резьба и роспись по дереву [Текст] / О.В. Круглова. – М.: Изобразительное иск-во, 1983. – 194 с.
41. Кузин, В.С. Вопросы изобразительного творчества [Текст] / В.С. Кузин. – М.: Искусство, 1971. – 144 с.
42. Кукушин, В.С. Теория и методика воспитательной работы [Текст] / В.С. Кукушин. – Ростов н/Д : Феникс : MapT, 2010. – 351 с.
43. Ломов, С.П. Дидактика художественного образования [Текст] / С.П. Ломов. – М.: Просвещ., 2010. – 104 с.
44. Луканова, Н.Ю. Отношение понятий «внешкольная работа», «внеклассная работа» и «внеурочная работа» [Электронный ресурс] / Н.Ю. Луканова //

- Актуальные проблемы психолого-педагогического сопровождения образования в условиях реализации ФГОС нового поколения : сб. ст. всерос. заоч. науч.-практ. конф. – 2014. – С. 18-21. – Режим доступа: <http://elibrary.ru/item.asp?id=22404439>
45. Максимов, Ю.В. У истоков мастерства [Текст] / Ю.В. Максимов. – М.: Просвещ., 1983. – 159 с.
46. Мамедов, М.М. Значение и место внеклассных работ по изобразительному искусству в эстетическом воспитании учащихся средней общеобразовательной школы [Электронный ресурс] : автореф. дис. ... канд. пед. наук / М.М. Мамедов. – Баку, 1992. – 27 с. – Режим доступа: <http://www.dslib.net/obw-pedagogika/znachenie-i-mesto-vneklassnyh-rabot-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-v-jesteticheskom.html>
47. Маслов, С.Н. Эстетическое воспитание старших школьников в процессе композиционно-творческой деятельности на занятиях кружка изобразительного искусства [Электронный ресурс] : автореф. дис. ... канд. пед. наук / С.Н. Маслов. – М., 1983. – 23 с.
48. Махмутова, Х.И. Роспись по дереву [Текст] / Х.И. Махмутова. – М.: Просвещ., 1987. – 80 с.
49. Михайлов, Н.В. Творческий подход и индивидуальность в процессе выполнения авторской кистевой росписи матрешки [Текст] / Н.В. Михайлов // Вестник Московского государственного областного университета. Сер. Педагогика. – 2012. – № 3. – С. 162-164.
50. Народное искусство: избранные труды о народном творчестве X-XX веков [Текст] / В.М. Василенко. – М. : Сов. худ., 1974. – 294 с.
51. Народное искусство в воспитании детей [Текст] / под ред. Т.С. Комаровой. – М.: Просвещ., 2000. – 256 с.
52. Народные художественные промыслы России : каталог-альбом [Текст] / сост. В.П. Антонов. – Москва : Интербук-бизнес, 2000. – 447 с.
53. Нефедова, З.А. Внеклассная воспитательная работа в школе [Текст] / З.А. Нефедова. – М.: ВЛАДОС, 1999. – 320 с.

54. Нешумов, Б.В. Основы декоративного искусства в школе [Текст] / Б.В. Нешумов. – М.: Просвещ., 2000. – 146 с.
55. Новикова, Л.И. Матрешка. Описание игрушки: культуроведческий аспект [Текст] / Л.И. Новикова // Русская словесность. – 2003. – № 5. – С. 44-49.
56. Основы художественного ремесла: в 2 ч. Художественные лаки. Резьба и роспись по дереву. Художественная обработка кости, рога, металла. Керамическая игрушка [Текст] / под ред. В.А. Барадулина. – М.: Просвещ., 1987. – Ч. 2. – 271 с.
57. Павлик, К.В. Изобразительная деятельность учащихся во внеурочное время [Текст] / К.В. Павлик // Начальная школа. – 1986. – № 4. – С. 43-47.
58. Педагогическая энциклопедия [Текст] / гл. ред.: И.А. Каиров, Ф.Н. Петров. – М.: Сов. энцикл., 1965. – т. 2. – С. 530.
59. Пиликина, Н.Н. Опыт исполнения традиционной резьбы и росписи по дереву [Электронный ресурс] / Н.Н. Пиликина // Дизайн. Материалы. Технология. – 2006. – № 1. – С. 62-63. – Режим доступа: <http://elibrary.ru/item.asp?id=12802185>
60. Путилова, Н.В. Развитие этнохудожественной культуры обучающихся средствами традиционной росписи по дереву [Текст] / Н.В. Путилова. – Вологда: ОНМЦК и ПК, 2011. – 244 с.
61. Рондели, Л.Д. Народное декоративно-прикладное искусство [Электронный ресурс] / Л.Д. Рондели – М.: Просвещ., 1984. – Режим доступа: <http://www.cavespirit.com/node/82>
62. Ростовцев, Н.Н. Развитие творческих способностей на занятиях рисованием [Текст] / Н.Н. Ростовцев, А.Е. Терентьев. – М.: Просвещ., 1987. – 174 с.
63. Сандюкова, С.А. Особенности организации кружковой работы по декоративно-прикладному искусству [Электронный ресурс] / С.А. Сандюкова // Омский научный вестник. – 2009. – № 6(82). – С. 218-220. – Режим доступа: <http://elibrary.ru/item.asp?id=15280193>

64. Саранин, А.И. Организация и содержание внеурочной работы с обучающимися в общеобразовательном учреждении [Электронный ресурс] / А.И. Саранин // Обучение и воспитание: методики и практика. – 2013. – № 8. – С. 240-243. – Режим доступа: <http://elibrary.ru/item.asp?id=21352417>
65. Сокольникова, Н.М. Изобразительное искусство : учебник для учащихся 5-8 классов : в 4 ч. [Текст] / Н.М. Сокольникова. – Обнинск : Титул, 1998.
66. Сокольникова, Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе: Рисунок. Живопись. Народное искусство. Декоративное искусство. Дизайн [Текст] / Н.М. Сокольникова. – М.: Академия, 1999. – 368 с.
67. Супрун, Л.Я. Городецкая роспись [Текст] / Л.Я. Супрун. – М.: Культура и традиции, 2006. – 147 с.
68. Супрун, Л.Я. Резьба и роспись по дереву [Текст] / Л.Я. Супрун. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1983. – 120 с.
69. Сысоев, В. Кружковая работа как средство развития интересов и способностей детей [Текст] / В. Сысоев // Воспитание школьников. – 1981. – С. 30-32.
70. Тихомирова, И.И. Воспитание сказками Пушкина [Текст] / И.И. Тихомирова // Дошкольное воспитание. – 1998. – № 2. – С. 34-37.
71. Уткин, П.И. Народные художественные промыслы [Текст] / П.И. Уткин, Н.С. Королева. – М.: Высш. шк., 1992. – 160 с.
72. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897).
73. Хворостов, А.С. Декоративно-прикладное искусство в школе [Текст] / А.С. Хворостов. – М.: Просвещ., 1981. – 166 с.
74. Черемных, Г.В. Художественно-педагогическое мастерство учителя изобразительного искусства в системе дополнительного образования в

