

Особливец Анна Вячеславовна

магистрант

Научный руководитель

Ткалич Светлана Константиновна

д-р пед. наук, профессор

Институт изящных искусств ФГБОУ ВО «Московский
педагогический государственный университет»

г. Москва

МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ИНТЕРАКТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ В ШКОЛЕ НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕНИЯ ДЕКОРАТИВНОЙ КОМПОЗИЦИИ

Аннотация: занятия по декоративной композиции в дополнительном образовании должны быть нацелены на создание атмосферы по типу детской творческой лаборатории для раскрытия таланта, повышения интереса к поисковой деятельности в художественном творчестве. Дети доверчиво относятся к заданиям учителя, что определяет ответственность педагогической деятельности. Мы предлагаем использовать потенциал наследия для изучения достижений народов многонациональной России. Объектом детского внимания стали орнаменты коренных жителей регионов Сибири и Дальнего Востока. Открытия в области декоративного искусства и художественных ремёсел закрепляют в памяти учеников начальной школы отечественные истоки современного искусства.

Ключевые слова: художественное образование, начальная школа, декоративная композиция, художественное наследие России, дополнительное образование.

Введение

Место декоративной композиции в искусстве и художественном творчестве

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» рассматриваются принципы государственной политики в сфере образования, где написано о том, что каждый имеет свободу «выбора получения образования согласно склонностям и потребностям человека, создание условий для самореализации

каждого человека, свободное развитие его способностей, включая предоставление права выбора форм получения образования, форм обучения, организации, осуществляющей образовательную деятельность, направленности образования в пределах, предоставленных системой образования, а также предоставление педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, методов обучения и воспитания» [11].

«Дополнительное образование – вид образования, который направлен на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования» [12].

Таким образом, система дополнительного образования даёт больше возможностей в развитии способностей в художественной сфере, в расширении знаний, умений и навыков, полученных на занятиях по изобразительному искусству. Учебная программа по ИЗО в дополнительном образовании даёт право ученикам начальной школы выбрать по желанию интересующий предмет.

Опыт выполнения студенческих работ в бакалавриате и магистратуре под руководством ведущих профессоров факультета, опыт работы с детьми младшего школьного возраста определили наш выбор: это «декоративная композиция» в работах мастеров вышивки (цветными нитками, бисером, местными материалами).

Становление авторской обучающей методики опирается на знания и практический навык, который внесли педагоги кафедры декоративное искусство и художественные ремёсла: Черемных Г.В., Кулакова О.В., Гилевич Г.И., Корнеева Е.Н.; ведущие профессора художественно-графического факультета, руководители научных школ факультета: Игнатъев С.Е., Ломов С.П., Ткалич С.К.

Важным ориентиром в подготовке педагогического эксперимента послужили консультации научного руководителя доктора педагогических наук Ткалич С.К. и её научные работы [9].

Эмпирический метод наблюдений показал, в ситуации творческого поиска студенты часто забывают о роли композиции. Особенность в том, что на творческой кафедре важно знать возможности именно декоративной композиции. Доминирование значимости декоративной композиции в академической живописи и достаточно поверхностный подход в художественном творчестве в значительной мере повлияли на наш выбор темы магистерской диссертации.

Методический подход к изучению декоративной композиции

Композиция в искусстве, в художественном творчестве играет роль своеобразного «координатора» действий автора-художника. Например, когда студенты-дизайнеры изучают основы композиции и выполняют учебное задание по теме «Статика-динамика», то появляется наглядная методическая серия работ, где показаны возможности вариативных конструкций в статичной и динамичной ситуации.

- Композиция – важный инструмент технологических процессов в искусстве.
- Композиция важный инструмент упорядочения идеи автора в конкретном тематическом учебном задании.
- Декоративная композиция передаёт возможности использования цвета и занимает важное место в упорядочении идей автора любой художественной работы.
- Декоративная композиция определена важным показателем подготовленности выпускника, будущего учителя в школе по предметам декоративного искусства и художественных ремёсел.

Сегодня в интернет-сервисах представлен большой спектр декоративных композиций: традиционно центричных, статично уравновешенных, абстрактных, неоимпрессионистских с причудливыми линиями, метафорических. Несомненно, что профессиональные искусствоведы и педагоги-исследователи могут дать пояснение по каждому интересующему аспекту.