- школе (по направлениям декоративно-прикладной деятельности учащихся) [Текст] / Г.В. Черемных // Декоративно-прикладное искусство в педагогическом университете. Художественно-педагогическое мастерство : межвуз. сб. науч.-метод. тр. – М., 2006. – С. 17-24.
75. Шабалина, Е.П. Внеклассная работа по технологии как средство формирования эстетической культуры учащихся [Электронный ресурс] / Е.П. Шабалина // Технологическое образование и устойчивое развитие региона. – 2012. – Т. 1. – № 1(7). – С. 231-234. – Режим доступа: <http://elibrary.ru/item.asp?id=22807828>
76. Шамалова, Н.Ю. Возрождение традиционных народных ремесел через работу кружка «Чудеса из бересты» [Электронный ресурс] / Н.Ю. Шамалова // Педагогическое образование в России. – 2015. – № 2. – С. 180-182. – Режим доступа: <http://elibrary.ru/item.asp?id=23376854>
77. Шевчук, Л.В. Дети и народное творчество [Текст] / Л.В. Шевчук. – М.: Просвещ., 1995. – 180 с.
78. Шипенчик, А.С. Роспись по дереву. Городец [Электронный ресурс] / А.С. Шипенчик. – М.: Искусство, 2012. – 120 с. – Режим доступа: // <http://ext.spb.ru/index.php/component/content/article/111-history/1638-1-r.html>
79. Шпикалова, Т.Я. Изобразительное искусство: Основы народного и декоративно-прикладного искусства [Текст] / Т.Я. Шпикалова. – М.: Мозаика-Синтез, 1996. – 89 с.
80. Шпикалова, Т.Я. Народное искусство в художественном образовании и эстетическом воспитании в средней общеобразовательной школе: теоретическое обоснование системы обучения и воспитания [Текст] / Т.Я. Шпикалова. – М.: Просвещ., 1988. – 137 с.
81. Шпикалова, Т.Я. Народное искусство на уроках декоративного рисования [Текст] / Т.Я. Шпикалова. – М.: Просвещ., 1979. – 192 с.
82. Щербаков, В.С. Изобразительное искусство [Текст] / В.С. Щербаков. – М.: Просвещ., 1969. – 271 с.

83. Янковская, Е.А. Кистевая роспись по дереву как фактор развития творческого потенциала подростков на уроках по изобразительному искусству [Электронный ресурс] / Е.А. Янковская // Ученые записки. Электронный научный журнал Курского государственного университета. – 2013. – № 4(28). – С. 219-222. – Режим доступа: <http://elibrary.ru/item.asp?id=21197613>

Образцы Хохломской росписи

Рис. 1. Солонка с «верховой росписью»

Рис. 2. Чаша с «фоновой» росписью

Рис. 3. Набор посуды с «верховой» травной росписью

Рис. 4. Роспись по «фону» под «листок» и «ягодку»

Рис. 5. Блюдо с «верховой» росписью с орнаментом «пряник»

Рис. 6. Роспись по «фону»

Рис. 7. Роспись по «фону» «кудрина»

Образцы городецкой росписи

Рис. 1. Розан городецкой росписи

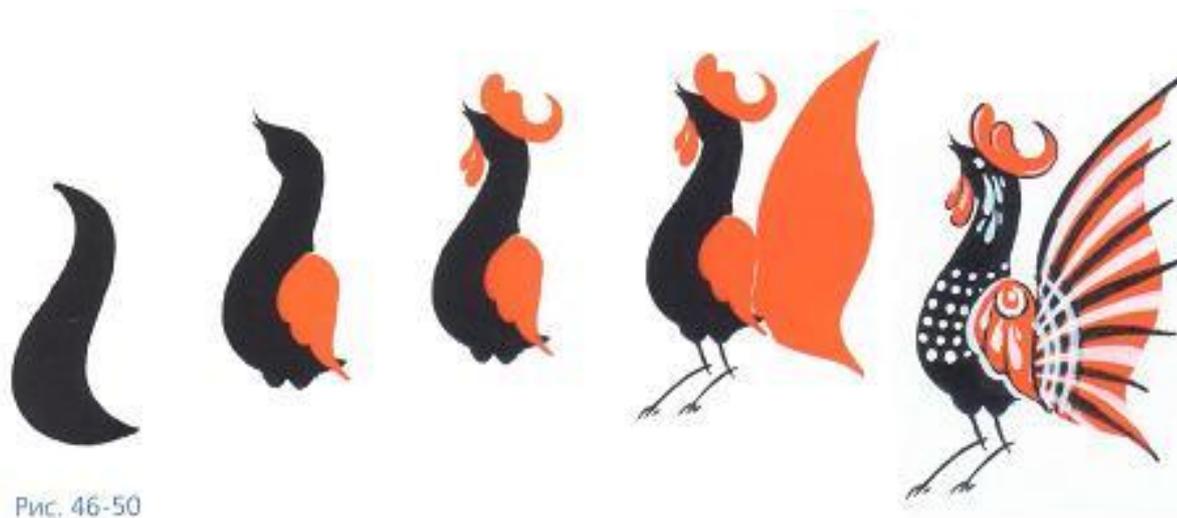

Рис. 2. Изображение петуха на городецкой росписи

**Рис. 3. Композиция городецкой росписи
с изображением петухов и розанов**

Рис. 4. Изображение коня на городецкой росписи

Рис. 5. Сюжетная композиция городецкой росписи с изображением праздничных гуляний

Рис. 6. Сюжетная композиция городецкой росписи с изображением чаепития

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Тематический план работы кружка «Расписная краса»

Тема	Кол-во часов	Теория	Практика
Вводное занятие Цели и задачи кружка Беседа с учащимися о мотивах посещения кружка, анкетирование Рабочее место, оборудование, инструменты, техника безопасности	2	1	1
I. История росписи по дереву	2	2	-
II. Экскурсия в Белгородский Государственный Художественный музей Обсуждение выставки	3	3	-
III. Цвет в росписи Краткие сведения по цветоведению: - цветоведение как наука; цветовой круг; - теплые и холодные цвета; - ахроматический и хроматический цвета; - насыщенность цвета; - светлота; - основные и дополнительные, родственные цвета; - цветовой контраст; - цвет и его значение в произведении; - физическое, эмоциональное, психологическое и символическое значение цвета Практическая работа. Выкраска основных, родственных и дополнительных цветов. Задание для самостоятельной работы. Изобразить примеры цветового контраста.	2	2	-
IV. Встреча с художником	2	2	-
V. Композиция в росписи Краткие сведения о композиции: - основные законы композиции; - достижение стилевого единства; - выбор главного композиционного центра; - симметрия в композиции; - ритм, пропорциональность, масштабность; - изучение простых типовых композиций (полоса, квадрат, круг); - составление простейших композиций Практическая работа. 1. Зарисовки основных композиционных схем, построенных в круге, прямоугольнике, квадрате с различным расположением	3	3	-
	2	-	2

главного центра. 2. Построение орнамента по заданному элементу (у каждого кружковца свой элемент орнамента) с использованием принципа симметрии	2	-	2
VI. Орнамент в росписи Ознакомление с различными орнаментами, используемыми в росписи по дереву: - орнамент как средство художественного выражения в искусстве; - ознакомление с историей и основными характеристиками хохломского и городецкого художественных промыслов; - принципы композиционного построения орнамента; - цветовое решение орнамента; - характерные признаки орнаментов; - показ изделий народных мастеров, зарисовок учащихся, репродукций по теме. Практическая работа. 1. Работа кистью и красками без предварительного прорисовывания карандашом точек, линий (прямых, волнистых, тонких, толстых, капелек, мазков и др.). 2. Зарисовка орнаментов (используются таблицы, выполненные руководителем или учащимися). Домашнее задание. Зарисовать орнаменты, используя изделия, репродукции с произведений мастеров.	4	4	-
1. Работа кистью и красками без предварительного прорисовывания карандашом точек, линий (прямых, волнистых, тонких, толстых, капелек, мазков и др.).	3	-	3
2. Зарисовка орнаментов (используются таблицы, выполненные руководителем или учащимися).	2	-	2
Домашнее задание. Зарисовать орнаменты, используя изделия, репродукции с произведений мастеров.	2	-	2
VII. Анализ орнаментальных композиций: - развитие умения распознавать характер орнаментов Хохломы и Городца; - развитие умения систематизировать орнамент по направлениям народных промыслов Практическая работа. Собранный материал и свои зарисовки, сделанные на предыдущих занятиях, классифицировать по направлениям художественных промыслов	2	1	1
	2	0,5	1,5
VIII. Работа над росписью по хохломским мотивам 1. Изучение техники хохломской росписи 2. Цветовое решение в работах хохломских мастеров Практическая работа: 1. Копирование хохломских узоров 2. Составление композиции с применением хохломских мотивов 3. Самостоятельное исполнение росписи	2 2 4 3 8	1 1 1 1 1	1 1 3 2 7