В сложных переплетениях стилей и новых модификаций, формальных и неформальных подходах авторов к композиции ученики начальных классов пока

не разбираются, как и многие взрослые, если не имеют специальной подготовки. Но интерес ученики начальной школы проявляют, особенно часто называют непонятное им авангардное явление – абстракцию.

Цифровой образовательный ресурс. В цикле занятий вниманию учеников должна быть предложена программа, где значительно расширены границы познавательного материала с помощью привлечения художественных достижений наследия коренных жителей Крайнего Северо-востока России.

Примечание: в силу географических расстояний развитие центральных губерний России и Крайний Северо-восток России не является синхронным. Если в мегаполисах традиционные изделия художественных ремёсел можно увидеть в основном в музеях, то в северных регионах изделия, одежда из натурального сырья и сегодня актуальны по причине климатических условий. Мастера северных регионов сформировали современные варианты интерпретации этнохудожественных кодов.

Подготовленная учителем слайд-презентация с комментариями (материал из художественных альбомов), где украшением изделий является декоративная композиция в технике ручной вышивки, формирует представление учеников об эстетике и разнообразии.

Познавательный блок №1

Традиционное шитьё центральных губерний Руси

- обзор художественных изделий на выставках;
- подборка традиционных швов русского шитья;
- представлены образцы в готовом виде.

Познавательный блок №2

Традиционное шитьё народов Крайнего Северо-востока России

- обзор художественных изделий на выставках;
- подборка традиционных декоративных швов;
- представлены образцы в готовом виде.

После просмотра рекомендуем провести семинар – обмен мнениями. Важно, чтобы ученики поняли: а) какое разнообразие наследия сконцентрировано в работах в технике вышивки; б) в чём отличие вышивки от декора с помощью рельефных швов.

Умение учителя передать ученикам новое знание, как, например, контраст по яркости цветовых сочетаний с помощью цветных ниток или эффект восприятия монохромных композиций с помощью декоративных швов (например, белый подшейный волос северного оленя) увлекает учеников своеобразной игрой по тренировке памяти: «узнай, запомни, угадай». Такие игровые тренинги по развитию памяти на изобразительные средства с предварительным познавательным занятием, визуальным материалом или презентацией с выставки можно использовать в качестве интерактивного занятия.

В смешанной группе такие интерактивные занятия притягивают активное внимание той группы учеников начальной школы, у которых развито понятие эстетики в художественном творчестве, благодаря воспитанию в семье и в дошкольном учреждении, например, в детской творческой студии или на занятиях в детском саду. Ученики младших классов, не получившие таких знаний по причине разных обстоятельств, вовлекаются в интерактивное занятие не менее активно.

Познавательный этап возможностей декоративной композиции помогает ученикам выбрать образец в технике вышивки и сделать пробный учебный вариант. Этот этап обучения (репродуктивный этап дидактики) должен сделать каждый, прежде чем он приступит к выполнению изделия по своему эскизу (творчески-репродуктивный этап дидактики).

Предлагаемый методический комплекс опирается на дидактический норматив поэтапной динамики: познавательный, репродуктивный, творчески-репродуктивный. Такой алгоритм помогает ученикам и в дальнейшем успешное выполнение художественного произведения искусства.

В художественном творчестве важную роль играет степень творческой подготовленности автора работы, так как идея раскрывается с помощью композиционной расстановки элементов орнамента, что необходимо продумать на этапе подготовки эскизных зарисовок. Увлечённый творчеством ученик начинает думать и конструировать (в воображении) вариант декоративной композиции, он «просматривает» несколько возможных вариантов. Взрослые иногда не понимают, почему сын или дочь, ученики начальной школы, стараются уединиться. Если ученик воспринимает занятия как начало своей будущей профессии, выбранной самостоятельно, то отношение его к заданию отличается повышенной ответственностью за качество и занимает его мысли даже после занятий – он продолжает создавать авторское изделие в воображении.

Подготовка схемы учебного пособия для учеников начальной школы

Методическая цель учителя определена не только проведением урока, но и его творческим потенциалом, который воспринимается учениками начальной школы, как руководство к действию. Студенты педагогического вуза изучают метод, как обязательную функцию педагогической работы. Задачей студента является поиск метода обучения, результатом которого будет не только максимальное усвоение подаваемого материала, но и развитие художественно-творческой активности учащихся. Поиску метода посвящены многие задания.

Опасность в том, что остановившись на методе, студент не осознает, что каждый учитель должен создать учебно-методический комплекс. Практика показывает, что умение учителя применить один метод на уроке – это всего лишь деталь единого учебно-методического процесса.

Если задуматься, то постоянно повторяющееся во всех учебных эссе и курсовых работах утверждение, что *целью занятий* по декоративной композиции в дополнительном образовании является создание необходимых условий для продуктивного развития личности детей, а также для раскрытия таланта, повышения

качества умений и навыков в изобразительной деятельности, развития художественного воображения не оснащено методическим сопровождением.

Попробуем сделать расшифровку данного утверждения, что конкретно является целью занятий в процессе «создания необходимых условий»:

- для продуктивного развития личности детей;
- для раскрытия таланта;
- для повышения качества умений и навыков в изобразительной деятельности;
- для развития художественного воображения.

Такой разброс направлений педагогической деятельности для начинающего учителя будет непонятным, аморфным без методической поддержки на основе дидактических этапов обучения, что переводит данное утверждение в статус декларативных.

В большинстве случаев учебной практики успех зависит от поддержки разработанным на конкретную тему обучения методическим комплексом. При составлении методического пособия нужно учитывать психологические особенности учащихся, их интересы, новые тенденции в изобразительном искусстве и современные технологии преподавания. Следует разрабатывать задания по принципу «от простого к сложному» с возможностью вариативного выполнения заданий, что позволит учитывать индивидуальные предпочтения детей. Важно, чтобы педагог умел внятно и доступно для понимания детей объяснить цель: дальнейшее применение выполненной работы.

Научно-методический подход к организации интерактивных занятий

Методика обучения студентов в любой профессии связана с научным компонентом. Прагматичная особенность педагогической науки в том, что с помощью дефиниций терминологического аппарата поясняются такие важнейшие блок-процедуры, как важность и значимость достижений выпускников, профессиональные и психологические показатели подготовленности, методическая и

дидактическая специфика процесса деятельности, нюансы психолого-педагогического взаимодействия учеников и учителя.

Вариативность современных методик обучения декоративной композиции подразумевает преподавание основной информации по декоративной композиции, которую следует дополнять новыми и оригинальными техниками подачи материала, тем самым непринуждённо развивая личностные и творческие качества детей. Поиск нового, экспериментирование – приёмы развития интереса к творческой деятельности.

На первом занятии рекомендуем проводить опрос учеников: что в современном искусстве, культурных традициях творчества больше всего привлекает внимание, но остаётся малопонятным? Большинство учеников высказали, что понимают слово «авангард» из военных фильмов, как первый отряд. Но как объединить «авангард» с искусством или художественным творчеством в современной ситуации занятий ученики затруднились ответить. Опрос помогает учителю настроить «навигатор действий», исходя из коллективного пожелания учеников.

Вариант 1 (международный)

В качестве яркого примера можно показать на слайд-презентации работы художников авангардизма. Авангардизм – направление в искусстве в период XX века, который характеризуется отрицанием традиций и устоявшихся принципов, с целью получения новых форм в творчестве. Одним из представителей данного течения является Питер Корнелис (Пит) Мондриан – голландский художник, который наравне с Малевичем и Кандинским положил начало абстрактной живописи.

Отличительная черта его работ – упрощение форм до вертикальных и горизонтальных линий, заполненных основными цветами палитры (синий, красный, желтый). Произведения данного художника прекрасно подходят для наглядности на занятиях по декоративной композиции. Изучение творчества художника может послужить примером того, как, опираясь на знания основ композиции, можно создать что-то новое и актуальное на все времена. Простота линий и

образов Мондриана настолько поразила мир искусства, что и по сей день в декоративном искусстве можно встретить подражание работам художника.