IX. Роспись матрешки			
1. История русской матрешки	1	1	-
2. Виды росписи русской матрешки	2	1	1
Практическая работа. Копирование матрешек, выполненных в разной технике:			
1. Копирование матрешки Сергиева Посада	3	0,5	2,5
2. Копирование матрешки г. Семенова	3	0,5	2,5
3. Копирование матрешки с. Полхов-Майдан	3	0,5	2,5
X. Роспись матрешек на тему «Времена года в сказках А.С. Пушкина»			
1. Беседа о сказках А.С. Пушкина	1	0,5	0,5
2. Рассматривание иллюстраций к сказкам, выступления кружковцев	1	-	1
2. Знакомство со сказкой А.С. Пушкина «Руслан и Людмила» и иллюстрациями к ней	1	1	-
Практическая работа:			
Разработка эскиза с учетом графических элементов орнамента, вводимых в костюм расписываемой матрешки по сказке	2	0,5	1,5
Исполнение росписи матрешки	8	-	8
3. Знакомство со сказкой А.С. Пушкина «Сказка о золотом петушке» и иллюстрациями к ней	1	1	-
Практическая работа:			
Разработка эскиза с учетом графических элементов орнамента, вводимых в костюм расписываемой матрешки по сказке	2	0,5	1,5
Исполнение росписи матрешки	8	-	8
4. Знакомство со сказкой А.С. Пушкина «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» и иллюстрациями к ней	1	1	-
Практическая работа:			
Разработка эскиза с учетом графических элементов орнамента, вводимых в костюм расписываемой матрешки по сказке	2	0,5	1,5
Исполнение росписи матрешки	8	-	8
5. Знакомство со сказкой А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане» и иллюстрациями к ней	1	1	-
Практическая работа:			
Разработка эскиза с учетом графических элементов орнамента, вводимых в костюм расписываемой матрешки по сказке	2	0,5	1,5
Исполнение росписи матрешки	8	-	8
XI. Заключительное занятие			
Подведение итогов работы кружка			
Беседа с учащимися, анкетирование	2	1	1
XII. Организация и проведение выставки			
	3	0,5	2,5
Итого:	120	35	85

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Материал к занятию по основам цветоведения

Наука о цвете существует с Древнейших времен, она состоит из нескольких разделов. Одни из них близко соприкасаются с областью физики, в других исследуются наши зрительные восприятия, в третьих разрабатывается классификация цветов и устанавливаются законы цветовой гармонии. Цвет – это свойство тел вызывать определенное зрительное ощущение в соответствии со спектральным составом и интенсивностью отражаемого или испускаемого, или видимого излучения. Цвет как явление изучается целым рядом наук. Художников интересуют преимущественно те разделы, знакомство с которыми помогает наблюдать и изображать явления действительности.

Главным условием для зрительного восприятия является свет. В темноте мир для наших глаз непознаваем. Свет солнца принято считать белым. В действительности он имеет сложный состав цветов, который обнаруживается, если луч света пропустить через стеклянную призму. Световые волны солнечного света различны по длине и цвету. В зависимости от длины волн световых лучей, воздействующих на наш глаз, мы ощущаем тот или иной цвет. Полученный таким образом спектр содержит в себе ряд цветов, постепенно переходящих один в другой. Цвета, входящие в солнечный спектр: фиолетовый, синий, голубой, зеленый, желтый, оранжевый, красный.

Цвета спектра, расположенные по кругу, образуют замкнутый круг с непрерывным переходом от одного цвета к другому. Основные и наиболее яркие цвета в цветовом круге – желтый, красный и синий. Между каждыми двумя основными цветами расположены дополнительные цвета. Цвета подразделяют на хроматические, т.е. цветные, и ахроматические (белые, черные и все серые).

Основными характеристиками цвета является цветовой тон, светлота и насыщенность. Цветовой тон определяет название цвета: зеленый, красный, желтый, синий и др. Это качество цвета, которое позволяет сравнить его с одним из спектральных или пурпурным цветом (кроме хроматических) и дать ему название. Светлота также является свойством цвета. К светлым можно отнести желтый, розовый, голубой, светло-зеленый и т.п., к темным – синий, фиолетовый, темно-красный и др. цвета. Светлота характеризует, насколько тот или иной хроматический цвет светлее или темнее другого цвета или насколько данный цвет близок к белому. Это степень отличия данного цвета от черного. Чем светлее цвет, тем выше его светлота. На практике принято заменять этот понятие понятием «яркость».

Термин «насыщенность цвета» определяется его близостью к спектральному. Чем ближе цвет к спектральному, тем он насыщеннее. Цвет теряет свою насыщенность от примеси белил или черной краски. Насыщенность цвета характеризует степень отличия хроматического цвета от равного ему по светлоте ахроматического. Качественной характеристикой ахроматического цвета будет только его светлота.

Группу красных, оранжевых, желтых и желто-зеленых цветов принято называть теплыми (по сходству с цветом огня), а зеленые, голубые, синие и фиолетовые цвета – холодными (по сходству со льдом). Это деление условно. Всякий цвет может иметь разные оттенки и в сочетании с другими казаться теплее или холоднее. Понятие тепло-холодных соотношений цвета обогащает наши наблюдения природы и возможности языка живописи.

Контрастные цвета – это пары резко противоположных цветов, взаимно усиливающих насыщенность друг друга (например, оранжевый и синий, фиолетовый и желтый, красный и зеленый). Свойство контрастных цветов вызывать свою противоположность, взаимно усиливая насыщенность цвета, имеет большое значение для понимания влияния одного цвета на другой и используется в композиционных решениях произведений живописи и прикладного искусства.

Элементы орнамента, используемые в росписи по дереву

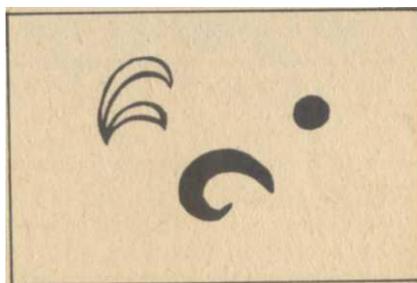

Рис. 1. Узор

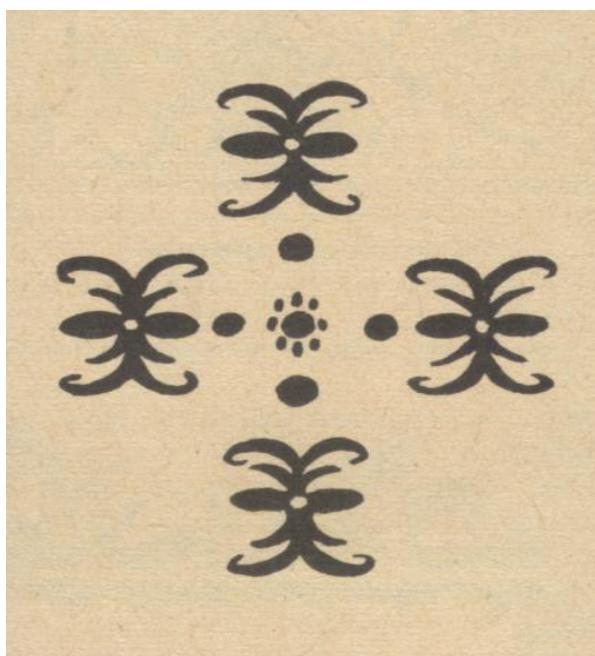

Рис. 2. Элементы, составляющие орнамент

Рис. 3. Геометрический орнамент

Рис. 4. Растительный орнамент

Рис. 5. Зооморфный орнамент

Рис. 6. Гротескный орнамент

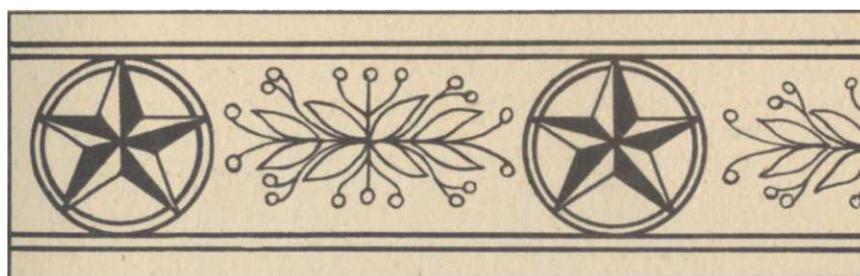

Рис. 7. Геральдический орнамент

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Правила рисования краской

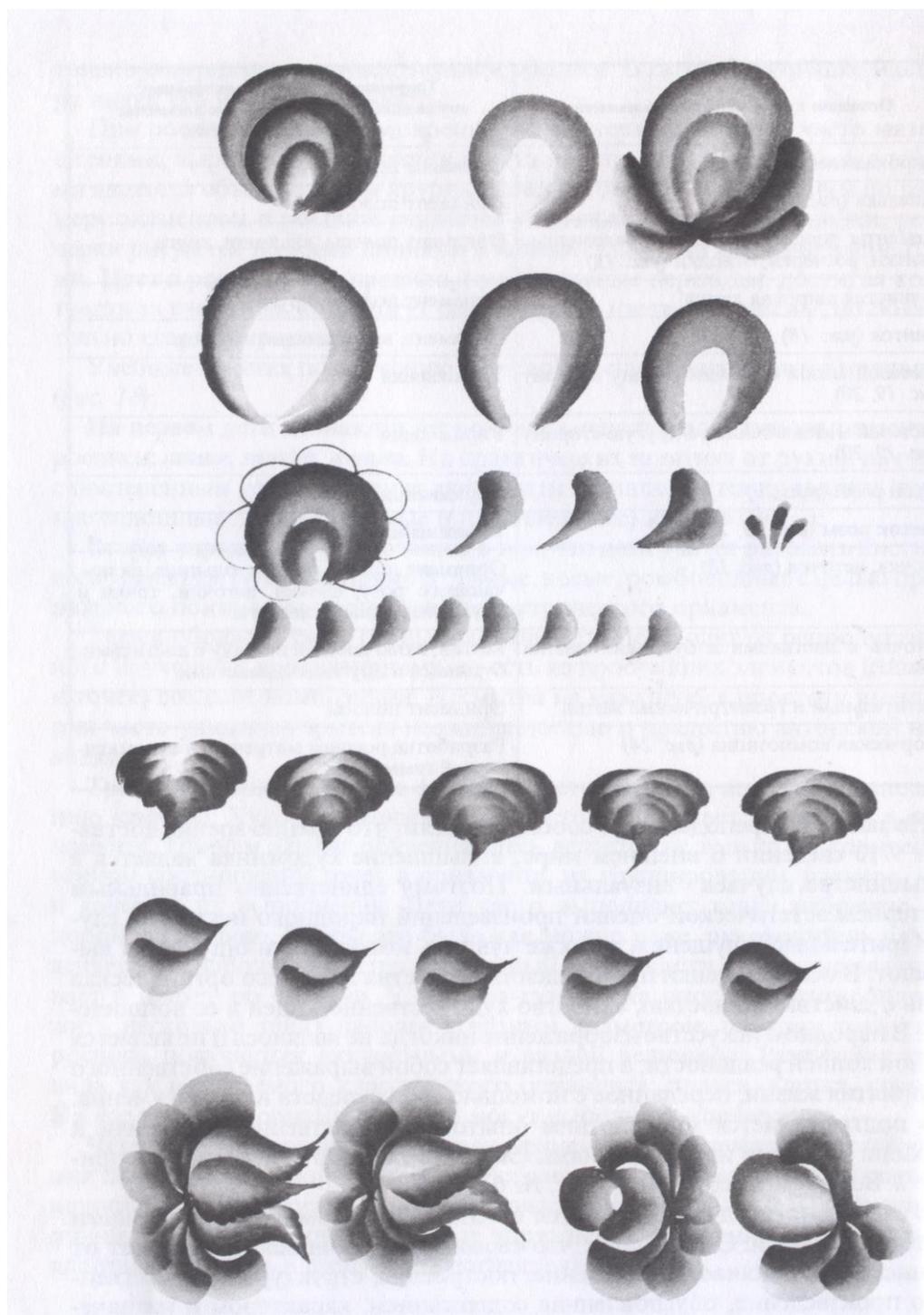
1. Кисть нужно держать между тремя пальцами (большим и средним, придерживая сверху указательным), за железным наконечником, не сжимая сильно пальцами.
2. При рисовании различных линий кисть надо вести по ворсу, поэтому рука с кистью движется впереди линии.
3. При рисовании широких линий нужно опираться на весь ворс кисти, палочку держать наклонно к бумаге.
4. Чтобы рисовать тонкую линию, кисть нужно держать палочкой вверх и касаться бумаги только концом кисти.
5. При закрашивании рисунков кистью линии нужно накладывать рядом, вести их в одном направлении и только в одну сторону, каждый раз начиная движение сверху или слева (а не туда - обратно, как карандашом).
6. Каждую линию при рисовании и при закрашивании нужно проводить только один раз.
7. Вести линии нужно сразу, не останавливаясь.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Последовательность упражнений и заданий
освоения элементов кистевой росписи

Освоение художественного элемента	Творческое задание, включающее изучаемый и ранее изученные элементы
Широкая светлая полоса	Орнамент полосы
Капелька	Орнамент полосы
Элементы росписи: усики, спиралевидные завитки, росчерки, отводки	Орнамент полосы, квадрата, круга
Волнистая широкая линия	Орнамент полосы, круга и др.
Завиток	Орнамент, включающий завиток
Кистевой мазок с тенями в одну сторону	Упражнения
Кистевой мазок с тенями в другую сторону	Упражнения
Бутоны розы	Упражнения
Цветок розы	Упражнения
Елочка, веточка	Орнамент полосы прямоугольника, включающего розу, елочки, веточки, точки и другие известные элементы
Веточка с листиками и бутонами цветка	Мотив, включающий веточку с листиками, бутонами и другими элементами
Растительный и геометрический мотив	Орнамент полосы
Творческая композиция	Разработка росписи матрешки в ахроматической гамме

Изображение листьев и цветов
с применением техники мазковой росписи

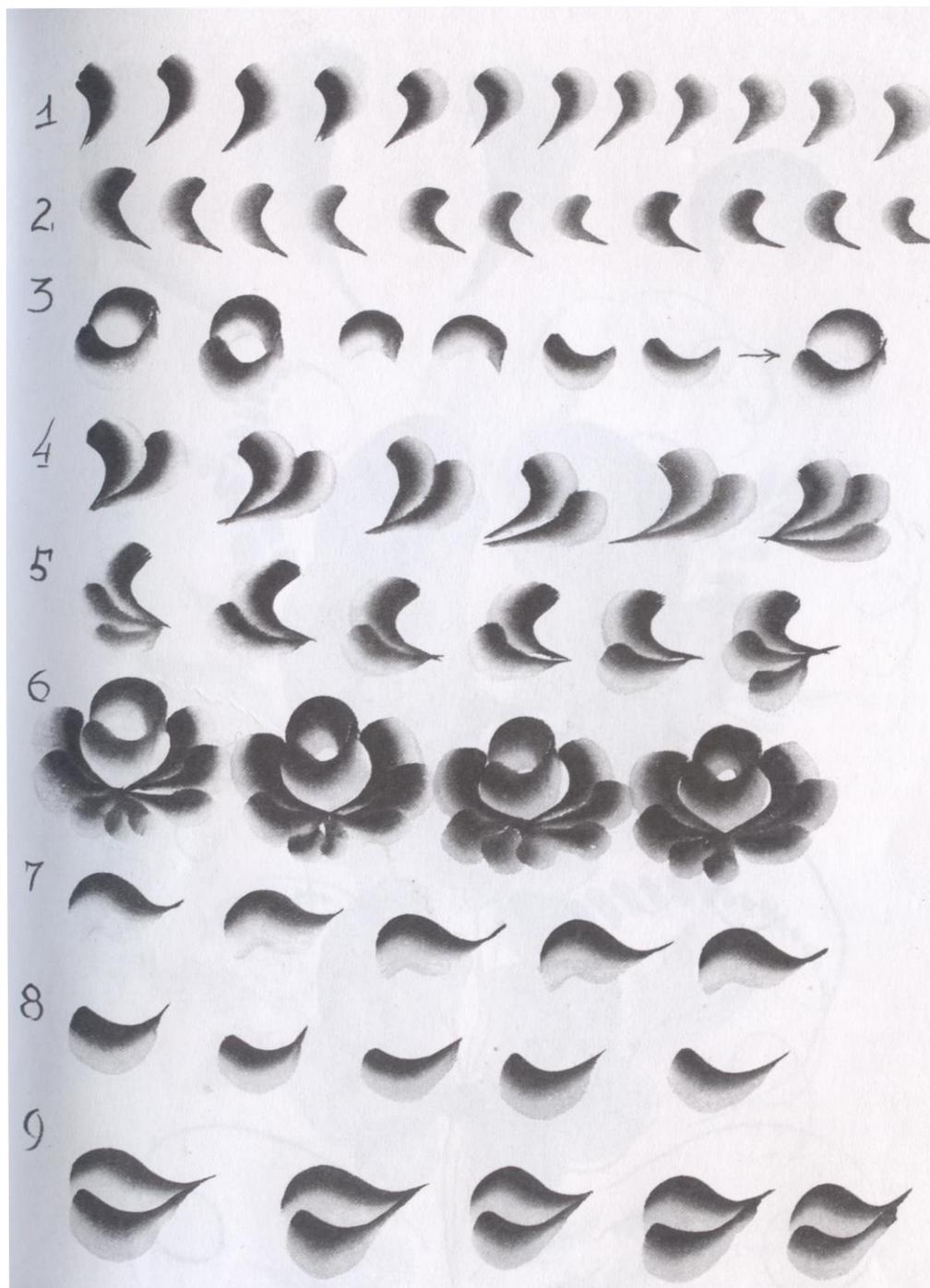

Композиция, состоящая из цветка и декоративных элементов
(«елочек», «завитков», «отводков», «спиралей»)

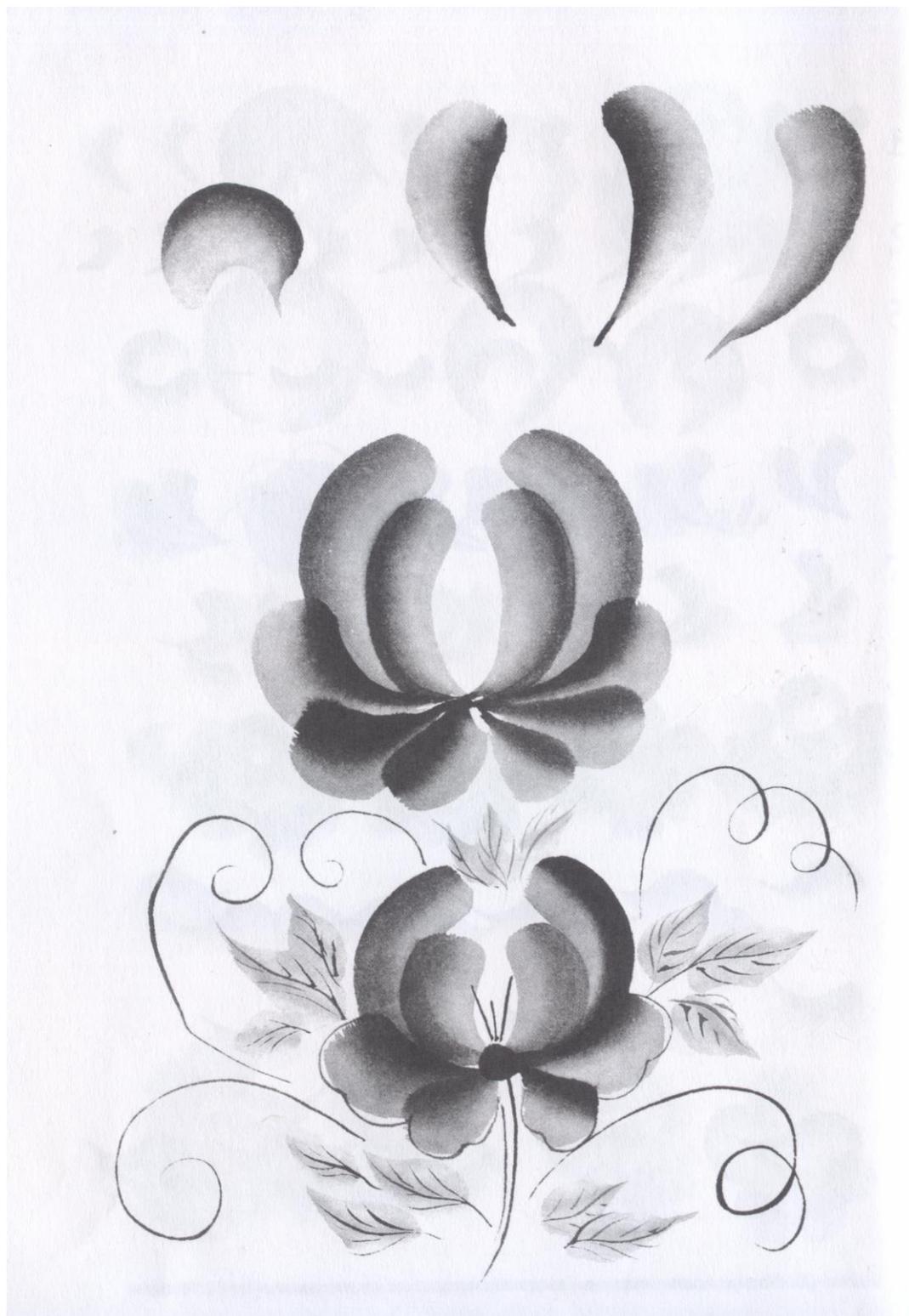

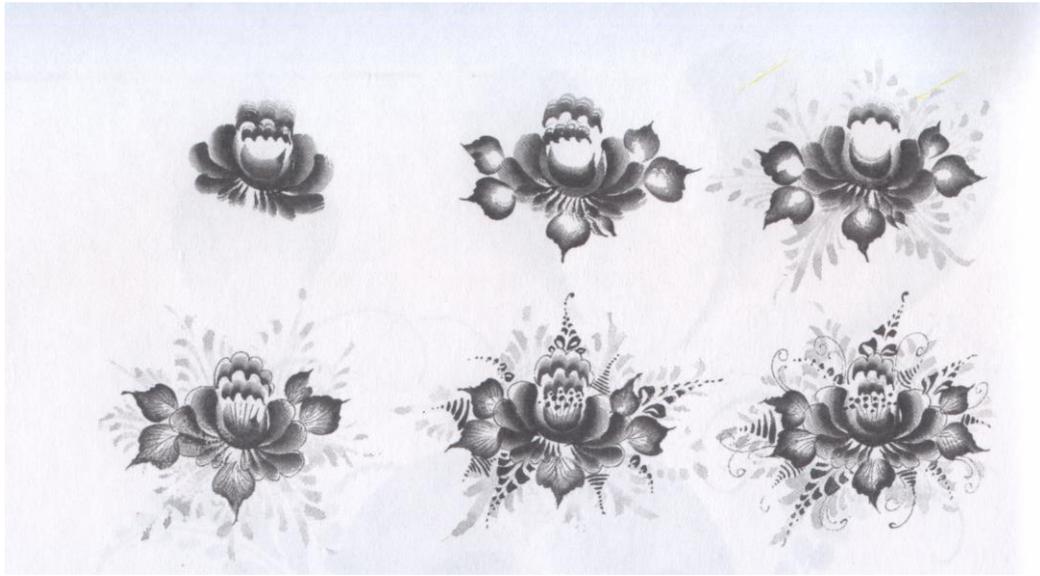
ПРИЛОЖЕНИЕ 10

Поэтапное освоение изображения цветов и листьев
с применением техники «мазок с тенью»

Варианты изображения цветка с применением техники мазка с тенями в комбинации с декоративными элементами

ПРИЛОЖЕНИЕ 12

Вопросы анкеты по выявлению знаний школьников
о декоративно-прикладном искусстве и кистевой росписи

1. Декоративно-прикладное искусство – это...
2. Приведите примеры видов декоративно-прикладного искусства.
3. Назовите мастеров декоративно-прикладного искусства.
4. Назовите выразительные средства декоративно-прикладного искусства.
5. Что такое кистевая роспись?
6. Приведите примеры кистевой росписи.
7. Что такое матрешка?
8. Какие виды росписи матрешек вы знаете?

ПРИЛОЖЕНИЕ 13

Диагностический лист результатов
художественного развития в кистевой росписи

Критерии	Показатели	Уровень развития
1. Владение специальными художественно-изобразительными знаниями, умениями, навыками	1. Технические навыки и умения владения различными изобразительными материалами	
	- умение пользоваться карандашом	
	- умение пользоваться кисточкой и красками	
	- умение рисовать без предварительного прорисовывания карандашом	
	2. Владение выразительными средствами	
	- умение правильно передавать форму и пропорции	
	- умение правильно передавать цвет	
	- умение правильно строить композицию с учетом графических элементов орнамента	
Уровень по первому критерию		
2. Гностический компонент	1. Познания о декоративно-прикладном искусстве	
	2. Знание истории русской матрешки	
	3. Познания о кистевой росписи, в том числе, по истории и основным характеристикам хохломского и городецкого художественных промыслов	
	4. Знание основ изобразительной грамоты	
	- знание основ композиции	
	- знание основ цветоведения	
- знание роли, видов и элементов орнамента в росписи		
Уровень по второму критерию		
3. Художественно-творческая активность в изобразительной деятельности	1. Мотивационно-ценностное отношение к изобразительному искусству	
	- художественно-образное восприятие произведений искусства	
	- отношение к оценке своей работы взрослым	
	- оценка собственного изображения	
	2. Умение рассказать о своем замысле и сюжете изображаемого, перечислить его элементы	
	3. Умение отразить в рисунке сюжет и его элементы в соответствии с замыслом	
	4. Эмоциональность созданного образа	
	5. Самостоятельность и оригинальность	
6. Познавательная активность		
7. Развитие воображения		
Уровень по третьему критерию		
Общий уровень художественного развития в кистевой росписи		

Конспект занятия «Тайны хохломской росписи»

Цель:

1. Познакомить обучающихся с историей промысла Хохломы.
2. Способствовать развитию эстетического восприятия произведений народного искусства.

Задачи:

1. Научить передавать характер декоративных форм.
2. Формировать графические умения в изображении растительного орнамента средствами кистевой росписи, закреплять знания о распределении узоров в круге.
3. Способствовать формированию художественного вкуса

Материалы к занятию: Изделия и репродукции произведений мастеров Хохломы; методическая таблица «Этапы изготовления хохломской посуды, раскрывающие тайну хохломского «золота». Для учащихся: Круглые заготовки, затонированные в желтый цвет; акварель; гуашь

Ход занятия:

1. Организационный момент.
2. Беседа. Создание эмоционального настроения.

*Удивляя, прорастая,
Как- то празднично жива
Молодая, непростая,
Черно-красная трава.
Листья реют, не редя,
т дыхания зимы:
Входим в царство Берендея –
В мир волшебной Хохломы.*

Б. Дубровин

Учитель. Сегодня я вам предлагаю совершить путешествие во времени. Мы отправимся с вами в XVII в., чтобы открыть секрет хохломской чудо – росписи. Наш далекий предок жил среди дремучих лесов и поэтому дерево

считал самым ценным материалом, который всегда был под рукой и легко обрабатывался. Неудивительно, что на Руси достигли такого высокого искусства в обработке дерева. Любой самый обыкновенный предмет, вырезанный из дерева народным умельцем, становился произведением искусства: в плывущую птицу превращался ковш для питья, ажурной кружевной резьбой украшались стенки колыбели, а зимняя повозка расцветала от красочных узоров. Удивительный мир открывается нам, когда мы знакомимся с предметами, когда-то служившими русскому человеку в его повседневном быту. Образы мифических птиц, невиданных растений смотрят на нас с прялок, колыбелей, посуды. Народный художник описывал все то, что его окружало в быту, для того, чтобы внести праздничность в повседневность, что бы простой предмет стал нарядным и дарил радость людям».

– Где мог увидеть мастер эти сказочные узоры?

Секреты красоты таятся в самой природе, которая остается для художника великим и мудрым учителем. Издавна делали и расписывали посуду в лесных заволжских селах: Новопокровское, Семино, Кулигино, Разводино, Хрящу... Этой росписью занималось несколько десятков деревень. Изделия этого промысла привлекали своей оригинальной раскраской, прекрасной лакировкой, радовали глаз праздничностью расцветки, красотой орнамента. Но называли эту роспись не новопокровской и не кулигинской, а хохломской. Как же это объяснить? А дело в том, что свой товар семинские и кулигинские мастера везли на ярмарку в село Хохлома, оттуда разлетятся миски да ложки жар-птицами по разным селам, деревням и городам... Так люди и стали называть их хохломскими.

У. Знаете ли вы, как началось это удивительное хохломское художество? Существует такая легенда. Вам ее расскажет... (учитель называет имя ученика).

Легенда. Говорят, давным-давно поселился в лесу за Волгой веселый мужичок-умелец. Избу поставил, стол да лавки сладил, посуду деревянную

вырезал. Варил он себе пшеничную кашу, да и птицам не забывал насыпать. Прилетела как-то к его порогу жар-птица, он и ее угостил. Птица жар задела золотым крылом чашку с кашей, и чашка стала золотой, и вся посуда стала такой же.

У. Спасибо. Очень интересную легенду ты рассказал. А на самом деле производство хохломской посуды – трудоемкое дело, требующее усидчивости и мастерства многих людей.

Следует рассказ учителя о последовательности выполнения хохломской посуды:

1. Вытачивание из деревянного бруска. Выполняют эту работу токари.
2. Затем в посудинку втирается глина, которую называют вапой - процесс называется грунтовкой.
3. Очень мелкой пылью алюминия покрывают посудинку лудильщики. Посудинка приобретает серый цвет, похожий на серебряный.
4. Затем за работу принимаются женщины-красильщицы, они ловко, умело, мастерски расписывают масляными красками узоры растительного происхождения. Витиеватые, сказочно красивые. Используется 4 цвета: желтый (золоченый), красный, черный и зеленый.
5. Расписанную посуду обжигают в печи при температуре 160-180°. Вот здесь и происходит чудо. «Посеребренная» посуда после обжига становится «золоченой».

II. Основная часть. Практическая работа.

Учитель раздает методические таблицы декоративных элементов хохломской росписи.

– Сегодня на занятии вы будете рисовать посуду с хохломской росписью. Задача перед вами стоит не простая, так как необходимо будет не только передать форму предмета, но и выполнить ее роспись, соблюдая традиционную для этой росписи палитру и орнамент. При этом очень важно передать свое настроение, отношение к изображаемому предмету. Будем работать по следующему плану:

1. Ограничиваем плоскость легкой карандашной линией.
2. Находим высоту и ширину предмета.
3. Определяем форму предмета.
4. Работаем над деталями предмета.
5. Намечаем узор (хохломы):

Первое - компоновка в круге, размещение и изображение листочков. Затем - клубнички и рябинки. Последний этап - украшение работы травным узором.

6. Работа в цвете (палитра Хохломы).

– Ваши работы буду оценивать по следующим критериям:

1. Аккуратность работы.
2. Компоновка на листе, соответствие рисунка теме занятия.
3. Завершенность работы.

Объяснение выполнения узоров с последующей самостоятельной работой учащихся.

Кружковцы знакомятся с элементом - травинкой. Нажимом кисти сверху вниз создаем самую широкую часть травинки, а начало и конец выполняется почти без нажима, легким прикосновением кончика кисти к бумаге.

Элемент усик выполняется свободным вращением кисти. Линию закручиваем в спираль одинаковой толщины. Этот элемент придает мягкость и пышность травному орнаменту.

Чтобы выполнить узор капельки, необходим прием прикладывания кисти к бумаге. Легким прикосновением концом кисти проводим тонкую линию, не отрывая руки, делаем нажим на сколько позволит кисть.

Выполним узор кустик. Он состоит из травинок, усиков, капелек. Начинаем с травинок, располагая их вначале в левую сторону, а затем симметрично в правую. За ними по порядку располагаем травинки, усики, капельки. Затем ребята учатся выполнять травяной орнамент с ведущей линией, которая называется криуль. Она задает движение всем элементам.

Ведущие линии то склоняются вниз, словно от ветра, то поднимаются вверх. Чередование элементов такое же, как и в рисовании кустик. Чередование красного и черного цвета дает возможность варьировать.

III Заключительная часть

1. Выставка лучших работ учащихся.

2. Заключительное слово педагога.

– Сегодня на занятии мы с вами побывали в роли мастера – умельца: расписали тарелочку травным орнаментом с ягодами и цветами.

– Что вам на занятии больше всего понравилось? Что нового вы узнали?

ПРИЛОЖЕНИЕ 15

Фрагмент занятия по теме «Композиция»

Задача руководителя – научить ребят находить главное в композиции, выделять ее центр.

Учитель. Одним из главных условий достижения правильного композиционного решения является соблюдение единства произведения, которое достигается органической связью частей композиции. Так, городецкой росписи по дереву присуще стилевое единство: птицы и животные выполняются тем же способом, что и растительные формы, – в свободной кистевой манере письма. Все растительные мотивы в работах хохломских мастеров решаются одинаково, без тональной разделки; ни в одном произведении хохломского художника мы не встретим тонального перехода цвета.

При создании композиции художник должен следовать ее законам. Основным законом композиции является выделение главного, композиционного центра в работе. Подчиненные этому центру детали могут также иметь свой центр, не менее выразительный, чем главный, но не приковывающий внимания. Эта искусственно созданная соподчиненность деталей и выделенный центр композиции усилят внутреннюю связь элементов и общую выразительность.

Учитель. Выделить главное в композиции можно несколькими путями:

- путем введения определенного композиционного акцента или укрупнения отдельных элементов орнамента;
- путем обобщения мелких элементов орнамента росписи, сконцентрировав их в одном месте. (Демонстрация работ и нахождение кружковцами композиционного центра в каждой из них)

Учитель. Главное в композиции можно выделить не только рисунком, но и цветом. К одному из распространенных средств выделения композиционного центра можно отнести явление контраста, который в

произведении создает сочетание темного и светлого. Прием контраста часто и охотно используют художники городецкого промысла: в их композициях четкие черные силуэты коней резко выделяются на контрастном светло-золотистом фоне.

Учитель. Давайте потренируемся в обозначении центра композиции в работах разной формы:

- в работах с закругленной формой главный композиционный центр располагается на пересечении радиальных линий (школьники самостоятельно находят композиционный центр в работе с закругленной формой);

- в изделии квадратной формы центр композиций также расположен в центре. (Самостоятельная работа кружковцев);

в работах прямоугольной формы центр может быть расположен как в верхней, так и в нижней части. Наиболее простое решение для прямоугольных форм – совмещение центра композиции с центром плоскости.

Учитель. Запишите в тетрадь последовательность работы над композиционным построением изделия.

1. Вначале на бумаге набрасывается общая форма изделия в его натуральную величину. Карандашом намечаются линии, образующие орнамент, определяются размеры основных ведущих элементов. И уже на этом первом этапе работы решается вопрос стилового единства орнамента и изделия.

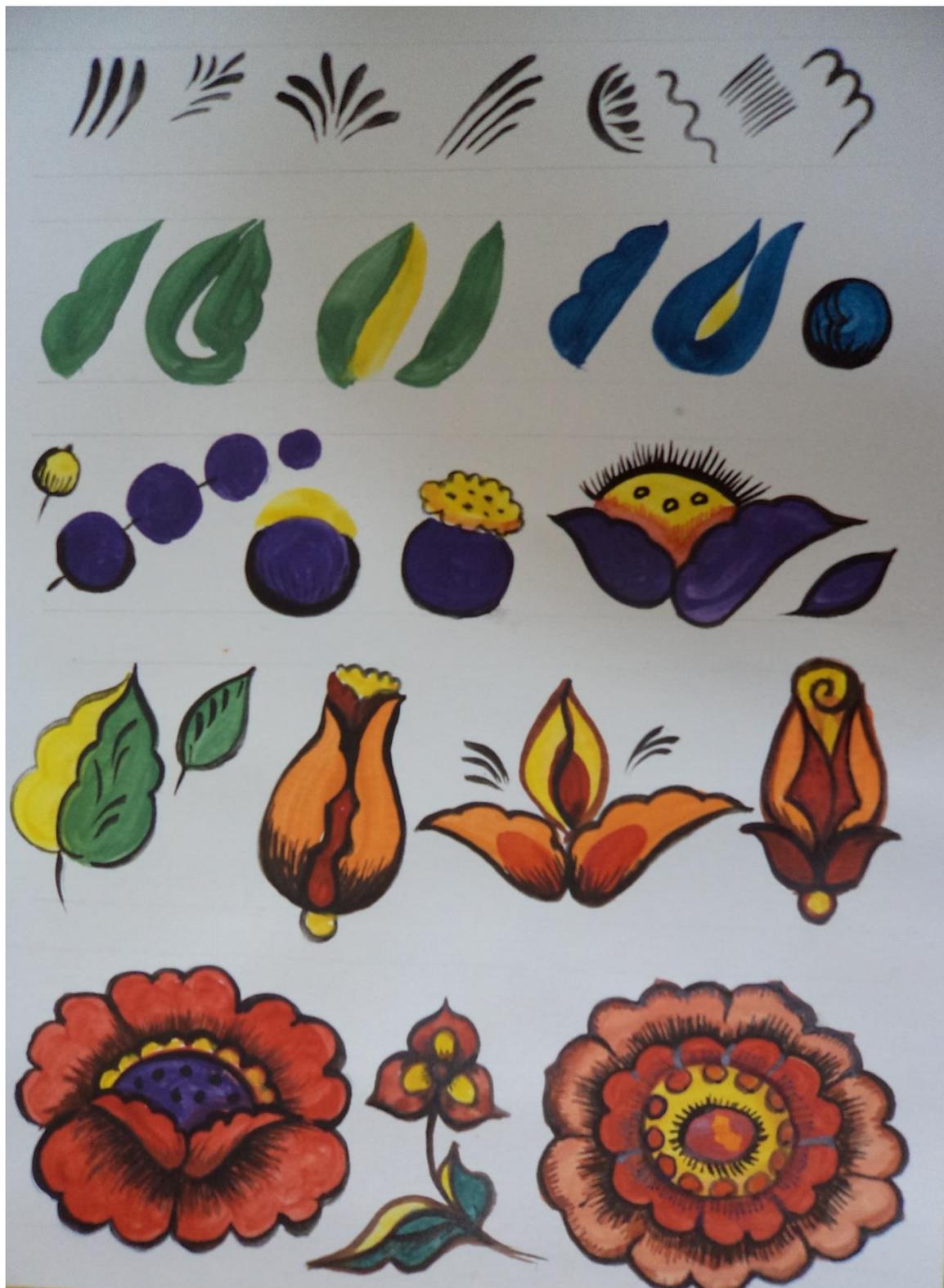
2. После того, как найдено место расположения орнамента, выделен главный композиционный центр, решено пропорциональное соотношение частей, образующих орнамент, все детали прорисовываются.

Подведение итога. Композиционный центр нельзя воспринимать только как геометрическое понятие. В отличие от геометрического центра, расположенного в центре любого предмета, композиционный центр может быть помещен как в центре произведения, так и в другой любой его части.

Работы членов кружка «Расписная краса»

Работа Левашовой Светланы

Работа Ивакиной Оксаны

Работа Степанцовой Екатерины

Работа Звягинцевой Александры

Работа Иващенко Дарьи

Традиционная роспись матрешек

Работы членов кружка «Расписная краса»
на тему «Сказки А.С. Пушкина»

Работа Коневой Алины

Работа Дудиной Елены

Работа Зверевой Евы

Работа Тимановой Ларисы

Работа Данилова Павла

Работа Степанцовой Екатерины

Занимательный материал к занятиям кружка

1. Игра «Я знаю...». Цель: формирование познавательного интереса, проверка знаний учащихся по изобразительному искусству. В ходе игры школьники должны быстро, не задумываясь систематизировать какой-то материал, например: «Я знаю пять народных промыслов», «Я знаю три мастера декоративно-прикладного искусства» и т.д.

2. Игра «Цепочка». Цель: формирование познавательного интереса к искусствоведческим терминам. Инструкция: все учащиеся рассаживаются в круг. В центре на столе раскладываются лицевой стороной вниз карточки с изучаемыми искусствоведческими терминами. На доске или столе – иллюстрация или предмет декоративно-прикладного искусства. Задание: учащиеся по очереди вынимают карточки, читают термин и составляют с ним предложение, учитывая особенности рассматриваемого объекта. Каждый следующий участник должен постараться связать свое предложение с предыдущим.

3. Игра «Лови ошибку» Цель: развивать активность учащихся, способствовать формированию у них познавательного интереса.

Ход игры. Ученик получает рисунок со специально допущенной явной ошибкой. Задание: «Поработайте учителем, найдите ошибку».

4. Игра «Собери фигуры». Цель: научить составлять изображения отдельных предметов из геометрических фигур.

Используя изображенные на доске геометрические фигуры, учащиеся в альбомах рисуют предметы (как вариант этого упражнения – индивидуальные задания каждому ученику).

5. Игра «Цветовой круг». Цель: закрепить основы цветоведения».

Для слабых учащихся: «На карточке нарисовано шесть шариков. Перерисуй их. Раскрась 2 шарика желтым, два – синим, два – красным. Это

основные цвета. Покрой один желтый шарик синим цветом, синий шарик - красным, красный шарик – желтым. Какие составные цвета ты получил?

Для средних учащихся: «На карточке нарисовано шесть шариков. Перерисуй их и раскрась основными цветами: 2 шарика желтым, два – синим, два – красным. Как из этих цветов получить зеленый, оранжевый и фиолетовые цвета? Раскрась этими составными цветами оставшиеся три шара.

Для сильных учащихся: «На карточке нарисована палитра. На ней шесть кружков для красок. Перерисуй палитру с кружками; раскрась их основными и составными цветами. Подумай как это сделать, если у тебя только три краски основных цветов. Какие это цвета? Назови основные и составные цвета».

6. Игра: «Угадай игрушку»

1. Предложить детям выбрать картинки с изображением (дымковской, каргопольской, филимоновской) игрушек.

2. Предложить разложить картинки на три группы по видам.

7. Игра: «Составь картинку» (В игре участвует подгруппа из двух-четырех школьников)

Взрослый раздает подгруппе детей конверты с разрезными картинками и дает задание собрать целое изображение. Проигрывают ребята, не сумевшие выполнить задание. При выигрыше ребенку предлагается (по его желанию) другой конверт с новыми разрезными картинками.

8. Игра: «Собери сервиз из Гжели»

Собрать из частей мозаики целое изображение – Гжельский сервиз. Выразить свое отношение к полученной картинке.

9. Игра «Узнай элементы узора».

Предложить большую карточку, украшенную какой-либо росписью, в нижней части которой три-четыре свободных окошка и маленькие карточки с отдельными элементами узора, среди которых варианты росписи, отличающиеся цветом, деталями.

Вариант 1. Получив большую карту и несколько маленьких, внимательно рассмотрев их, играющие выбирают те элементы, которые встречаются в узоре, и выкладывают их в пустые окошки. Ведущий следит за правильностью выполнения задания.

Вариант 2. Игрокам выдают большие карты, у ведущего – маленькие. Он показывает карточки по одной. У кого из игроков найдется такой элемент в узоре на большой карте, забирает его себе. Выигрывает тот, кто быстрее соберет все элементы своего узора.

Вариант 3. Игрокам выдают большие карты, маленькие – у ведущего. Чтобы получить нужную карточку игрок должен описать ее, например: «Мне нужна карточка на красном фоне, на которой есть черная смородинка». Если задание он выполнил точно и правильно, ведущий выдает ему карточку. Если в описании допустил ошибки, пропускает ход.

Вариант 4. До начала игры педагог составляет комплект из трех-четырёх карточек, элементы которого соответствуют узору одного из изделий. Большие карты перемешиваются. Игроки получают по одному-двум приборам. Их задача: к имеющемуся набору элементов подобрать карту с изделием. Выигрывает тот, кто выполнил задание.

Матрешки различных художественных школ

Рис. 1. Сергиево-Посадские (Загорские) матрешки (1958 г.)

Рис. 2. Классические Семеновские матрешки

Рис. 3. Полхово-майданские матрешки

Рис. 4. Крутецкая матрешка

Матрешки на тему «Сказки А.С. Пушкина»

(Работы Хлудеевой О.М.)

1. Весна. Руслан и Людмила

2. Лето. Сказка о мертвой царевне и семи богатырях.

3. Осень. Сказка о Золотом петушке.

4. Зима. Сказка о царе Салтане.