Вариант 2 (отечественный)

Изучение локальных школ народов России открывает перед школьниками уникальные форматы творческой деятельности. По рекомендации научного руководителя (Ткалич С.К, д.п.н.) школьникам была предложена для знакомства «художественная матрица» локальной территории Крайнего Северо-востока России [9]. При этом важно обратить внимание учеников на значимость национальных школ мастерства, они поддерживались Руководством страны и администрацией в XX веке. Особенность в том, что много веков живут на одной территории народы, но технические приёмы декора и семантика (смысловая ценность) различаются и сегодня, что важно для современных дизайнеров XXI века. Мастера не позволили нивелировать традиционные приёмы декора. Именно техническая особенность приёмов декорирования поверхности изделия (костюма, обуви, головных уборов, рукавиц) позволяет говорить об уникальности декоративной композиции в области вышивки. Мастера использовали подшейный волос оленя, цветные шерстяные нитки, приёмы крепления накладных жгутов, птичьих перьев, привозной бисер. Сегодня многие декоративные шедевры можно видеть в местных музеях Магаданской области и Дальнего Востока (эскимосская, эвенская, чукотская, юкагирская традиционная школа).

Вывод по результатам проведённого исследования

Таким образом, *целенаправленный посыл нашей обучающей методики* в том, что через изучение творчества художников-авангардистов и вдохновение их работами, через проникновение в художественные «капсулы» творчества народов России, на примере школ мастерства Крайнего Северо-Востока, ученики приобретают дополнительные знания по декоративной композиции. Разнообразие художественных возможностей декоративной композиции вызывает желание

учеников попробовать свои силы и способности, внести свой вклад в коллективный эксперимент по освоению техник вышивки.

Новые теоретические знания и практические умения, навыки организации поэтапной деятельности, проработанные в обучающей методике, научно-методический подход и умение обосновать свою идею, результат по итогам занятий в виде художественных работ по теме «декоративная композиция» мы рассматриваем показателем профессиональной компетентности учителя.

Новаторский научно-методический комплекс учителя в системе школьного дополнительного образования, разработанный на сбалансированном материале международных и отечественных практик художественного творчества, включающий в себя методический и интерактивный подход к организации занятий, научно-методический подход к разработке учебного пособия для учеников начальной школы выдвигается вкладом в педагогическую практику.

Список литературы

1. Боголюбов Н.С. Принципы индивидуального подхода к развитию творческих способностей средствами изобразительного искусства на разных возрастных этапах / Н.С. Боголюбов. – М.: Прометей, 2004. – 221 с.

2. Горячева Т.В. Утопии в искусстве русского авангарда: футуризм и супрематизм. Авангард в культуре XX века (1900–1930 гг.): Теория. История. Поэтика: В 2 кн. / Т.В. Горячева; под ред. Ю.Н. Гирина. – М.: ИМЛИ РАН, 2010. – Т. 2. – С. 66–138.

3. Дагдьян К.Т. Декоративная композиция: учебное пособие / К.Т. Дагдьян. – Ростов н/Д.: Феникс, 2008. – 313 с.

4. Игнатъев Е.И. Психология изобразительной деятельности детей / Е.И. Игнатъев. – М.: Учпедгиз, 2006. – 70 – 78 с.

5. Крючек В.К. Художественное образование России: современное состояние, проблемы, направления развития / В.К. Крючек, Е.А. Гущина, О.В. Гимазетдинова. – Волгоград: Волгоградское научное изд-во, 2010. – 325 с.

6. Кузин В.С. Основы обучения изобразительному искусству в общеобразовательной школе / В.С. Кузин. – М. Просвещение, 1992.
7. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция / Г.М. Логвиненко. – М.: Владос, 2008. – 144 с.
8. Особливец А.В. Отчёт по магистерской диссертации «Методика обучения детей младшего школьного возраста декоративной композиции» / А.В. Особливец // Журнал «НИРС ХГФ: художественное образование». – ХГФ ИИИ МПГУ. Кафедра ДИиХР. – М.: Изд-во «Перо», 2021. – 83 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://mpgu.su/novosti/zhurnal-nirs-hgf-vypusk-mart-2021/>
9. Ткалич С.К. Профессиональная подготовка кадров на основе национально-культурного компонента: монография дисс. ... д-ра пед. наук: специальность 13.00.02, 13.00.08 / С.К. Ткалича. – М.: МГГУ им. Шолохова, 2012.
10. Шорохов Е.В. Методика преподавания композиции на уроках изобразительного искусства в школе / Е.В. Шорохов. – М.: Просвещение, 1977 – С. 112.
11. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. От 01.05.2019) «Об образовании в Российской Федерации» Статья 3. Основные принципы государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования
12. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. От 01.05.2019) «Об образовании в Российской Федерации» Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе.