

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ»)

ФАКУЛЬТЕТ НАРОДНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА
КАФЕДРА ХОРЕОГРАФИИ

**Методика работы педагога дополнительного образования в обучении
детей по традиционной русской росписи**
Выпускная квалификационная работа по направлению
44.03.01 Педагогическое образование

Направленность программы бакалавриата
**«Дополнительное образование (в области народной художественной
культуры)»**

Форма обучения заочная

Проверка на объем заимствований:

35 % авторского текста

Работа рекомендована к защите
рекомендована/не рекомендована

« 01 » 02 2023 г.

зав. кафедрой хореографии

Чурашов А.Г.

Выполнил (а):

Студент (ка) группы ЗФ 407-228-3-1

Санина Вера Евгеньевна

Научный руководитель:

к.филол.н., доцент кафедры хореографии

Ованесян Лариса Геннадьевна

Лариса Геннадьевна Ованесян

Челябинск

2023

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ГЛАВА 1. ИСКУССТВО РУССКОЙ РОСПИСИ: ИСТОРИЯ, ВИДЫ, ОСОБЕННОСТИ, ПРИЁМЫ.....	8
1.1 Роспись как вид декоративно прикладного искусства.....	8
1.2 История развития и виды русской росписи.....	14
1.3 Известные традиционные росписи и их особенности.....	17
ГЛАВА 2. МЕТОДИКА РАБОТЫ С ДЕТЬМИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИСКУССТВУ РОСПИСИ.....	23
2.1 Традиции и современность: методики обучения искусству росписи.....	23
2.2 Возрастные и личностные особенности работы с детьми при планировании обучения росписи.....	29
2.3 Комплексный подход в планировании учебных занятий.....	34
ГЛАВА 3. ПРАКТИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ ЗАНЯТИЙ ПО РОСПИСИ НА БАЗЕ МБОУ «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №4 ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА».....	40
3.1 Технологические карты по теме «Искусство русской росписи» в портфолио педагога дополнительного обучения.....	40
3.2 Планирование занятий для детей с особенностями развития.....	45
3.3 Методика контроля эффективности занятий.....	52
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	57
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	60
ПРИЛОЖЕНИЕ.....	64

ВВЕДЕНИЕ

Традиции народного творчества важны для воспитания детей. Это многогранный пласт культуры. Веками и десятилетиями отрабатывались художественные приемы росписи в традиционных промыслах. Вокруг промыслов росписи складывались самобытные художественные школы. Через эстетику быта народ выражал любовь к Родине. Народная художественная культура – исток профессиональной. «Развитие народного искусства – это, прежде всего, проблема взаимоотношения традиций и современности» [1].

Актуальность исследования заключается в том, что сохраняя традиции народных промыслов, мы используем возможности работы традиционных русских росписей для творческого развития детей разного возраста, с разными особенностями здоровья и культурного уровня.

Работа с росписями не только развивает эстетический вкус и историческую память. Она эффективна для мелкой моторики, частичного снятия спастических зажимов, развития зрения. Яркие цвета народных росписей в традициях каждой из них, лаконичные элементы рисунка – хорошая база для художника. Разнообразие росписей и отточенные временем приемы предоставляют широкие методические возможности для педагога.

Объект данного исследования представляет виды традиционной русской росписи и их воспитательные возможности.

Предмет исследования: методы работы над освоением росписей в детских коллективах, в числе которых и дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Цели работы с художественными росписями могут быть одинаковы как для здоровых детей, так и для детей с различными отклонениями здоровья, но подходы к овладению искусством росписи отличаются. При развитии детей посредством овладения традиционной росписью

необходимо повысить эмоциональное восприятие красоты, улучшить умственные данные, дать ощущение уверенности в своих силах и укрепить физические качества. Важно следовать педагогическим принципам доступности, сознательной активности и личностного подхода, разрабатывать комплексную развивающую систему, с учетом разнообразия занятий художественным творчеством с детьми.

В основу исследования были заложены две цели для детей с ОВЗ и полноценным здоровьем, а также для педагогов:

- для детей: знакомство с видами народной росписи через освоение приемов росписи с дальнейшим применением полученных знаний, умений и навыков в быту.

- для педагога: создание универсальной методики работы по освоению народных росписей с возможностью адаптации занятий под конкретные группы детей с различными особенностями.

Такой подход является новым в области воспитания детей с ОВЗ и позволяет более гибко подойти к разработке методики.

Цель для детей предусматривает набор общих задач:

- Эстетически-познавательная: познакомить детей с различными видами росписи и научить их распознавать.

- Художественно-практическая: освоение основных простейших приемов нескольких видов росписи и их композиции.

- Оздоровительная: повышение активности работы головного мозга и двигательной функции, психическая разрядка.

- Профориентационная и мотивационная: использование народных росписей и традиционных в дизайне и оформлении быта.

Эти задачи должны быть выполнены для каждой из групп учащихся.

Цель для педагога также требует выполнения ряда задач:

- Создания портфолио методических разработок для дальнейшего использования.

– Подбор приемов и методов по работе с традиционными росписями адаптированных для работы с группами учащихся разного состава.

– Разработка комплексной системы планирования с возможностью варьировать методику под конкретные особенности развития детей.

Вариативность методики зависит от педагога. Единый материал он должен перестроить в соответствии с особенностями каждой группы.

Методы и теоретические основы методики работы с детьми комплексные с учетом традиций, а также современных идей и разработок. Методика исследования опирается на усвоение богатого наследия народного творчества в росписи и методы работы с группами учащихся, включающие практические, обучающие и методы контроля выполнения задач. К теоретическим и практическим методам исследования относятся: изучение этнографического материала, культурологический, художественно-изобразительный методы, обобщение, анализ, сопоставление, синтезирование результатов, а также наблюдение, контроль, анализ и обобщение опыта методики занятий по овладению росписью.

Освоение простейших приемов росписи и выработка навыков узнавания вида росписи в соответствии с характерными цветами и приемами. Обучающие связаны с адаптацией теории и практики под конкретную группу детей. Они предполагают продвинутый уровень и в теории, и на практике. Выбор обучающих методов учитывает характеристику по цели обучения, способу усвоения материала и характеру взаимодействия субъектов учитель-ученик (пассивный, активный и интерактивный). На этом основана комплексная методика с адаптацией её применительно к практике обучения.

Методы контроля помогают оценить результаты, внести коррекцию в планы занятий, поддерживать интерес учеников на каждом этапе.

Теоретическая основа исследования имеет три составляющие. Первая из них опирается на практику работы с росписями мастеров

народных промыслов, обобщенную в трудах современных исследователей и практиков. Наиболее глубоко тема разобрана в книгах Н.К. Величко (история, практические приемы, элементы и цвета росписей: традиционный подход) [3] и В.С. Бадаева [1] (живописный подход, в основном кистевая роспись). Исследователи выделяют росписи графические (более древние) и кистевые (близкие к художественным). Вторая составляющая теории – методы обучения, как традиционные для народных промыслов, так и новаторские (комплексные). Принципы работы педагога изобразительного искусства хорошо раскрыты у педагога-новатора И.П. Волкова [20]. Третья составляющая теории – возрастные особенности формирования ребенка, которые важно учитывать.

Гипотеза исследования: методики работы с русскими росписями для адаптации к особенностям детей можно и нужно варьировать. Для освоения изобразительного искусства детьми необходимо учитывать следующие параметры: доступность детям с разными особенностями, приобретение основных наглядных и практических представлений о различных видах росписи, воздействие на здоровье и развитие творческих и познавательных качеств детей.

Значимость исследования мы видим в разработке адаптированной методики работы с русскими росписями для детей ОВЗ с учетом опыта мастеров народных промыслов и современных передовых педагогических практик, что может быть использовано в педагогической деятельности с детскими коллективами художественной направленности.

Новизна исследования заключается в том, что адаптация методики работы с росписями для детей с ОВЗ проводилась с учетом возрастных особенностей, а также особенностей здоровья и творческих интересов учащихся.

Основной базой для исследования стала МБОУ «Школа-интернат № 4 города Челябинска». Однако народным росписям можно также обучать детей в художественных школах и в училищах на продвинутом уровне.

Исследование проводилось на двух группах учащихся.

Первая группа: общеобразовательные классы с сохранным интеллектом, но с ограничениями опорно-двигательного аппарата (ДЦП). Здесь допустимы углубленные занятия по теории росписи, викторины и самостоятельная работа над композицией росписей после освоения основных приемов. Возможно практическое применение полученных знаний, умений и навыков для декорирования предметов одежды, быта, помещений как в групповой работе под руководством учителя, так и в самостоятельных проектах.

Вторая группа: вспомогательные классы с ограничением развития интеллекта и опорно-двигательного аппарата (ДЦП). В этой группе делается упор на наглядность, копирование, индивидуальную работу с учителем над приемами росписи и раскрашивание.

Общими для обеих групп могут быть простейшие приемы росписи, такие как пятно, линия, завиток, капелька и иные, характерные для вида росписи, а также знакомство с отличительными особенностями отдельных росписей, включая цветовую гамму. Но если для второй группы высокий результат – аккуратное выполнение задания и умение отличать одну традиционную роспись от другой, то для первой возможна самостоятельная работа, вплоть до росписи предметов быта и одежды, участия в выставках и фестивалях творчества.

Контрольная группа – ученики художественной школы (натюрморт Гжель). На ее примере можно сравнить живописный и прикладной подходы к росписям. Изучение опыта детских художественных школ по сохранению традиций Уральской росписи открывает новые перспективы для детей с особенностями развития после адаптации опыта.

Педагогу для проверки эффективности методики необходимы методы контроля: через выборочный анализ занятий, открытые занятия с обсуждением в виде анкетирования или круглого стола, через лист самоконтроля и другие во всем их многообразии. Учителю необходимо

верно оценивать грани возможностей ребёнка. Она не в творческих способностях и замыслах, а в объективных физиологических и психологических особенностях, характерных для данного возрастного периода. Достаточно адаптированной к применению можно считать лишь ту методику, которая прошла проверку на эффективность.

Структура ВКР. Работа состоит из 3-х глав по три раздела в каждой, заключения, списка источников и приложения.

ГЛАВА 1. ИСКУССТВО РУССКОЙ РОСПИСИ: ИСТОРИЯ, ВИДЫ, ОСОБЕННОСТИ, ПРИЁМЫ

1.1 Роспись как вид декоративно прикладного искусства

Декоративно-прикладное искусство (от латинского «decorare» – украшать, в дальнейшем «декорировать») также как архитектура или живопись, эстетически организует окружающую среду. Принято выделять:

– монументально декоративное искусство в архитектуре: витражи, декоративные рельефы, розетки, скульптурные архитектурные композиции и т.д.

– декоративно-прикладное искусство (связано с украшением быта, к нему относятся и различные росписи)

– оформительское искусство (плакаты, декорации праздников и т.д.)

Декоративно-прикладное искусство соединяет художественную образность с бытовой функцией предмета. Древнейшими образцами декоративно-прикладного искусства были орнаменты, давшие в дальнейшем начало многочисленным видам народных росписей.

Росписью (от слова расписывать, писать) называют декорирование красками различных поверхностей: деревянных, из папье-маше, глиняных и фарфоровых, металлических. Википедия отмечает, что искусство росписи отличается от живописи. Росписи как вид декоративно-прикладного искусства, особым образом организуют пространство. И если у живописи композиция зрительная, то у росписей задействовано осязание. Станковое и прикладное искусства по композиционной организации пространства разнятся. Живопись рассчитана на автономное восприятие, значима сама по себе и не зависит от обрамления, а роспись предназначена именно для украшения изделия и является неотъемлемой его частью. Поэтому росписи, даже высокохудожественные, как миниатюры Палеха, Федоскино, Холуя, относят к декоративно-прикладному искусству.

Как вид декоративно-прикладного искусства росписи всегда были популярны. Ими украшались игрушки, посуда, прялки и доски, разнообразные предметы быта. По характерным приемам, цветам и материалу для росписи можно определить, где изготовлена вещь. Это связано как традиционными образами той или иной местности, так и назначением вещи. Народные умельцы улавливали гармонию природных образов и старались привнести её в собственные изделия. Изучая лучшие образцы русских народных росписей, необходимо систематизировать, обобщать опыт традиционных ремесел, соотнося его с современными течениями и реалистическими приёмами изобразительного искусства. «Идея изобразительной грамотности» [1], заключающаяся в изучении и отработке приемов различных росписей, сегодня особенно актуальна.

Искусство росписи характерно для народных промыслов. Именно там складывались основные традиции и приемы искусства росписи. Навыки ремесла и средства создания росписей не принадлежат одному мастеру, а становятся достоянием целого направления, школы, группы мастеров. Один из законов истинно народного искусства – коллективность. Привычная технология и отточенные приемы росписей становились традиционными, и традиция эта глубоко национальна, близка к природе. Русские лаковые шкатулки не спутать с китайской черной лаковой миниатюрой. Самым «русским» красным цветом считается красно-рябиновый цвет хохломской киноvari, а импортные зеленый и малиновый цвета могут испортить заготовку в традиционной технике росписи.

Для настоящего мастера важно чувствовать материал. Он сам подсказывает наиболее выразительные приемы. Предмет с росписью должен восприниматься целостно: масштаб, смысл росписи, использованные цвета должны соответствовать назначению и форме предмета.

Народные росписи условно делят на живописные (преимущественно кистевые) и графические (с использованием наводки, тонкой четкой контурной линии). Манера графической росписи пошла от мастеров-

переписчиков или заимствовалась из других ремесел, включая вышивку, ювелирное дело, резьбу. Графические росписи древнее, их корни во времена становления русского государства. Позднее в графику добавились живописные элементы. Установить точный период зарождения той или иной росписи невозможно, поэтому их датой рождения считают возникновение промысла. Народная живопись по технике исполнения называется еще маховой, кистевой или мазковой (от слова мазок, который и является основным приемом такой росписи). Она моложе графической.

Народные росписи подразделяют на орнаментальные и сюжетные. Слову «орнамент» в русском языке соответствует слово «узор», и это определение точно подходит для росписей. Для орнаментальных узоров характерен, прежде всего, ритм, который создает череда различных мотивов (похоже на нанизывание бус). «Фрагмент орнамента с мотивом называется раппортом» [3] (приложение, рис.5, 6, 9). Мотивы могут отличаться размерами, иногда даже контрастами цвета, но гармоничная повторяемость элементов, их ритмика делает воздействие росписи целостным, вызывает чувство покоя и радости. По мотивам узоры можно также классифицировать как природные, геометрические, символические, фантазийные и смешанные. Деление на реалистичные и абстрактные есть у искусствоведов, но оно мало приложимо к русским народным орнаментам: даже те из них, что кажутся абстрактными, на деле наполнены понятными народу символами и восприятию народа реалистичны. По построению орнамент росписи может быть как ленточным (приложение, рис. 5, 6, 9), так и сетчатым или орнаментом с замкнутой композицией (приложение, рис. 7). Простейшим из них является ленточный (фризовый) орнамент. К общим принципам построения такого орнамента относятся повтор элемента, чередование (мотив может быть расположен то вертикально, то горизонтально), инверсия (обратное расположение узора) и симметрия (в народном творчестве она редко бывает полной). Разнообразие орнаменту придает и Закон контрастных пар: сочетание большого и малого,

короткого и длинного, яркого и темного. Контраст вносит в консервативные орнаменты элемент привлекательности и новизны.

Сюжетные росписи изображают события из жизни людей. Они бывают как в виде композиций в круге, так и в виде композиций в прямоугольнике, или так называемых «клеим». Термин характерен для иконописи, где сюжетные изображения помещали в отдельные рамочки. «Клейма» в иконописи сравнивают с лубками или комиксами, так как они дополняли или разъясняли сюжет иконы. В росписях единый сюжет встречается реже, но мастера народных промыслов заметили, что в рамочках картинки кажутся более значимыми, и стали активно использовать этот прием.

Как для орнаментальных, так и для сюжетных росписей характерны определенные законы. К ним относятся:

– Закон равновесия, когда формы, цвета и другие элементы композиции создают ощущение устойчивости. Сверху обычно находится более светлое и легкое, а тяжелое и темное размещают снизу, независимо от того, является ли композиция статичной или динамичной. Один элемент уравновешивает другой, например, ягодки – птичка.

– Закон соразмерности, иначе – Закон модуля, подчеркивает необходимость соотносить детали рисунка и предмета. Модулем в росписи называют размер и форму отдельной детали композиции. Важно при определении соотношения главной и второстепенных деталей композиции.

– Закон соподчиненности вытекает из предыдущих законов. Для русской росписи более характерно подчинение второстепенных элементов главной детали. Мастер, изображая букет, рисует сначала два-три крупных цветка, а затем добавляет в композицию мелкие детали в виде бутонов, листиков или усиков. Если по замыслу мастера главные – конь, птица, или, например, сюжетная композиция, то любые композиции из цветов не должны ее заслонять.

– Закон композиционного центра также требует размещения главной фигуры в том месте, где она привлечет главное внимание. Обычно это центр или средняя часть росписи.

– Закон трех компонентов, которых бывает достаточно для привнесения в роспись разнообразия. Это могли быть цвета (писали, по словам Бориса Шергина, «в три краски»), одинаковые цветовые пятна или похожие формы, три уровня расположения элементов росписи или предметов, три варианта листьев или цветов.

Законы эти интуитивно понятны, однако их не просто применять на практике. Тут нужен особый талант и крепкий ремесленный навык, когда количество выполненных росписей переходит в качество. При составлении росписи надо иметь конкретное представление о ее композиции. По свидетельству того же Бориса Шергина, крестьяне трепетно относились к настоящему мастерству и без мастеров заказов не брали: «Письмо переврем и пошиб-манеру запутаем» [3].

Многообразие росписей связано не только с разнообразием узоров орнаментов. В мозаике узоров разных росписей ограниченное количество элементов и приемов, таких как круг, линия, пятно, мазок в нужных геометрических художественных вариантах. Но поверхности под роспись, характерная форма предметов росписи диктовали свои требования к композиционному построению. Композиционные решения для матрешек отличаются от композиций на плоских досках прялок, композиция оформления подносов связана с их формой, также как и композиции при росписи шкатулок. Есть различия и в передаче пространства. В большинстве росписей изображение держится на графической согласованности элементов, а передача элементов пространства и объема отсутствует. Однако в более сложных росписях появляются элементы объема, пространственной глубины, хотя и довольно условные. Особенно высоки требования к профессионализму мастера в художественных промыслах Палеха, Мстеры, Федоскино и Холуя, так как там от автора

работы требуется не только владение приемами промысла, но и умение хорошо рисовать, выстраивать композицию сюжетных сцен. Сложными видами росписи овладевают после длительных занятий в художественной школе, а затем в специализированных училищах и ВУЗах. Но многообразие и схожесть приемов разных росписей позволяет выстраивать систему обучения основам по принципу «от простого – к сложному».

Красота народных росписей определяется их пользой, причем не только прикладной, но и духовной, в какой-то степени даже экзотерической. Этнографы считают, что отдельные элементы орнаментальных узоров связаны с потребностями привлечь в свой дом природную магию. Так громовой знак, знак силы, скрыт в шестилучевой розетке цветка (приложение, рис. 4а), солярные знаки – круги и кресты в круге. Волна, зигзаг, «стихийка» (элемент напоминающий водоворот или галактику) (приложение, рис. 4б) – схематичное изображение воды. Животные и птицы символичны: олень в мезенской росписи – знак дождя, лев во многих росписях – страж, птица Сири́н – напоминание о времени и, с другой стороны, символ счастья и памяти.

Для росписей нужен определенный набор инструментов, часть из которых можно сделать самим. Основной инструмент – кисти, как круглые, так и плоские, различной толщины. Минимальный набор: круглая средняя кисть (преимущественно белка) и тонкая кисть для мелких деталей типа усиков, приписок и других элементов. Некоторые художники делают нужные кисти сами. Для нанесения простого орнамента пользуются «штампиками» из хорошо впитывающего и позволяющего отпечатывать рисунки материала, типа войлока. Круглые элементы выполняют тычками из скрученной плотно бумаги, или ватными палочками, их для увеличения объёма, можно дополнительно обмотать ватой. Современные практики росписи допускают использование художественных маркеров и даже фломастеров. Рисунок на поверхность, подготовленную для росписи, переносят через кальку и копировальную бумагу. Но работа с калькой

предпочтительнее, так как на дереве позволяет увидеть дефекты, типа сучков, и, при необходимости обойти их или включить в композицию.

1.2 История развития и виды русской росписи

Истоки традиционных русских росписей древние. Корни некоторых графических росписей, типа мезенской росписи или росписи глиняных игрушек, находят в XII – XVII веках. Считается, что одна из древнейших глиняных игрушек, Филимоновская, существует более 700 лет.

Однако окончательное оформление различных направлений росписи связано с развитием в XVIII – XIX веках народных промыслов, как особого творческого проявления русской народной культуры. Товары декоративного или бытового назначения украшали в соответствии с традициями, сложившимися в определенной местности, а рынок на основе спроса отбирал наиболее интересные образцы. Так возникали артели мастеров, специализирующихся на той или иной технике росписи.

Слово «промысел» произошло от слова «промыслить», то есть «добыть средства для жизни» [3], как следует из словаря В. Даля. Мастера старались работать так, чтобы их товар купили: украшали предмет не в ущерб выгоде, но с душой, чтобы было не дорого, но красиво. «Один из законов народного искусства как раз в его «скупой щедрости» [3] делали «как мера и красота скажут» [3], поэтому техника росписи глубоко рациональна, а технология отработана до мелочей.

Вместе с тем на качестве изделия сказался и опыт церковных и старообрядческих мастеров. После отлучения многих из них от канонического написания икон и переписи церковных книг, мастера сумели применить свои секреты в новом деле. Старорусское искусство всегда было нарядным, красочным. В нем охотно использовались природные мотивы. Даже Хохлома, изначально была промыслом иконописцев-старообрядцев и переняла у них много характерных приемов и мотивов. Золочение, мотивы травных росписей взяты именно отсюда.

При этом хохломскую роспись, как и пермогорскую, можно, несмотря на отдельные живописные элементы, отнести к графическим росписям. Растительные мотивы часто использовались в заставках рукописных книг. В северной Печорской росписи заметно влияние буквиц из старинных рукописей. Менее известная вологодская роспись возникла на основе так называемых икон «краснушек». Даже Городецкие мастера, подсмотрев у «богомазов» некоторые приемы, использовали их при росписи донец прялок, до этого украшенных деревянной резьбой. В терминологию мастеров росписи вошло много приемов иконописцев: вохрение, замалевки, разбел, оживки, травное письмо, клейма. Термин «вохрение» (от «охра» – краска с желтоватым глинистым оттенком) означал выполнение покрытия с «теплым» фоном для последующей росписи.

Уже в 30 годах XX века, в советское время, в посёлке Палех Ивановской области на базе бывшей школы иконописной живописи возник один из известнейших, но сложных промыслов – лаковая Палехская миниатюра. Здесь изготавливают из папье-маше, а затем расписывают шкатулки, ларцы, брошки, панно и другие изделия. Обычно роспись делают на черном лаковом фоне, а для отдельных элементов делают роспись под золото. Похожий промысел – Холуйская лаковая миниатюра также возник в Ивановской области после запрета иконописного ремесла, примерно в то же время, что и промысел в Палехе.

Промыслы возникали также на базе промышленных городов или традиционных заводов. Гжельская майолика с характерными синими мотивами в росписи фарфора, существовала еще в XVII веке в городе Гжель, который тоже был центром староверов. Но окончательные черты знаменитая Гжельская роспись по фарфору приобрела с появлением «Товарищества производства фарфорово-фаянсовых изделий М.С. Кузнецова» в конце XIX – начале XX века. Этот промысел – яркий пример того, как с течением времени канонизировались и оттачивались приемы росписи. Это направление развития было общим для многих

традиционных росписей: достаточно сравнить элементы наиболее известных из них, особенно тех, что относятся к живописным или кистевым. Примером живописной росписи по металлу считают Жостовские и Нижнетагильские подносы. Их прототип – Уральская роспись по дереву, которую сейчас возрождают в Магнитогорске. Жостовская роспись с букетами цветов, оставаясь декоративной, приобретает элементы объемной и пространственной живописи, характерные для натюрморта. Для Уральских росписей колорит и живописные приемы – своеобразная визитная карточка, нашедшая отражение даже в сказках.

С другой стороны, крестьянские кустарные мастерские внесли свой вклад в развитие росписей. Изделия кустарей были проще, пример – дымковская и филимоновская глиняные игрушки. Узоры и цвета привлекают детей – и ребенок может их повторить. Отточенное мастерство внешне простых игрушек радует глаз и пользуется спросом. Вот пример высокой рациональности в росписи: просто, но эффективно.

Однако, кустарные промыслы могли быть довольно сложными. Ремесленники расписывали деревянную мебель типа сундуков и комодов графическими росписями (особенно это характерно для пермогорской и других северодвинских видов росписи), а также деревянные игрушки. С появлением матрешек 1891 году в Абрамцеве часть мастеров переключилась на них. Полховско-Майданская и Семеновская росписи матрешек – из самых известных. Но есть матрешки, оформленные в стиле тверской росписи по дереву (розовые круглые цветы-яблоки с простыми листиками на золотом фоне), или «под Гжель». Роспись матрешек пример взаимопроникновения различных традиционных стилей, но наибольшим спросом по-прежнему пользуются школы, сохранившие свою самобытность. Вопрос сохранения традиций сегодня стоит остро. Многие предметы быта (те же расписные сундуки, прялки или сани) уходят в прошлое, и спроса на них нет, и связанные с ними традиционные

промыслы и школы забываются. Народный промысел не может существовать без школы мастеров, бережно хранящих традиции и приемы росписи, и утрата их невосполнима. Даже отдельные художественные направления росписи, такие как Петербургская роспись, позабылись и теперь их возрождают. Так уже в 1972 году под руководством НИИХП при участии художника А.В. Бабаевой и искусствоведа В.А. Барадулин удалась восстановить традиционную вятскую роспись по бересте.

Сохранению традиций народных росписей способствуют не только поддержка и изучения опыта традиционных школ, как широко известных, так и почти забытых. Современные мастера и художники переносят на свои изделия из кожи, войлока, тканей узоры по мотивам народной росписи, тем самым способствуя возрождению интереса к росписям. В качестве примера можно привести работы современной художницы Милы Лосенко, по работам которой можно познакомиться с множеством известных и менее знаменитых росписей. Интересно, например, сравнить эскизы Милы Лосенко, посвященные гжельской майолике и Гжели, и понять, как изменился промысел. Детей удивляет возможность оформить одежду в стиле цветов и узоров традиционной росписи, им хочется попробовать создать нечто подобное самим. Популяризация традиционных росписей – важный элемент воспитания любви к Родине.

1.3 Известные традиционные росписи и их особенности

Виды росписи разнообразны. По разным данным в России насчитывается около 200 традиционных росписей, как графических, так и живописных. Н.К. Величко в энциклопедии «Русская роспись» отмечает, как минимум 16 разновидностей графических и 36 видов живописных росписей. Школы и приемы различных росписей могут иметь сходство в элементах, но у каждой народной росписи есть свое лицо. Наиболее известные русские промыслы по традиционной росписи:

– Хохлома – роспись деревянных изделий, по особой технологии с последующей сушкой в печи. Появилась в XVII веке, при монастырях близ села Хохлома, где делали деревянную посуду. Окончательно промысел и его характерные приемы оформились в XIX веке. Основные цвета: красный, черный, золотой. Вспомогательные: зеленый, желтый. Верховое письмо выполняется кистью от руки без предварительной разметки, но хохломская роспись интересна тем, что к ней живописные элементы сочетаются с графическими. Технику наводки в Хохломе называют контурной. Характерный для Хохломы прием «кудрина» одновременно и графический, и живописный. Он выполняется кистью с постепенным изменением нажима на нее. Две основных разновидности хохломской росписи: «верховая» (красным и черным на золотистом фоне) и «под фон» (золотистый рисунок на цветном фоне) (приложение, рис. 10).

– Гжель – роспись фаянса и фарфора. Появилась в 19 веке в Подмоскowie первоначально как гжельская майолика. Основные цвета: голубой и синий на белом фоне. При росписи возможны сложные сюжеты художественного уровня. Роспись Гжель интересна для тренировки начинающих художников отработанными живописными приемами, так как она является кистевой (приложение, рис. 10).

– Городецкая роспись – сюжетная. Первоначально расписывали прялки, позднее, другие деревянные изделия. Окончательно стиль сложился в середине XIX века. Основные цвета: синий, красный, белый, черный. Характерны пышные гирлянды, букеты, кони и барышни с кавалерами в сюжетах. Изначально роспись делали яичными красками, красками, позднее стали использовать масляные, и цветов стало больше.

– Жостовская роспись по металлическим подносам с цветочными мотивами, чаще всего на черном фоне зародилась в Нижнем Тагиле. Стиль сложился при росписи шкатулок из папье-маше народной кистевой росписью в начале XIX века. В 1820 году разработали технологию росписи по металлу. Похожие, но самобытные виды есть в Уральских росписях.

Уральские росписи считают красивейшими и сложными, тут нужен высокий уровень владения кистью.

– Палех – лаковая миниатюра, характерная для Палеха, Федоскино, Холуя наиболее близка к традициям иконописи. Начало берет в XVIII веке, но сложившиеся промыслы датируют концом XIX, и даже началом XX века. Разнообразие сказочных и других сюжетов, выполненных на изделиях из папье-маше в технике лаковой миниатюры, обычно на черном фоне (приложение, рис. 10).

– Дымковская роспись – роспись глиняных игрушек с помощью простейших приспособлений. Фон – белый, рисунок – пятном и линией, яркими красками.

– Павлово-Посадская роспись по ткани связана с технологией росписи платков с цветами. Обычно, это крупные букеты на темном (черном, синем, зеленом) фоне.

– Роспись Матрешек, помимо художественных образцов, насчитывает несколько традиционных несколько школ. Самые известные – Полхов-Майданская и Семеновские росписи. Для Полхов-Майданской росписи характерны «цветы с наводкой», когда рисунок заливается цветом по четкому контуру, нанесенному предварительно. Семеновскую школу можно отнести к кистевому типу росписи. Мастера русской росписи охотно используют опыт друг друга, и сейчас в изделиях Полхов-Майдана можно встретить живописные цветы без «наводки», написанные кистью.

– Мезенская роспись графическая, близка к северным древним традициям. Похожие фигурки животных есть на Новгородских и псковских берестах. Особенность этой росписи в необычном порядке технических приемов: сначала делается красный замалевок, а потом черным выполняют контур и дописывают остальные узоры. На волне интереса к северу и истории России эта роспись опять входит в моду.

– Менее известна, но многим интуитивно знакома Пермгородская роспись с ее графическим первоначальным рисунком с наведенным

контуром, на который затем накладывались цвета. Основными элементами этой росписи являются ленточки, и бордюры, углы (закрытые и открытые), приписки (мелкие мотивы росписи, помогающие заполнить пространство). Главный мотив обычно цветок (тюльпан или громовой цвет (приложение, рис. 4б), крупный, даже мясистый, но на тонкой ножке. Часто встречаются трилистник, дерево, птицы, в том числе птица Сирин в круге. Цвета росписи (зеленый и красный), кажутся нам контрастными, но в русской традиции это было привычное для природы и икон сочетание (приложение, рис. 10).

Назовем для ознакомления малоизвестные, но интересные публике росписи. Петриковская роспись. Петербургская роспись. Северодвинская группа росписей. Волховская роспись. Борецкая роспись, Ракульская роспись. Пичужская роспись. Великоустюгская роспись. Вятская роспись. Златоустовский развод. Гуслицкая роспись. Липецкая роспись. Онежская роспись. Пижемская роспись. Это далеко не полный список русских традиционных росписей, составляющих многоцветье узоров России, и них есть свои традиционные цвета и традиционные узоры росписи.

Характерные различия мотивов и цветов традиционных русских росписей выделить обычно легче, чем общие приемы и темы росписей. Но целостно оценить каждую роспись русской традиции можно лишь в сравнении. Искусствоведы давно разработали методику сравнения росписей по композиционным особенностям, характерным элементам с учетом техники их выполнения, соотношение различных мотивов росписей согласно основным законам традиционного искусства.

По композиции росписи делят на прямоугольные и круговые. Отчасти это обусловлено формой декорируемых предметов (приложение, рис 7, 8). Мезенская, Городецкая, Пермьгорская росписи тяготеют к прямоугольным композициям, а для Гжели и Хохломы более типична круговая. Прямоугольные композиции, кроме «клейм», используют «картинки в широкой рамке»: типично для Мезенской и Городецкой

росписи. Поверхность рамки стараются сделать «сложнофиленчатой» с помощью сочетания цветов или полос орнамента. Во многих росписях используют овал или круг, вписанный в прямоугольник. Вокруг вписанной фигуры должно быть достаточно «воздуха» (свободного пространства). Узоры, заполняющие углы, отчасти самостоятельны, копировать узор в другом углу не обязательно. В хохломской росписи любят композиции типа «диагональ» или «встречная диагональ», когда фон углов по диагонали окрашивают в разные цвета. Такой эффектный композиционный прием встречается в городецкой и пермогорской росписях. Композиции смешанного центрального типа с заполнением углов интересно смотрятся на расписанной мебели, особенно в стиле Хохломы или Городца.

Схемы композиций в круге не зависят размера формы, в которую их вписывают, и имеют говорящие названия (приложение, рис. 7):

- «Хоровод» – круговая композиция, как венок вокруг общего центра.

- «Веточки» могут отходить только от краев или только от центра, но порой веточки «венка» отходят отчасти от центра, а отчасти от края росписи.

- Смешанный вариант композиции совмещает и «хоровод», и «венки».

- Радиусная композиция самая строгая. Зато она позволяет строить на глаз сложные геометрические композиции. Встречается в росписи Мезени.

- Особо торжественной, праздничной выглядит композиция «гирлянда». Строится она от центрального круглого цветка и заканчивается с двух сторон мелкими бутонами листиками или ягодками. В «гирлянде» порой меняются не только размер элементов росписи, но и цвета (приложение, рис. 6, 7).

К вариациям основных форм мотивов композиции относят фризы (бордюры, обводки, украшения, пояски), а также различные

прямоугольники, квадраты, круги и овалы. Фризы особенно многообразны. Они могут располагаться по вертикали, горизонтали, диагонали или быть радиальными:

– Центрическая композиция, когда элементы направлены от центра в противоположные стороны, характерна для Городца.

– «Поясок», когда элементы цветочного узора идут по порядку друг за другом в одну сторону. Обычно для Хохломы и Городца, но встречается и в других росписях.

– «Криуль» или «волна» типична для Хохломы и Пермогорья.

– «Веточки» или «кустики» также характерны для пермогорских и хохломских узоров.

В смешанных композициях мотивы комбинируют: медальон с кустиком (пермогорская роспись) и так далее.

Вывод. Русские росписи – вид декоративно-прикладного искусства. Школы мастеров росписи связаны с народными промыслами. Многие из промыслов соединили опыт высококвалифицированных мастеров-старообрядцев и ремесленников с традициями народной росписи. Росписи разнообразны по цвету и декорируемым материалам, но имеют много общего в элементах и композиционных приемах.

ГЛАВА 2. МЕТОДИКА РАБОТЫ С ДЕТЬМИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИСКУССТВУ РОСПИСИ

2.1 Традиции и современность: методики обучения искусству росписи

Педагогическим методом (по-гречески – «путь к чему-либо») называют способ достижения воспитательной и педагогической цели или приобретения знаний. Тогда методика в целом есть совокупность всех путей, ведущих к результату, а также способов совместной деятельности педагога и учеников, которые создают условия для решения обучающих и воспитательных задач, помогая достичь цели. Успех будет, если учитель создаст продуктивную модель взаимодействия с детьми. Работа с русскими росписями дает для этого широкие возможности.

Традиционное народное искусство России славится многообразием форм, имеет огромный духовно-нравственный и творческий потенциал, отражает мир, работает на создание красочной, удобной окружающей среды. Мастера народных художественных промыслов запечатлевают в своих изделиях историческую память традиций народа, передают представления русских людей об истинной красоте, тем самым протягивая нити между прошлым и будущим. Современность и традиции в творчестве мастеров соприкасаются, а это очень важно для развития чувства любви к Родине и формирования полноценного мировоззрения человека.

Искусство русской росписи как плод работы множества мастеров, взаимодействия культурных пластов, в том числе межнациональных, есть проявление коллективного начала, и, одновременно, вершина ремесла. Опыт работы не просто передавался от мастера к мастеру, приемы, набор цветов и образных элементов, даже технические секреты, шлифовались веками. Образы и, задумки мастеров находили точное, лаконичное художественное воплощение благодаря деталям, проверенным временем.

Типичные приемы росписи схожи в разных промыслах. Если первый шаг к знакомству с искусством росписи – наблюдение и теоретическое ознакомление с многообразными образцами узоров и орнаментов на примере образцов разных народных промыслов, вычленение типичных отличительных черт каждой из школ мастеров, то второй, базовый – теоретическое и практическое освоение различных элементов и мотивов росписей. Это как знание азбуки – без хорошего исполнения простых штрихов роспись глаз не порадует. Также как дети учатся писать в прописях, будущий мастер тренируется в многократном выполнении каждого элемента, только прописями служат ленты орнаментов. Умение вычленить в росписи, а затем повторить отдельные элементы – путь ученика к вершине мастерства. А педагог, обучающий будущих мастеров, должен сначала сам изучить и освоить разнообразные элементы росписи:

– Точка – один из мелких элементов как графической, так и кистевой росписей. Кисти разной толщины (от №1, желательно, белка или колонок до номера №3 и выше), позволяют варьировать величину точки. Можно использовать и другие инструменты: россыпь точек может быть создана даже деревянным концом кисточки. Точка хорошо сочетается с другими мелкими элементами россыпи (приложение, рис. 2).

Упражнения с точкой учат сосредотачивать внимание на точных, рациональных движениях руки, удерживая возникающий узор в едином поле зрения

– Усик – выполняют тонкой кистью, что подчеркивает особое изящество этого элемента. Особенно красив, он с чередой точек вдоль контура (приложение, рис. 1).

– Штрих – элемент вспомогательный. Подчеркивает отдельные детали, украшает ягодки или цветы, создает иллюзию «тени», имитирует шерсть, или, как в мезенской росписи, просто заполняет пространство (приложение, рис. 1).

– Дуга (мастера иногда называют этот элемент «серпик» или «скобочка»). Встречается в росписях Хохломы: из дуг разной формы состоит хохломской цветок. Есть дуги и в оборках городецких барышень, в Гжели, и в Полхов-Майданских матрешках, в бордюрных орнаментах разных росписей. Н.К. Величко, описывая выполнение приема, рекомендует выполнять его острым кончиком кисти, направляя кисточку вниз с небольшим нажимом, постепенно его усиливая. В нижнем положении дуги нажим самый сильный, но при повороте вверх кисть стремится постепенно оторваться, и конец дуги становится все тоньше. «Волосяная – нажим – волосяная» – советовал приговаривать ей учитель. [3]. Движения руки мастера напоминают артистичные движения рук пианиста. Образ помогает освоить прием (приложение, рис. 3).

Дуги бывают нескольких разновидностей: простые, крутые, пологие, фигурные, многослойные и в виде скобы.

– Тычок – один из самых простых приемов росписи. Инструмент для тычков мастера обычно делают сами из подручных материалов, например, из плотно намотав на спичку или палочку вату. Вату лучше брать натуральную, а не синтетику, наматывать прядями. Это особенно важно для тычков крупных: меньше вероятности, что инструмент быстро растреплется, угрожая испортить роспись. Ватные тычки характерны для росписей Хохломы. Тычки делают и из плотно скрученной ткани или даже бумаги. Ткани разной фактуры разнообразят рисунок отиска. В Городце ажурные тычки принято называть «шахмастка». Тычок активно используется и при росписи дымковских игрушек.

– Капелька – один из важнейших приемов росписи, типичен почти для всех видов, но особенное место занимает в кистевых (живописных). Любят «капельку» и мастера Хохломы. Кисточка при выполнении приема ведет себя «как новобранец: упала, отжалась, поднялась» [3]. Очень точный образ. И прием универсальный: может быть самостоятельным элементом (типа травки в хохломской росписи), либо частью узора, или

второстепенным элементом приписки, отделки или оживки. Капельки, изображающие бахрому в портьерах, в Городце зовут «ляпочками».

Капельки по виду бывают прямыми, с поворотом, «с примакиванием» (этот способ еще называют «прижимкой»). Интересно, что в мазковых росписях Гжели, Жостова, Уральских росписей есть похожий элемент с аналогичным названием, но выполняется он в обратном порядке: не сверху вниз, а снизу (с широкой части капли) вверх.

Упражнения с разными видами капелек хороши, когда надо поработать над силой нажима и остановкой движения кисти в нужной точке росписи (приложение, рис. 2).

– «Листок» получается при наложении капельки с правым поворотом на капельку с левым в ее широкой части. Если поворот будет круче, листики выйдут иной формы.

– Замалевок цветной (помалевка) – один из основных приемов кистевых (мазковых) уральских росписей, а также росписей Городецкой, шенкурской и других. Базовый для дальнейшей росписи, выполняется обычно круговым движением. Детали росписи наносятся на него сверху.

– Спираль – по-другому витушка, завиток, как вариант – стихийка. На небе она передает облака, на воде – волну, на земле – энергию движения. Большинство росписей без этого элемента немислимы. Линия в спирали может быть одной толщины, а может переходить в жирный завиток. В разных росписях может использоваться для «разделки» или «разживки». Более простой волнообразный завиток спирального типа называют бегунком или витеечкой (приложение, рис. 3).

– «Кудрина» от слова «кудрявый», которое на Руси использовалось как синоним слова «красивый», живописный прием, особенно характерный для хохломской росписи. Выполняется кисточкой с поворотом и сменой нажима. «Кудрины» и «травка» в узорах хохломской росписи столь же изящны, как арабская или китайская каллиграфия.

– Линия – одна из основ росписи. Бывает частью отдельных элементов (спиральных, «решетки» и других). Для свободного удержания направления движений руки, отработки желаемого нажима на кисть помогают упражнения по рисованию линий.

– Приписка – сборный легкий узор, дополняющий главные элементы. Например, для хохломской росписи характерна травная приписка в виде узора их трав и листьев.

– Оживка – дополнительные штрихи поверх основного рисунка, делающие роспись более живой, создающие элементы объема в плоских мотивах. Вариант оживки, выполненной белилами (типично для Городца), называют также разбелкой. В отличие от оживки разживка выполняется штрихами по краю рисунка.

– «Криуль» – ведущая, направляющая линия орнамента.

– Решетка – один из важных композиционных приемов в создании орнаментов. В росписях много видов решеток: тонкие и широкие, прямые и косые, с элементами внутри (например, в форме тычка или точки) и без. Одна из разновидностей – так называемый «пряник» – ромб или квадрат с каким-либо мотивом внутри (словно подарок к празднику).

Это лишь набросок азбуки росписей. У каждой росписи есть особые приемы и их вариации. В список приемов мезенской росписи, помимо спиралей, «стихийек», скобочек и капелек, входят еще и кресты, звездочки. Солярные элементы, птицы, перышки, семечки, веретенца, косы также привычны для этой росписи. Прием «волна» в разных промыслах имеет много вариантов: разорванная волна или «сегмент», волна без наклона, пологая или крутая волна, вертикальная или горизонтальная. Из волн и дуг состоят многообразные композиции. Мазки дуг могут превращаться в «кустик» или даже «дерево» (приложение, рис. 5). Из композиций на основе капелек комбинируют мотивы «ромашек», разнообразных цветов и листочков. Сочетание разнообразных мазков тоже рождает цветы, комбинацию капелек, мазков и дуг мы видим в гжельских синих птицах.

Особые техники используются и при подготовке поверхностей под роспись. Для дерева они одни, для металлических подносов другие, для глиняных игрушек третьи. Среди секретов мастеров есть такой термин, как «вапа» – жидкая глина для обмазки дерева, отсюда «вапить» – обмазывать поверхность изделия вапой. А при работе с папье-маше особенно важна не только предварительная подготовка поверхности изделия перед росписью, но финальная обработка, включающая, в числе прочего, покрытие изделий лаком. Следует отметить, что сюжетные росписи Палеха, Федоскино и Холуя имеют особенные живописные приемы, берущие начало в древних иконописных техниках и традициях, которые техника кистевой росписи может лишь дополнять. Также как и современная авторская роспись одежды и предметов быта, используя техники и мотивы традиционных росписей, может привносить и оригинальные авторские мотивы. Создавать нечто новое легче на базе проверенных временем техник и технологий.

Бурное развитие промыслов традиционных ремесел на основе росписей было рассветом декоративно прикладного искусства в России. Общность и разнообразие приемов традиционных русских росписей подготавливали души к восприятию понятного, ставшего привычным с самого детства искусства. Народ оценивал рублем творчество мастеров-ремесленников, покупая именно то, что ему нравится, а в школах росписей закреплялись лучшие приемы. Художники-профессионалы изучали находки мастеров народных промыслов, перенимали идеи и технологии, дополняя их своими. Так была разработана красивейшая техника Петербургской росписи. Сегодня, когда стили декорирования жилища, предметов быта, одежды разительно изменились, приходится прилагать больше усилий для воспитания природного вкуса. Соответственно и требования к качеству изделий народных промыслов становятся выше.

2.2 Возрастные и личностные особенности работы с детьми при планировании обучения росписи

Планируя работу с детьми в техниках русской росписи, как и в освоении любых изобразительных практик, важно учитывать возрастные и личностные особенности учеников. Младший подростковый возраст – время серьезных телесных и психологических изменений. Педагог должен знать основные вехи развития воспитанников и обращать на это внимание.

В возрасте 7-9 лет у детей особенно уязвим позвоночник, так как в это время происходит интенсивный рост. А если ребенок уже имеет дефекты развития опорно-двигательного аппарата, опасность причинения вреда при длительном напряжении возрастает. У детей доля органических веществ в костях велика, а неорганических не достаточно, поэтому деформация частей опорно-двигательного аппарата под влиянием неправильной позы или нагрузки особо опасна. Но, если индивидуально дозировать нагрузки по времени, с сохранением правильной позы и положения руки, это, напротив, может быть полезно для укрепления мышц и суставов. Учителю важно правильно оценить сигналы сильной усталости: ребенок пытается прилечь на стол верхней половиной туловища или даже испытывает спазмы кисти. При планировании занятий стоит тщательно продумать затраты времени на отдельных этапах работы над рисунком или изделием, строить динамику урока в соответствии со сменой видов деятельности, предусмотреть перерывы, дозировать общий объем материала, и даже переключение на другой вид деятельности. Можно попросить детей отгадать загадку по теме или показать подходящий иллюстративный материал, включить соответствующую музыку, сделать игровые физические упражнения для разрядки. Правильно организовать такие минутки не в ущерб обучению помогает знание техник АРТ-терапии.

Чтобы достичь успеха в создании росписей, важно научиться держать кисточку строго вертикально. Нужно, чтобы рука сохраняла подвижность при вращательных движениях, поэтому на железном основании кисточки с одной стороны располагают средний, а с другой – большой палец, безымянный поджимают, а опорой служит мизинец. Такая

постановка руки не привычна, но способствует снятию излишних зажимов в кисти руки, если, конечно, руку не перетруждать. Педагог должен следить за этим, напоминая ребенку о необходимости делать перерывы после каждого мотива, особенно при ощущении болей. При наблюдениях за естественным поведением детей отмечено, что для ребенка с ДЦП такое положение пальцев на кисточке оказывается более удобным. Многие дети с такими проблемами даже ручку на письме держат именно так. Дополнительно помогает упражнение на подкручивание кисточки, тем более что с помощью этого приема принято выполнять многие их элементов росписи. Например, замалёвок в росписях Урала и Сибири, в жостовской и, отчасти, в Городецкой росписи. Для облегчения нагрузки на рабочую руку можно использовать планку-рычаг (ее условно зовут «скамеечкой»), которую подставляют под рабочую руку, или «замок» из другой руки. Для более полной свободы руки принято садиться немного боком. Как показывает опыт мастеров народных промыслов, приемлемо все, что облегчает руке с кистью сохранять подвижность.

В младшем школьном возрасте происходит качественный скачок и в развитии процессов высшей нервной деятельности, влияющих на память, внимание, речь, взаимодействие с миром, скорость усвоения информации. Подавляющему большинству дошкольников не доступны точные мелкие движения, хотя после пяти лет эти навыки активно формируются, и дети 9-11 лет точные движения могут уже выполнять по взрослому типу. Техники работы с росписями весьма способствуют такому переходу. А если формирование таких навыков задерживается в силу особенностей здоровья ребенка, занятия традиционными ремеслами полезны вдвойне. Идем «от простого к сложному». Простейшие узоры можно освоить на уроках по дымковской игрушке. Дополнительный бонус – работа с глиной и естественные формы простейших игрушек снимают спастическую ригидность рук, практически лечат. В этом проявляется глубокая продуманность народной

педагогики, где приемы отрабатывались веками. Тем более что в создании простейших игрушек активное участие принимали крестьянские дети.

Для зрения младший подростковый возраст также является сенситивным, то есть имеет максимальную эффективность для развития зрительных рецепторов и коррекции возникающих проблем. Яркие, правильно подобранные цвета традиционных русских росписей в этом очень помогают. Традиционные орнаменты создают целебный ритм для движения глаз. Цвета росписей влияют положительно как на зрение, так и на нервную систему. Рассматривая примеры гжельской росписи с ее бело-голубой цветовой гаммой, мы невольно успокаиваемся. Золотые узоры Хохломы делают настроение солнечным. Полхов-майданские и Семеновские цветы на рубашках матрешек радуют, напоминая о цветущем лете. Черные буланые кони Городца, его птицы, пробуждают спящие в человеке силы. Красно-зеленая гамма росписей Северной Двины и графической пермогорской росписи также тренируют зрение, хотя дальтонизм (чаще всего связанный с невозможностью различать красный и зеленый цвета) на восприятие таких росписей может повлиять. Возможно, ранняя работа над коррекцией зрительного отклонения могла бы частично исправить положение. Психологическая эстетика росписей радует глаз и помогает корректировать зрительные дефекты.

Работа в традиционных техниках способствует положительной динамике в решении других проблем особых детей. Необходимость задерживать дыхание при работе с росписями облегчает проблемы людей с заиканием, вплоть до исцеления легких его форм. Росписи, как искусство народное, берут образцы изображений от природы. Образы родной природы привлекательны для русских, даже если это типично городские дети или вообще выросли не в России. Занятия росписями способствуют устранению отдельных умственных и психических отклонений и дефектов. Возможно, не последнюю роль в этом играет и вклад в развитие народных промыслов по росписи иконописцев, мастеров-переписчиков, творцов от

народа из крестьян и рабочей среды. Древние ремесла не случайно сохранились до нашего времени. Они впитали мудрость и живительную силу из самых прогрессивных, одаренных слоев народного творчества.

Нельзя требовать от детей того, что в силу возраста или личных особенностей ему пока не доступно. С одной стороны, дети с энтузиазмом готовы рисовать красочные узоры. С другой стороны, базовые навыки работы с красками у особых детей часто не сформированы из-за особенностей здоровья. Начинать работу приходится с упражнений на формирование и закрепление элементарных умений: как держать карандаш и кисточку (отдельные дети могли это делать только двумя руками), как работать с красками (гуашь и акварель, в дальнейшем – акрил, как яркая и умеренно пахнущая краска), как распознавать и изображать формы и цвета. Совместная работа педагога и детей над закреплением таких важных умений может, как предварять обучение техническим приемам росписи, так в отдельных случаях успешно совмещать с ними. Орнаменты росписей затейливы без назойливости, рациональны по техникам исполнения. Росписи предполагают тренировки различными приемами, от простейших – до самых сложных. Но главное – они дают возможность создавать законченные композиции, а это, в свою очередь, способствует организации «ситуации успеха». Ведь не видя успешного результата своего труда, дети теряют к занятиям интерес.

Младший подростковый возраст – период перестройки на взрослые каноны пространственной ориентации. Маленький человек расширяет свои представления об окружающем мире, учится организовывать его под себя. Именно в возрасте 9-11 лет у большинства детей появляется способность видеть и строить сложные композиции. Конечно, если этот навык начинать тренировать в раннем возрасте, он будет в дальнейшем развиваться более полно и успешно. Но большинство ребят в дошкольном и даже в младшем школьном возрасте не способны создавать грамотные композиции самостоятельно, они делают это по образцу либо под руководством

взрослого. Это одно из существенных ограничений возраста, по причине которого в художественные школы стараются не брать детей до 11 лет. Композиционные уроки по росписи позволяют решить проблему быстрее. С учащимися можно прорабатывать не только композицию целого изделия, но и композиции отдельных мотивов. Во-первых, удобно, что росписи, в отличие от живописи, ограничены пространством изделия – а это соответствует возрастному восприятию ребенка, когда мир безграничен, но охватить его взглядом с высоты роста детей очень сложно. Во-вторых, учителю помогает технологическая проработанность приемов росписей, их простота и рациональность: ребенку легче понять простое и понятное указание по выполнению элемента задания. В-третьих, росписи – не чертежи, они учитывают фактуру поверхности и не ограничивают фантазию художников-мастеров. Мастер может в отдельных случаях исправить дефект поверхности и даже собственную ошибку, просто пририсовав дополнительный элемент. И, если у мастера есть чувство гармонии, на качестве росписи, даже на ее ритмике, это никак не скажется.

Ребенок, как и многие взрослые, боится, что его станут ругать за ошибки. Но пока это не закрепилось в психике, ситуацию можно и нужно исправлять. Знание того, что ты можешь ошибаться, но ошибка не будет фатальной, приятно и полезно в любом возрасте, но в детском – особенно. Лабильность детской психики младшего школьного возраста может и должна использоваться педагогом. Обучение рисованию вне возраста, но взрослых трудно убедить в том, что у них получится. Дети верят в душе, что они могут все. Если их научат. А обучение искусству росписи такую возможность предоставляет даже в достаточно сложных случаях.

2.3 Комплексный подход в планировании учебных занятий

В педагогике комплексный подход предполагает целую систему методов и приемов, которые характеризуются тремя признаками: по цели обучения, по способу усвоения материала и по характеру взаимодействия

субъектов учитель-ученик (пассивный, активный и интерактивный) с их последующей адаптацией для практики работы с детьми. Поход к ученику должен соответствовать принципам педагогической науки. Работа с русскими росписями предоставляет для этого большие возможности:

– Принцип научности в методике работы с росписями основан на исследованиях искусствоведов, художников и этнографов. Техники, приемы и особенности традиционных русских росписей давно стали достоянием народа, любовно изучаются и сохраняются.

– Принцип наглядности также, безусловно, присутствует: сами образцы росписей и есть наилучшая наглядность. Но технологические карты элементов росписей, иллюстрации, технические средства для демонстрации фото и видеоматериалов, а также другие разнообразные наглядные пособия решают задачи обучения в комплексном многообразии.

– Принцип доступности связан не только с разработанными методиками по работе с каждым народным промыслом или отдельных художественных элементов, но и с возможностью адаптации материала для взрослых и детей разного возраста и физических возможностей.

– Принцип сознательности и активности, также как и принцип систематичности и последовательности учитывает каждый грамотный педагог или мастер, потому что они заложены в саму систему обучения приемов росписи с работой на качественный конечный результат.

– Принцип прочности усвоения материала вообще лежит в основе успеха при работе с росписями. Ведь изделия народных промыслов – это товар, а некачественный товар продать трудно.

– Принцип связи теории с практикой – естественен для традиционных русских ремесел. Ведь учатся им не просто так, а для того, чтобы получить в конечном плане готовое изделие.

– Конечно, обучение росписям должно соответствовать принципу воспитания, но и это заложено в саму суть традиционных промыслов. Они – квинтэссенция, достояние культуры нашего народа, одна из самых

высоких точек народной художественной мысли. Они – хранители истории и традиции народа, а это само по себе воспитывает.

– Принцип личностного подхода в обучении искусству росписей имеет особенный поворот. С одной стороны, традиции народных промыслов плод коллективного творчества многих известных и неизвестных мастеров. С другой стороны, выбор традиционных народных росписей широк, всегда можно найти то, что по силам, а также адаптировать разные элементы под возможности ученика и мастера. Важно грамотно спланировать занятия, вести учет результатов в соответствии с личностными, возрастными особенностями и возможностями здоровья.

По содержанию деятельности изучение искусства народных росписей также комплексно: тут есть и познавательная деятельность, и триада знаний-умений-навыков, и творческая эстетическая составляющая, и эмоционально ценностная компонента.

Комплексной по своей природе работа над росписями является и различным системам классификации методов, как новых, так и старых.

По новой классификации методы квалифицируются как:

– информативно-рецептивные. К ним относятся: рассматривание, наблюдение, экскурсии, образец, показ, беседа, и другие.

Все это в той или иной форме используется в обучении будущих мастеров традиционных ремесел и просто для знакомства с росписями.

– Репродуктивные, которые включают: приемы повтора, работу в черновиках для отработки навыков, выполнение формообразующих движений рукой и так далее.

– Исследовательские и эвристические: осуществляются в процессе выполнения самостоятельной работы.

В работе с росписями задействован весь комплекс. При классификации методов по источнику знаний в работе с росписями, наглядные и практические методы будут преобладать, но и словесно-логические методы, включающие рассказ, беседу, объяснение, указание,

инструктаж, поощрение, совет, художественное слово тоже будут активно использоваться, так как обучение росписи не исчерпывается художественным процессом. Чтобы понимать, откуда возник тот или иной прием, почему он выполняется так, а не иначе, что обозначают те или иные элементы в разных мотивах, надо знать историю возникновения и развития каждой из традиционных росписей. И без словесных методов не обойтись. Планируя обучение росписям, необходимо подобрать систему методов, комплекс которых будет эффективен в том или ином случае.

На практике комплексный подход педагога при работе с росписями включает знания из смежных с изобразительным искусством областей, в том числе о необходимых для работы материалах. Для планирования занятий нужно хорошее знание материаловедения в художественной области: кистей, красок, приемов и необходимых для этого материалов, которые необходимы при подготовке под роспись различных поверхностей. Для успешной работы с росписями необходимо заготовить разнообразные инструменты, включая валики, круглые кисти №1 (для контурной работы), №2 (для приема «травка»), №3 (для замалевков, заливки фона, листьев) [3]. Также для первоначального окрашивания поверхности изделий и финального покрытия изделий лаком нужны плоские кисти, для работы с клеем – синтетические. Качества настоящих росписей можно добиться, если использовать несколько кистей, среди которых обязательно должны быть кисти из белки и колонка. Такие инструменты сложно иметь в школе на группу учащихся, как и деревянные заготовки под роспись, но можно заинтересовать этим родителей. Если ребенок захочет заниматься росписью всерьез, ему надо иметь свои личные инструменты. Из наборов красок для росписей в школах покупают только гуашь и акварель. Они хороши для бумажных образцов, но для росписи изделий из дерева и бересты, а также для современных работ по коже или пластику нужны акриловые и масляные краски.

Если рассмотреть практику обучения традиционным русским народным росписям с точки зрения новаторских методик, окажется, что и здесь есть параллели. Для комплексного подхода это может быть даже полезно. Детское творчество есть «создание ребёнком своего оригинального продукта, изделия (а также решение задачи, написание сочинения и тому подобное) в процессе работы над которым самостоятельно применены усвоенные знания, умения, навыки, в том числе осуществлён их перенос, комбинирование известных способов деятельности или создание нового для ученика подхода к решению (выполнению) задачи» [20]. Так считает педагог-новатор И.П. Волков, и это соответствует сути технологии обучения росписи абсолютно.

– «Принцип опоры»: дети создают новое на основе знаний, как опоры для творчества. Их нужно давать постепенно и целенаправленно, по теме, и закреплять практикой. Конечно, материал нужно отбирать тщательно, давать информацию по технике росписей последовательно, дозировано, с учетом возраста и личностных особенностей. Иначе есть опасность убить в ребенке желание творить.

– «Принцип повтора»: многократность повторения по-разному организованного материала – да, и это важно при обучении росписям. Без упражнений навык выполнения того или иного элемента не может закрепиться.

– «Принцип выбора»: когда разностороннее развитие ученика – не только практика, но и теория, когда не только одна роспись, но комплекс ознакомительных занятий. Смена видов деятельности способствует и сознательному выбору творческих приемов, и более лёгкому их освоению, и, в перспективе, даже выбору профессии.

– «Метод блоков»: Формирование устойчивого интереса к учению через чередование видов деятельности с обязательным оригинальным конечным результатом. «Блоки» повторяются на разных этапах обучения: ребенок осваивает новый прием, узнает его историю, принципы.

– «Принцип успеха» или «принцип поддержки»: «Не вместо, а вместе». Взрослый руководит грамотным выполнением работы ученика, вооружает рациональным способом действий и исправляет ошибки. Избегая закрепления неправильных навыков, мы освобождаем ученика для творчества.

– «Принцип контроля»: постоянный контроль над работой ученика при обучении росписям позволяет подсказать способы исправления ошибок на нужном этапе, а главное – определить причину неудачи.

Памятка по причинам неудачного выполнения элементов росписи советует проверить, правильно ли поставлена рука, вертикально ли стоит кисточка, верно ли выполняется движение кисточкой (обычно правильное движение выполняют от себя). Важна консистенция краски и достаточность ее по количеству. Нужно правильно набирать краску (движением вперед-назад, чтобы прокраска была равномерной), проверить состояние кисточки или тычка (удалить лишние волоски).

– Индивидуальный подход – завершающий аккорд в системе принципов творческого развития. Педагоги новаторы считают, индивидуальная шкала успехов у каждого своя. Творчество для ребенка уже с том, что он вносит свои изменения в предложенный образец – а в росписях без этого невозможно.

В МБОУ «Школа-интернат № 4 города Челябинска» есть пример творческого проекта, связанного с частичной реабилитацией девочки с ПОДА, которой рекомендовали носить особую ортопедическую обувь. Такие модели, к сожалению, далеко не всегда привлекательны, и девочка решила расписывать ортопедические ботинки, чтобы их было приятней носить. Хороший результат творческого подхода к проблеме.

Творческие приемы и методы хорошо вписываются в общую систему работы с традиционными русскими росписями. Для детей знакомство с росписями интересно подать в игровой форме, например, провести викторину: «Какие цвета характерны для ... росписи?», «Какие мотивы

росписи похожи на узоры других росписей?», «Какие особенные, отличные от других, приемы и мотивы орнаментов вы заметили?», «К какому типу росписей по композиции и технике исполнения относится эта?», устроить ярмарку народных ремесел на Масленицу или во время праздника осени. Посмотреть мультфильмы, созданные художниками Палеха или создать свои по мотивам Городца. Мотивация ребят по освоению ремесла повышается, когда их труд и фантазия оценены по достоинству.

При комплексном подходе к обучению мелочей нет, даже в подготовке рабочего места, где индивидуальный подход особенно важен. Когда дети соблюдают правило класть инструменты и кисти в определенных местах, есть чистая тряпочка и губка, которой можно вытереть кисть или линейку после маркера, чтобы не испачкать фон, и прочее необходимое для работы. Порядку тоже учит педагог.

Вывод. В каждом деле важно найти точку «опоры». В обучении росписям это секреты мастеров по организации ремесла и элементы росписей, ставшие их азбукой. В методике это принципы народной педагогики в сочетании с методами педагогов-новаторов и классикой педагогической мысли. В личном подходе к ученику – учет его возрастных особенностей и возможностей здоровья. Разносторонний творческий подход к обучению росписям является комплексным.

ГЛАВА 3. ПРАКТИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ ЗАНЯТИЙ ПО РОСПИСИ НА БАЗЕ МБОУ «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №4 ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА»

3.1 Технологические карты по теме «Искусство русской росписи» в портфолио педагога дополнительного обучения

Для профессионального выполнения работ по обучению детей основам традиционных русских росписей у педагога в портфолио должны быть технологические карты по видам росписей и отдельным приемам. Технологическая карта включает в себя цель, условия выполнения и образцы элемента, мотива или фрагмента росписи с его последовательным, поэтапным выполнением. Для работы с росписями есть два подхода к составлению таких карт: живописный и традиционный для народных промыслов. В живописном подходе, в первую очередь для кистевых элементов, могут присутствовать эскизы росписи, как целиком, так отдельного мотива и раппорта (элемент из группы ритмично повторяющихся мотивов) росписи. В традиционном подходе главное – показать сам элемент и последовательность операций для его выполнения, а также размещение элементов на поверхности изделия согласно традициям. Для работы с детьми в обычной школе, а также для детей с проблемами здоровья традиционный подход важнее, а для учащихся художественных школ более правильным будет второй подход. Педагог дополнительного образования должен уметь использовать и совмещать оба подхода, для чего ему необходимо иметь в своем портфолио карты обоих типов. Для работы с народными росписями, особенно с кистевыми (живописными) их вариантами, это важно.

Педагог может воспользоваться для работы с детьми разработками других авторов карт в качестве образца, особенно если они составлены ради сохранения редких, исчезающих видов росписи, поскольку любые находки ценны и, часто, неповторимы. Коллективное начало народного

творчества такой подход поощряет отчасти. Но ссылки на авторов эскизов или карт или методик в современных условиях обязательны.

Интересные материалы по возрождению искусства Уральской росписи по дереву и металлу есть у педагогов художественных школ города Магнитогорска. Несмотря на то, что к работе привлекаются дети, занимающиеся художественным творчеством профессионально, в технологических картах по темам Уральской росписи и методических разработках уроков удачно совмещаются оба подхода. Программа учебного курса «Работа на материале. Художественная роспись по дереву и металлу» изначально разработана с учетом требований к двум предметам художественной школы: «Декоративно прикладное искусство» и «Живопись». Материалы программы рассчитаны на детей 11-12 лет, но отдельные упражнения из технологических карт доступны даже особым детям в возрасте 9-11 лет, поскольку предполагает изучение подзабытого достояния уральских лаковых промыслов начинать простых композиций уральской росписи. Упражнения «ромашка», лист «крапивка» с использованием элемента «капелька» и некоторые упражнения по изображению цветов на основе мазка и подмалевка, техника выполнения мотива «рябинка» могут быть интересны детям из первой группы, а, возможно, даже второй, после создания адаптированных технологических карт с этими элементами. Для работы с основами уральской росписи педагог из Магнитогорска Л.В. Кушанина [25] советует использовать грунтованный картон. Эта полезная находка удобно вписывается в принцип создания успеха и педагогического требования по «методу блоков» – каждый раз выходить на конечный результат. Работа по основам Уральских росписей, как продолжение темы «Цветы на подносе», запланирована на будущий год.

Технологические карты с эскизами и упражнениями на основе живописного подхода разрабатывал В.С. Бадаев [1] в своих книгах по искусству кистевой росписи. Элементы из этих карт можно взять за основу

при работе по изучению технологий хохломской росписи, таких как «травка», «кудрина», «криуль». Вместе с тем у В.С. Бадаева есть технологические карты по упражнениям с композициями с помощью линий, тычков и других простейших элементов росписи. На их основе педагог может успешно разрабатывать свои варианты, адаптированные по базовое учреждение, в котором он работает. А вот эскизы росписей из книг В.С. Бадаева для детей младшего школьного возраста могут оказаться слишком сложными. Это связано не только с походом к проблеме, но, отчасти, и с сложностью техник живописной кистевой росписи. Этот материал больше подходит для учеников художественных школ.

Противоположный подход, с позиций декоративно-прикладного искусства, к технологическим картам и другим методическим материалам характерен для Н.К. Величко. Яркий пример – рекомендации по изготовлению развертки для цилиндрических форм (приложение, рис. 9). Прием универсален для любой росписи, и автор технологической карты это подчеркивает. Рекомендованный материал для изготовления эскиза такой развертки – калька. На первом этапе нужно измерить высоту изделия и длину окружности по дну или крышке. Затем на втором этапе надо согнуть получившуюся полоску на желаемое количество частей по числу фрагментов (мотивов) росписи. Повторяющийся фрагмент росписи от сгиба до сгиба называют раппорт. Раппорты могут быть одинаковыми или чередоваться с другими раппортам. Определить минимальную длину раппорта можно по «читаемости» изображения: картинка целиком должна находиться в зоне видимости, а не пропадать за сгибом. Польза раппорта в том, что все элементы, во-первых, распределяются равномерно, а, во-вторых, элемент можно изобразить только один, а затем продублировать его на кальке и на изделии столько раз, сколько потребуется. Этот метод годен для плоских и прямых поверхностей. А ритмичность орнамента на крышке поможет соблюсти принцип «север-юг». Другой пример похожей технологической карты у Величко «Перенос рисунка на плоскую

поверхность». Порядок работы при этом такой: сначала изделие (доску) кладут на лист бумаги и обводят. Если доска прямоугольная, намечают верх и низ. Затем нужно начертить рамку (можно широкую, можно узкую) и в дальнейшем работать только в ее пределах, чтобы в композиции присутствовал «воздух». Композицию первоначально выполняют в простом карандаше, и только потом, если результат удовлетворяет, тщательно, без пропусков обводят цветными карандашами или фломастерами. Проверяют четкость отображения сложных элементов – иначе при росписи они могут не получиться. Переносят рисунок на кальку, повторно корректируют и лишь после этого переносят эскиз росписи на бумагу удобным способом (передавливание, копировальная бумага и т.п.). При сложных вариантах композиции приходится использовать несколько калек. Отдельно делается технологическая карта для переноса рисунка при помощи кальки и копировальной бумаги, поскольку это другой технологический процесс.

Технологические карты не следует путать с образцами и другими элементами наглядности на уроке. Технологическая карта содержит более или менее подробные пояснения по проработке того или иного элемента, этапам построения композиции, может содержать указание на возможные ошибки при построении, выполнении самого элемента и способы устранения недочетов. Малая карточка может содержать задание с краткими рекомендациями, как его выполнять. Если в ней показано, как работать с конкретным элементом или узором, ее можно считать малой технологической карточкой. Наборы таких карточек авторской разработки могут также быть частью портфолио педагога. Образец – это изображение или предмет, которые позволяют узнать тот или иной элемент росписи по внешнему виду, характерной расцветке, свойственной росписям конкретного народного промысла, и по другим деталям. Образец может сопровождаться названием изображения, возможно – кратким определением названия, но он, в отличие от технологических карточек и

карт, не содержит подробностей работы над технологией выполнения. Методические разработки занятий, напротив, могут не содержать самого иллюстративного материала, ограничиваясь ссылкой на него.

Есть наглядность, которая выглядит переходной. К ней относятся различные схемы (приложение, рис. 8). Пример такой наглядности показан у Н.К. Величко в композиционных схемах зрительного изменения поверхностей у разделочных досок. У части досок, выполненных в технике разных росписей, есть четкое разделение поверхности на верхнюю и нижнюю половину, что дополнительно подчеркнуто фризовой полосой внизу. Для сравнения дана композиция с отсутствием фризовых полос и другим набором цветов, что совершенно делает доски в однотипной манере росписи совершенно не похожими друг на друга. И, напротив, одинаковая композиция, подходящая к стилю разных росписей, будет выглядеть похожей. Так в сводчатую и стрельчатую арки удачно вписываются композиции с сюжетами пермогорской и городецкой росписи. Композиции с арками, как и композиции с бордюрами, могут уменьшить поверхность доски, но ее зрительную форму сохраняют. Вписанные фигуры, напротив, сильно меняют композицию росписей. Зато в простые формы на основе квадрата и круга, и сюжет, и орнамент впишутся замечательно. В них удобно размещать наработанные схемы росписи. Самая сложная задача – композиции из круга с квадратом, но с магнитными изображениями элементов росписи даже ребятам из групп с серьезными ограничениями может быть интересно ее порешать. Готовые варианты композиций педагог может сфотографировать и также поместить в своем портфолио как методическую разработку полезной игровой формы.

Набор технологических карт, карточек, образцов и схем росписи или отдельных технологических процессов по каждой из тем занятий полезно иметь любому педагогу в своей персональной копилке. Наиболее интересную, часто используемую или оригинальную по содержанию

наглядность полезно сохранять в своем электронном портфолио, но часть карт и схем можно хранить в бумажном виде, чтобы показывать ребятам при поведении занятий или при подготовке к мероприятиям, типа ярмарок или фестивалей. Детей стоит приучать к работе с технологическими картами и схемами, чтобы они могли в дальнейшем самостоятельно работать над изделиями в той или иной технике.

3.2 Планирование занятий для детей с особенностями развития

Занятия по традиционным народным росписям проводились на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат №4 города Челябинска». Я работаю педагогом дополнительного образования, веду кружок «Изобразительное искусство с ПОДА (опорно-двигательный аппарат)». В настоящее время у меня занимаются четыре группы детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата в возрасте от 7 до 11 лет. Занятия ведутся в соответствии с утвержденным школой планом, в котором указаны как темы занятий на текущий учебный год, так и цели каждого занятия, примерные задания, материалы и количество выделенных учебным планом часов на каждое.

Но дети в группах разные и их нельзя учить одинаково. К первой группе относятся дети общеобразовательных классов с сохранным интеллектом. У них только присутствует ограничение в движении рук и есть проблемы с позвоночником, поэтому им трудно, держать осанку, что вызывает некоторые сложности на занятиях. Долго сидеть не могут, не все могут правильно держать карандаш. Педагогу приходится ориентироваться, согласовав возможности каждого ребенка с темой занятия. Но, несмотря на это, дети первой группы могут работать самостоятельно и хорошо усваивают материал, теорию. Занятия проводятся с применением разнообразных теоретических знаний по росписям с элементами наглядности, элементами росписи по образцу, введением элементов композиции и так далее.

Во второй группе дети сложнее. Здесь кроме опорно-двигательного аппарата, присутствует нарушение развития интеллекта (ментальное нарушение). Такие дети относятся к вспомогательным классам. Им сложно порой усваивать материал, тему, но они могут хотя бы что-то делать самостоятельно под наблюдением преподавателя. Материал следует давать в значительно облегченной форме, то есть, теория через наглядность, композиция по образцу, акцент на проработку простейших элементов с активной помощью и под руководством педагога.

К третьей и четвертой группе относятся дети с значительной нарушением интеллекта (дауны, аутисты, ментальники). Тут уже строго под руководством педагога. Теория минимально и только через наглядность, то есть картинки, видео. Задания простейшие, такие как линия, пятно, завитушки и работа только с шаблоном. Хорошим результатом работы может считаться правильное аккуратное раскрашивание узоров росписи в соответствии с традиционными цветами. Планирование работы с ними ситуационно, за образец берется методика работы со второй группой в еще более облегченном варианте.

Не смотря на сложности работы с группами детей, у которых нарушения серьезные, изобразительное искусство, особенно искусство росписи, полезно каждому ребенку. Развивает ручки, спинку, улучшает развитие памяти, мозга, а также корректирует личные и возрастные особенности, а также отдельные дефекты развития.

Для контроля и сравнения методик по наиболее сложной теме взяты примеры занятия в контрольной группе учащихся художественной школы по теме «Чудо на фарфоре», гжельская роспись, которые проводились мной во время практики по специальности.

Тема «Чудо – игрушка, разноцветные зверюшки» для первой группы.

На занятии дети рассматривают фигурки дымковской игрушки. Знакомятся с цветами, с разнообразием элементов геометрического узора. Перед тем, как приступить к росписям на игрушках, учащиеся выполняют

упражнения по узорам дымковской росписи (узоры «солнышко», линия, пятна, мазки, завитушки), потому что узоры рисуются без предварительного карандаша, сразу кистью. Учитель контролирует готовность детей. Задание ребенок выполняет самостоятельно.

Тема «Чудо – игрушка, разноцветные зверюшки» для второй группы.

Учащиеся знакомятся с образцами росписи дымковских игрушек. Рассматривают внимательно картинки, узоры, пробуют повторить с картинки на своих листах бумаги. После этого, ребенку дается шаблон, он обводит аккуратно и приступает к росписям дымковским узорами на шаблоне. Педагог дает возможность ему самостоятельно выполнить задание, но, если что-то не понятно покажет и повторит. Полезно с этой группой изготовить тычки самим под руководством учителя, а затем попробовать применить их в рисовании узора росписи.

Роспись игрушек может вестись как на трафаретах, так и на настоящих моделях из глины, покрытых белой акриловой или гуашевой краской, так и на плоских бумажных моделях игрушек. При планировании и проведении занятий полезно использовать альбомы методических комплектов по программе «От рождения до школы» в серии «Народное искусство – детям» издательства МОЗАИКА-СИНТЕЗ [7].

Тема «Сестрички-матрешки» для первой группы.

На занятии используются записи русских народных песен. Педагог держит загадочную коробку и читает детям перед знакомством темой занятия зачин:

«Коробейник»

В давние-давние времена
Совсем не так жила страна.

Не было и «Денди»,
«Сего» с «Лего» – тоже,

И игрушки делали,
Кто какие может.

А создавши свой товар,
Выезжали на базар.
Есть игрушки расписные,
Складные да ладные.
Они повсюду славятся,
Да и вам понравятся.
Эй, ребята, все сюда,
Будет всё как никогда!
Детские подарки
Красивы и яркие.
Ребятам продам за пятак,
А девчонкам отдам и так.
Подходи, покупай!
Разбирай, не зевай!

– У меня на столе стоит короб чудес, который полон игрушек. Эти игрушки выполнены руками русских мастеров, да ими же и придуманы.

Учитель открывает коробку и знакомит ребят русской росписью разнообразных матрешек. Для образцов желательно подобрать примеры Полхов-Майданских, Семеновских (родственна хохломской) и других самых распространенных росписей. Можно предложить детям матрешки «под Хохлому», «под Гжель» или в городецком стиле. На занятии также знакомятся с декоративными композициями (открытой и закрытой). Закрытая композиция – это изображение, где все элементы аккуратно расположены внутри картины. Элементы изображения, в котором используется замкнутая композиция, не отвлекают взгляд зрителя, и не заставляют взгляд прыгать с одного объекта на другой. А открытая композиция – динамика, подчеркивается чистым ощущением пространства и глубины. К этим средствам относятся ведущие линии, цвет, количество и размещение объектов и т. д.

Дети выполняют задания. Внимательно рассматривают матрешки и стараются перенести рисунок на свои шаблоны. Пока дети выполняют упражнение, преподаватель рассказывает о русских росписях по дереву, их особенностях и традициях. Если детям будет интересно, роспись матрешек можно сделать по деревянным заготовкам, с предварительной обработкой заготовок крахмалом и дальнейшей росписью акриловыми красками. Это может стать проектами отдельных учащихся по их желанию (приложение, рис. 12).

Для второй группы занятие по теме «Сестрички-матрешки» должно быть значительно облегчено в плане теории композиций, детям желательно показывать все наглядно, называя приемы простыми, доступными для понимания детей словами. Например, вместо композиции в круге можно сказать «цветы или венок из цветов в круге». Роспись дети делают по образцу под руководством учителя на бумажных плоских моделях. Допустимо использование трафаретов матрешек и элементов росписей под руководством учителя.

Тема «Чудо на фарфоре» для первой группы состоит из двух частей. Сначала дети изучают мазки и приемы росписи. Особое внимание следует уделить приему «Капелька», как наиболее частому, требующему выработки определенных навыков. Вторая часть нужно посвятить росписи плоской или объемной модели по выбору учащихся. Работа каждым учеником может быть успешно выполнена после объяснений и при контроле учителя.

Тема «Чудо на фарфоре» для второй группы детей может быть связана с пробой выполнения отдельных элементов в упражнениях и на кольцах для салфеток, по сути являющихся примером своеобразных бордюров. Допустимо нанести контуры узоров на образцы заранее, но эффективнее линии и элементы узоров попробовать выполнить вместе с ребенком, держа его кисть в своей руке. Для этого занятия можно еще предложить подобрать из образцов предметы «под Гжель». Замечательно,

если ребенок сможет объяснить свой выбор цветовой гаммой Гжели (белый, синий, голубой).

Зачином для занятия: стихотворение Л. Куликовой, посвященное росписям Гжели.

«Поверить трудно: неужели
Всего два цвета? Чудеса!
Вот так художники из Гжели
На снег наносят небеса».

Тема «Чудо на фарфоре» для контрольной группы – художественная школа. Взято для сравнения живописной и декоративно-прикладной манеры.

Занятие проводилось в детской художественной школе искусств города Челябинска. Занятие разбито на три урока по два часа. Возраст детей 11 лет. На первом занятии дети знакомятся с гжельской росписью. Изучают декоративные элементы росписи по гжельским мотивам. Разбирают и вспоминают, что такое натюрморт и композиция.

Педагог заранее подготовил натюрморт «в стиле Гжель». Дети на первом занятии занимаются с построением композиции натюрморта. На втором занятии работа с акварелью с цветами и узорами росписи, со светотенью. На третьем занятии доработка декоративных деталей, завершение работы.

На всех трех занятиях звучит лиричная, спокойная мелодия для того, чтобы прочувствовать тонкость гжели, фарфора, передать легкость цвета.

Тема «Чудо – ложка» для первой и второй группы.

Знакомство с хохломскими изделиями. Изучение особенностей хохломской росписи. Детям первой группе дается более углубленный материал. И первой, и второй группе включается фильм о хохломской росписи. После просмотра видео приступают к заданию. Первая группа самостоятельно обводят шаблоны, дети второй группы выдается уже готовые шаблоны. На примерах росписи «под Хохлому» можно изучать

способы развертки узора на объемный предмет, порядок выполнения элементов узора. Дети самостоятельно и внимательно смотрят на картины, которые педагог заранее подготовил для своих учеников, и стараются перенести узор на своем шаблоне ложке.

Тема «Цветы на подносе» для первой группы.

Знакомство с жостовской росписью. Обучение навыкам кистевой росписи. Декоративное рисование по мотивам жостовской росписи. Вначале занятия педагог включает видео материал о жостовской росписи. Дети внимательно слушают и запоминают. Затем учащимся выдается чёрная бумага определенной формы и белила гуашь. Учитель перед тем, как дети приступят к заданию, внимательно смотрят за учителем: как правильно держать кисточку и в каком направлении вести ее, чтобы узор вышел красивым. Ребенок с помощью картинки внимательно переносит узоры на черную бумагу. Если возникают трудности, можно обратиться к педагогу за помощью, он покажет и объяснит, как это правильно делать.

Вторая группа по теме «Цветы на подносе» в качестве практического задания может лишь раскрашивать образцы, так приемы сложных кистевых росписей вызовут у них затруднения. Зато можно «расписать» поднос коллективно, когда учитель, придерживая руку каждого из участников проекта своей рукой поверх руки ребенка, рисует вместе с ребятами цветы. Такое совместное творчество и его результат часто приводит ребят в восторг: они и не думали, что так могут.

В планах – продолжить на будущий год работы с росписями. Хочется познакомить ребят с основами Городецкой росписи. Это первоначально такой росписью украшали прялки, сегодня и шкатулки, и солонки, и ларцы, и разнообразные разделочные доски. Такой росписью можно и шкафчик, и деревянный стул украсить. Будут «вести беседы» на кухнях современных домов городецкие барышни и кавалеры, поскачут на хлебных досках кони, присядут на деревянные хлебницы городецкие птицы. А дети второй, вспомогательной, группы тоже не останутся без

практики – им по силам цветочные россыпи гирлянд Городца с розами, розанами и ромашками в манере росписи. Планируем продолжать осваивать тычковые узоры в росписях. Также интересно будет изучить различные композиционные приемы для росписи хлебных и других разделочных досок. Учитель всегда должен работать на перспективу, давая детям опору для этого. У педагогов-предметников, пошедших по пути новаторства, существуют опорные конспекты для более легкого усвоения детьми учебного материала. Своего рода опорными конспектами для преподавателей ИЗО могут служить технологические карты, схемы и образцы. Сначала ученики осваивают по ним порядок действий и основные технологии изображения элементов традиционных русских росписей, затем, используя их как опору для повторения, учатся работать по ним самостоятельно. Это вполне доступно и полезно для детей без интеллектуальных нарушений с ограничением здоровья по опорно-двигательному признаку. И эта же технология может стать первой ступенькой к творчеству для детей из второй группы.

3.3 Методика контроля эффективности занятий

По классификации методов с организационной точки зрения, обучающие методы делятся на:

1. методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности;
2. методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности;
3. методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности.

В основе классификации триада планирование – деятельность – анализ результата. С точки зрения целевой составляющей, это важный аспект работы над методикой обучения и повышения ее эффективности.

Чтобы убедиться в том, что поставленные цели достигнуты полностью или с достаточно малой для положительного результата погрешностью, задачи выполнены и эффективность от занятий высока, необходимо провести диагностику. Понятие диагностики шире, чем простая проверка знаний учений и навыков, она включает контроль (наблюдение за эффективностью процессом усвоения знаний, умений и навыков) и проверку (систему действий, и операций, которая помогает оценить этот процесс). Оценка результатов, накопление данных для анализа, сам анализ с выявлением динамики, направления развития и прогнозируемые на этой основе результаты тоже является частью дидактики, но ключевым понятие остается контроль.

К методам контроля относят выборочный анализ занятий, открытые занятия для педагогов и родителей с обсуждением в виде анкетирования или круглого стола, организацию самопроверки правильного выполнения заданий, приемов выполнения элементов росписи. Дети могут воспользоваться индивидуальными листами самоконтроля, разработанными учителем к каждому занятию. Дневник самоконтроля или отдельные листы по занятиям с каждой из групп нужны и самому учителю, чтобы оценить эффективность применения тех или иных методических приемов.

Предварительный контроль дал возможность подобрать для каждой группы учеников тот материал, который будет ей интересен, и выбрать те методы работы, которые будут доступными и эффективными при адаптации к особенностям детей. Традиционные русские народные росписи – благодатный материал, позволяющий варьировать методику. Дети одного возраста с разным культурно-творческим багажом и особенностями здоровья априори нуждаются в разных методах обучения. Разными будут подходы к содержанию материала. Планки ожидаемых результатов будут отличаться значительно. Порой разница будет и в

критериях оценки достижений. Это необходимо учитывать при анализе эффективности результата конечного.

Текущий контроль при обучении росписям учитель проводит непосредственно на уроке. Для проверки усвоения теоретических знаний о росписях и искусстве традиционных народных промыслов проводятся уточняющие блиц опросы, викторины, загадки, иллюстрированные квесты. Для контроля над правильным выполнением практических заданий используют технологические карты, схемы, включающие методику исправления случайных ошибок, которые случаются даже у опытных мастеров росписи. Можно провести даже особую игру «Что сделает мастер...» если:

- кисточка случайно мазнула предмет, и краска высохла?
- если рисунок смазался?
- если рука дрогнула и сделала кляксу?
- если на роспись попала пылинка или волос от кисточки?
- если на изделии обнаружился отпечаток пальца художника?

Ответы на вопросы игры похожи. В некоторых случаях на месте дефекта можно изобразить дополнительный элемент в виде бабочки, бутона, жука, кустика, ягоды, конечно, если роспись от этого не пострадает. Если на деревянном изделии для фона основы использовали акрил или темперу, рисунок можно попробовать аккуратно смыть водой. Если есть риск повредить рисунок сильнее, надо дать ему просохнуть, покрыв тонким слоем лака или укывистой краски подходящего тона, при необходимости обработать поверхность резинкой или наждачной бумагой №0, а потом нарисовать элемент поверх испорченного заново. Конечно, все это лучше делать под контролем или с непосредственным участием учителя. Индивидуальная помощь и необходимость подсказки выбираются по ситуации, зависимости от личностных особенностей и проблем ученика, не посягая на его самостоятельность. Это способствует выработке навыков самоконтроля.

Контроль может быть тематическим (по определенной теме, упражнению, элементу росписи), итоговым, чтобы определить всю гамму результатов по системе умений, знаний и навыков, отсроченный, когда изделие в изученной технике росписи выполняется позднее, через определенное время (этот способ контроля более эффективен в первой группе ребят). Практический контроль может применяться, в том числе, и для проверки, как сформировался какой-либо двигательный навык. В работе с детьми нарушениями двигательных функций это особенно важно.

Сочетание различных методов контроля называется комбинированным (уплотнённым) контролем. К этому типу контроля, как и к любому другому предъявляются педагогические требования, (но критерии строже):

- Индивидуального, личностного характера контроля (оцениваются личные достижения каждого, а не общие достижения коллектива).
- Систематичность контроля на всех этапах обучения.
- Использование разнообразных форм контроля для анализа обучающей, воспитывающей и развивающей стороны занятий.
- Контроль должен быть всесторонним, учитывать все стороны умений и навыков.
- Важна объективность контроля, исключая ошибочные выводы.
- Дифференцированный подход с всесторонним учетом особенностей ребенка.
- Требования контролирующих взрослых должны быть едиными, согласованными между собой. Разногласие недопустимо, поэтому критерии контроля нужно уточнять заранее. При работе с росписями, с одной стороны, нужны общие требования к выполнению элементов традиционной росписи, с другой стороны – индивидуальные критерии успеха для каждого ученика (а они одинаковыми быть не могут).

Главные критерии хорошего результата – индивидуальные успехи учеников области освоение основных простейших приемов отдельных

видов росписей, появлении умений и навыков в распознавании того или иного вида росписи на основе их знания особенностей. «Метод блоков» выделяет, как один из важнейших критериев, создание творческих работ по тематике изученного. Причем учитывается в первую очередь работы, доведённые до конца, как на росписи досок (приложение, рис. 13).

Критерии оценки работы педагога в том, насколько удачно удалось адаптировать методику обучения росписям, и удалась ли разработка вариантов обучения с учетом особенностей групп, но без ущерба для прогнозируемого результата

Вывод. Теория мертва без практики. Но особенности здоровья диктуют необходимость адаптации занятий для различных групп учащихся. Важен отбор материала, планирование ожидаемых результатов и контроль на всех этапах деятельности. Судя по результатам, вариативная методика работы с росписями работает, хотя работу, с учетом анализа, нужно продолжить. Детям интересно брать высокие, но достижимые (хотя бы с помощью учителя) цели. Возможно, такой целью может стать работа по сохранению Уральских росписей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Традиционные русские народные росписи не просто историческая память. Это память образная, эмоциональная, природная, глубинная, раскрывающая душу, воспитывающая. Работая с росписями, дети творят красоту, становятся сопричастными к наследию вековых традиций мастеров народного промысла. Исторически выверенные пути ученичества у мастеров – драгоценный клад для педагога. Росписи – широчайший пласт культуры, отобранные поколениями образные предпочтения о мире, украшение жизни. Стилизация природных форм в декоративной росписи развивает мышление, воображение и наблюдательность. Освоение базовых композиционных, живописных и графических приемов закладывает основы художественной изобразительной грамотности, помогает реализовать себя в области искусства.

В процессе работы над вариативными планами занятий по изучению и освоению традиционных русских росписей систематизирован материал по теме, найдены новые приемы и техники работы с детьми. Изучение практики мастеров русских народных промыслов значительно расширило багаж знаний и умений, вызвало желание заниматься темой дальше. Коллективная природа мастерства, рациональность, сообразность с природой – хорошая основа для личностного роста каждого.

Адаптация приемов работы с различными росписями для особых учащихся в целом была успешной, хотя добиться того, чтобы все работы, начатые учащимися, были завершены, не удалось. Но то, что занятия вызвали волну интереса к традиционным русским декоративным искусствам, частью которых являются росписи, уже результат положительный. Во второй группе учащихся удалось добиться успехов в коллективном творчестве, но прогресс в индивидуальном творчестве недостаточен, однако имеет хорошие перспективы на будущее. Вывод однозначен: изучение росписей и в теории, и на практике надо

продолжать, тем более что поставленные цели и задачи были в основном выполнены, а возможность адаптированного вариативного планирования занятий по росписям доказана. Следовательно, выдвинутая вначале исследования гипотеза о возможности создания многовариантной методики для работы с народными росписями оказалась верной в своей основе. Так же как постулат о необходимости комплексного подхода.

Искусства росписи бесконечно в своем многообразии. Для меня, как преподавателя, открытием стали уральские росписи, в результате чего появилась мотивация адаптировать этот вид кистевой росписи для особых детей. Интересно, что на Урале не только утварь расписывали, но и жилище: это домовую росписью называли. Достойно было бы секреты промысла возродить. Азбука росписи готовит немало открытий, и сохранение истории очень важно.

Также изменилось отношение к некоторым разновидностям наглядного материала. Технологические карты, дополненные схемами и карточками с индивидуальными заданиями, оказались замечательным инструментом для работы. Разработку таких карт стоит продолжить, систематизировать, а в отдельных моментах усовершенствовать. Во время работы удалось существенно пополнить личное портфолио педагога образцами росписей. В портфолио вошли и методические разработки, связанные с изучением разновидностей русских росписей, как живописных, так и графических, включая творческие исследования по отработке приемов рисования разнообразных элементов и мотивов. Комплексный подход к теме позволил не только сравнить отдельные элементы разных школ традиционных народных промыслов, но и поднять вопрос о подходах к изучению росписей (живописном и традиционном). Оказалось, что оба подхода имеют право на существование, но в комплексе они могут дать особенно интересные результаты. Наиболее прогрессивным является творческое объединение подходов при работе с самыми сложными, кистевыми росписями, и не только.

Знания по традиционным русским росписям пополнили копилку творческих замыслов, дали импульс к духовному, психологическому, культурному росту, что доказало перспективность работы в этом направлении, и актуальность дальнейших исследований в области традиционных для Руси традиционных искусств. Получился познавательный экскурс в историю нашего народа и его традиционных ремесел. Каждый из участников эксперимента получил огромное эстетическое удовольствие, погрузившись в яркий мир росписей. Некоторые из ребят заинтересовались творческими возможностями применения освоенных приемов росписи на практике. Говорить о профориентации в младшем школьном возрасте, пожалуй, рано, но творческие идеи, фантазия и энтузиазм детей границ не имеют. А то, что у отдельных участников эксперимента появились небольшие пока прогрессивные изменения в двигательной моторике рук, уже отличный результат. Занятия росписями перспективны в плане коррекции проблем опорно-двигательного аппарата, некоторых отклонений зрения, даже проблем с речью. Наблюдения необходимо продолжить.

По богатству выбора материала традиционные русские росписи имеют широкие перспективы для определения тематических направлений работы педагога дополнительного образования в области изобразительного творчества. Здесь и возможности социализации детей через конкурсы, участие в фестивалях, коллективное и индивидуальное творчество, и проекты по улучшению эстетики быта, с выходом на практический уровень. Ремесло – профессия и возможность самореализации. Современность и исторические традиции применительно к искусству русской росписи прекрасно сочетаются. Каждый в этой области может найти свое перспективное направление, будь то здоровый ребенок или ребенок с отклонениями в здоровье. Поэтому работа над методикой овладения росписями будет совершенствоваться и дополняться новыми достижениями.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Бадаев В.С. Русская роспись: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Изобразительное искусство»/ В.С. Бадаев, – Москва : Гуманитарный центр Владос, 2007. – ISBN 978-5-691-01220-4
2. Вайндорф-Сысоева М.Е. Педагогика: Краткий курс лекций/ М.Е. Вайндорф-Сысоева, Л.П. Крившенко. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : ООО Издательство Юрайт, 2013, – серия «Хочу всё сдать», – ISBN 978-5-9916-1128-2
3. Величко Н.К. Русская роспись: Техника. Приемы. Изделия: Энциклопедия, – Москва : ООО «АСТ–ПРЕСС книга», 2013. – серия «Золотая библиотека увлечений». – ISBN 978-5-462-00954-9
4. Городецкая роспись. Альбом для творчества детей с 5-9 лет, – учебное пособие по программе «От рождения до школы» / рук. Ю. Дорожин, – Москва : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022. – серия «Народное искусство детям». – ISBN 978-5-431-50839-4
5. Дидактические принципы и методы преподавания ИЗО в начальной школе. – Основные методы обучения изобразительному искусству и художественному труду – URL: https://studbooks.net/1917995/pedagogika/osnovnye_metody_obucheniya_izobrazitelnomu_iskusstvu_hudozhestvennomu_trudu (дата обращения 15.10.2022)
6. Дунаева И.И. Дидактические принципы и методы обучения на уроках изобразительного искусства и художественного труда. – Проект по изобразительному искусству (изо), 2017. – для учащихся начальной школы. – URL: <https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoeiskusstvo/library/2017/01/15/didakticheskie-printsipy-i-metody-obucheniya-na> (дата обращения 15.10.2022)
7. Дымковская игрушка. Альбом для творчества для детей 5-9 лет: учебное пособие по программе «От рождения до школы» под ред. Ю. Дорожина, / сост. Г. Величкина, Т. Шпикалова, художник А Величкин. –

Москва : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – серия «Народное искусство детям».
– ISBN 978-5-431-50840-0

8. Загадки узоров русских росписей – URL:
<https://www.culture.ru/materials/139105/zagadki-uzorov-russkikh-rospisei> (дата обращения 18.10.2022)

9. Золотой сборник «Точка-Точка-Запятая-2016»: сборник методических рекомендаций по изобразительному искусству и художественному творчеству. – Челябинск : Цицеро, 2016. – ISBN 978-5-91283-772-2

10. Инновационные педагогические технологии, обеспечивающие повышения качества образования при компетентном подходе к обучению и воспитанию учащихся в рамках ФГОС», – URL:
<https://infourok.ru/innovacionnyie-pedagogicheskie-tehnologii-obespechivayushie-povysheniya-kachestva-obrazovaniya-pri-kompetentnostnom-podhode-k-obu-4977567.html> (дата обращения 12.11.2022)

11. Каракровский В.А., Новикова Л.И., Селиванова Н.Л. Воспитание? Воспитание... Воспитание! – Москва : Новая школа, 1996.

13. Концепция многоуровневой системы образования в области традиционной народной культуры – URL : <https://en.ppt-online.org/706039> (дата обращения 12.11.2022)

14. Копытин А.И., Свистовская Е.Е. Арт-терапия для детей и подростков. 2-е стереотип. изд. – Москва : «Когито-центр», 2014. – ISBN 978-5-89353-303-3

15. Куцакова Л. Мастерская Гжели. Поделки из бумаги: 3D фигурки. Альбом для творчества детей 5-9 лет. – Москва : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – серия «Народное искусство детям». – ISBN 978-5-431-50844-8

16. Методика обучения изобразительному искусству в I-IV классах – Студипедия. ру. – URL: https://studopedia.ru/21_89385_metodika-obucheniya-izobrazitelnomu-iskusstvu-v-I-IV-klasseh.html (дата обращения 15.10.2022)

17. Методы обучения изобразительному искусству, – Лекция на портале инфоурок. – URL: <https://infourok.ru/metodi-obucheniya-izobrazitelnomu-iskusstvu-v-nachalnoy-shkole-3605888.html> (дата обращения 15.10.2022)

18. Методы и приемы, – URL: <http://900igr.net/up/datas/253496/007.jpg> (дата обращения 15.10.2022)

19. Паранюшкин Р.В. Композиция: теория и практика изобразительного искусства / Р. Паранюшкин. – Изд. 2-е. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2005 – 79, [4] с. : ил. – (Школа изобразительных искусств). – ISBN 978-5-222-07410-2

20. Педагогический поиск. / Сост. И.Н. Баженова. – Москва: Педагогика, 1988.

21. Русские народные промыслы: материал из Википедии – свободной энциклопедии, – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Русские_народные_промыслы (дата обращения 12.10.2022)

22. Соколова, М.С. Художественная роспись по дереву : технология нар. худож. промыслов : учеб. пособие для студентов вузов / М. С. Соколова. – Москва : Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2005. – 303, [16] с.: ил., табл., цв. ил.; 25 см. – (Учебное пособие для вузов).; – ISBN 978-5-691-00556-1

23. Сокольникова Н.М. Методика преподавания изобразительного искусства: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования / Н.М.Сокольникова. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательский центр «Академия», 2012 – 256 с., [16] с. ил. – (Сер. Бакалавриат). – ISBN 978-5-7695-7988-2

24. Тецкова В.А. Т. 38 Методы обучения изобразительному искусству: Методические указания. – Оренбург : ГОУ ОГУ, 2003. – 12 с.

25. Точка-Точка-Запятая: сборник методических материалов. – Челябинск : Цицеро, 2014. – ISBN 978-5-91283-561-2

26. Традиционная культура в системе образования и культурно-просветительской работы – Русские традиции. – Альманах русской традиционной культуры. – URL : <https://etnos.ru/knigi-teksty/97-problemy-izucheniya-i-propagandy-kazachej-kultury/511-traditsionnaya-kultura-v-sisteme-obrazovaniya-i-kulturno-prosvetitelskoj-raboty.html> (дата обращения 18.10.2022)

27. Уровни развития творческих способностей младших школьников – URL: <https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/10b2/00057b69-f4106651/img8.jpg> (дата обращения 15.10.2022)

28. Художественная роспись – Википедия: – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Художественная_роспись (дата обращения 12.10.2022)

29. Хуторской А.В. Методики обучения: Практикум по дидактике и методикам / Современные образовательные технологии – URL: <http://900igr.net/up/datas/251384/010.jpg> (дата обращения 18.10.2022)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Элементы и схемы росписи

Рисунок 1

Рисунок 2

Рисунок 3

Рисунок 4(а, б)

Мотивы композиции раппортов

Рисунок 5

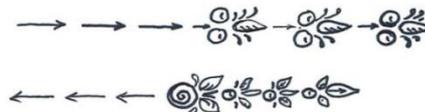

Рисунок 6

Композиция в круге

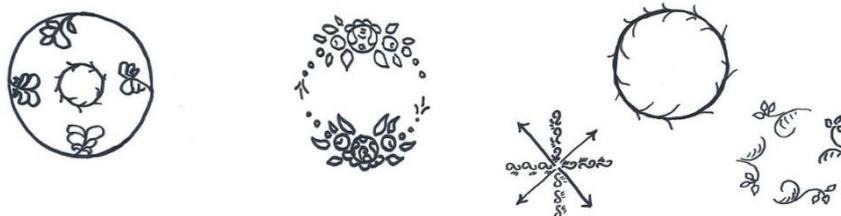

Рисунок 7

Рис.1 – «усики», «листик», «звездочки», «штришки». Рис. 2 – «капелька», «тычок» + «капелька». Рис.3 – «точка», «листик», «дуги», «спираль». Рис.4 – а. «стихийка», б. шестилучевой цветок – «громовое колесо». Рис.5, 6 – мотивы композиций раппортов. Рис. 7 – композиции в круге: «хоровод», «радиусная композиция», «венок», «веточки», «гирлянда».

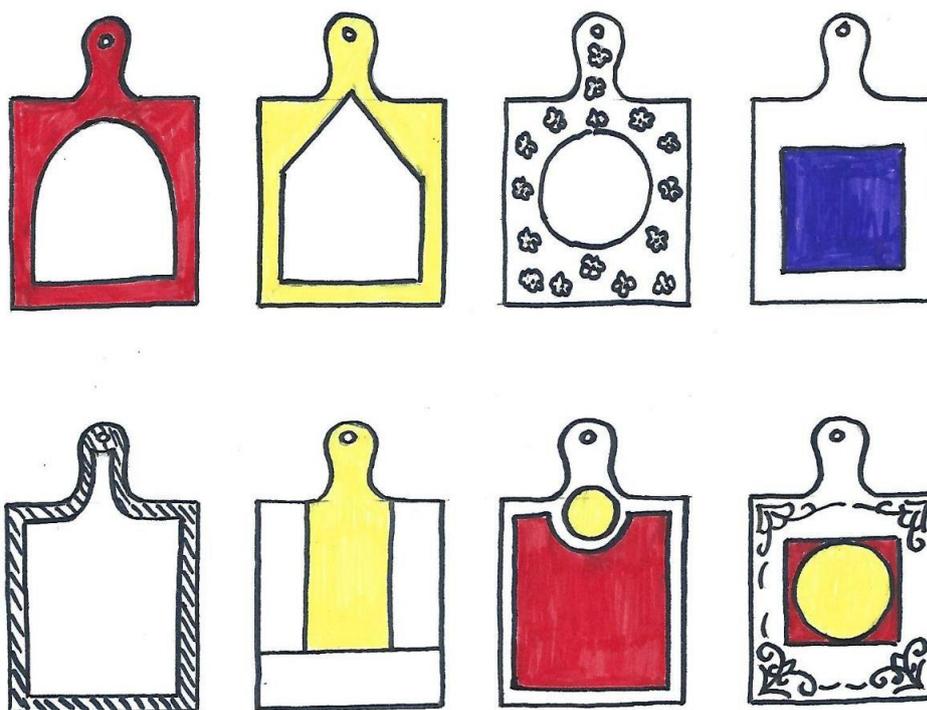

Рисунок 8 – Схемы композиций на досках

Технологическая карта «Развертка для цилиндрических форм: Хохлома»

1. Измерить высоту и длину окружности рабочей поверхности. Вырезать из кальки деталь нужного размера.

2. Согнуть деталь по числу мотивов. Фрагмент от сгиба до сгиба – это раппорт.

3. Разметить основные элементы раппорта. Картинка в каждом фрагменте должна читаться целиком.

4. Выполнить эскиз и перенести его на изделие с помощью копирки.

5. Проверить и исправить ошибки. Выполнить роспись.

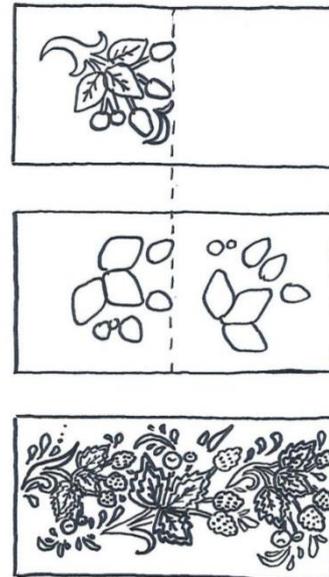

Рисунок 9

Хохлома

Гжель

Павлово–Посадская роспись

Дымковская игрушка

Палех

Городецкая роспись

Мезенская роспись

Пермогорская роспись

Уральская роспись

Матрешки (Полхов-Майдан)

Матрешки (Абрамцево)

Рисунок 10 – Виды росписей

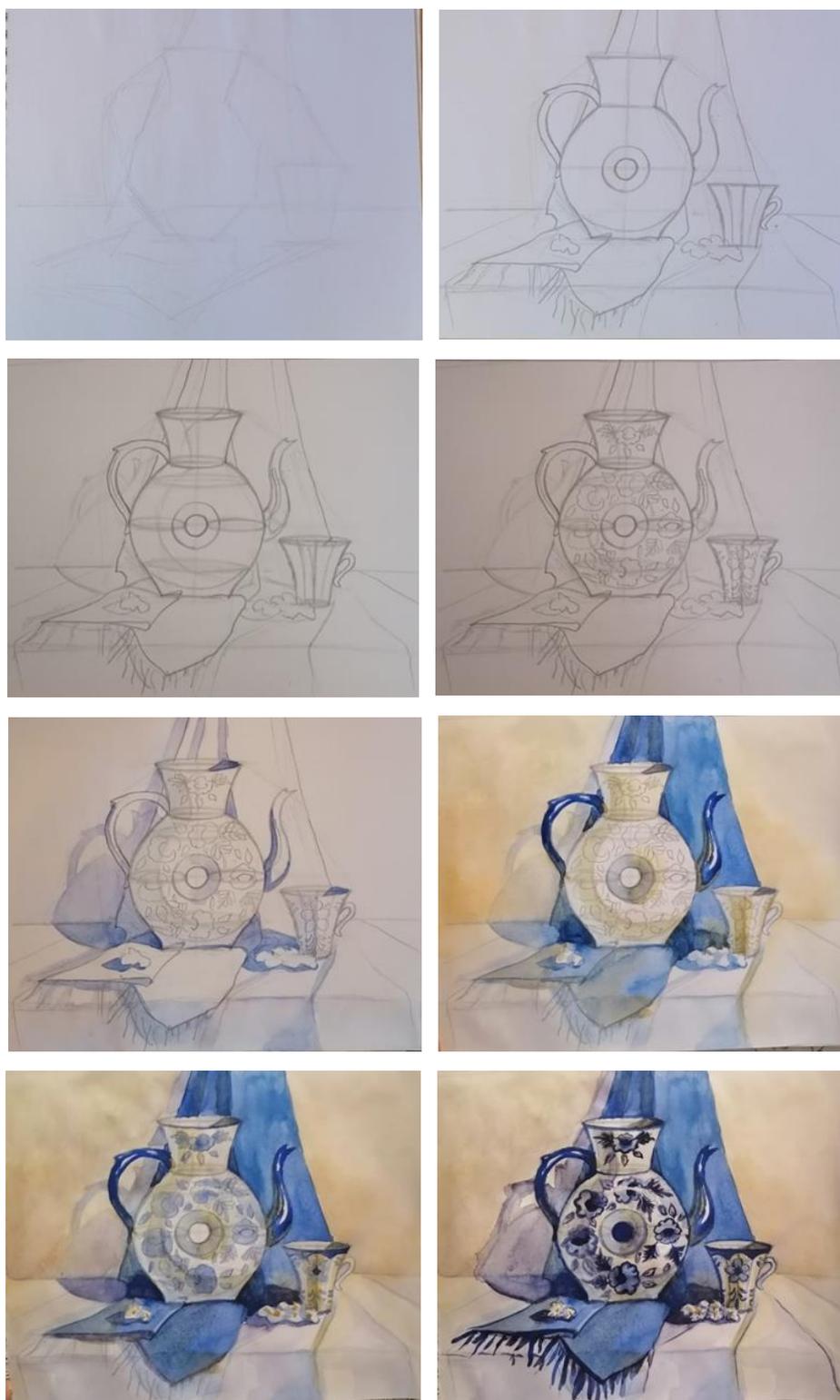

Рисунок 11 – Технологическая карта

Технологическая карта выполнения художественной росписи в стиле Гжель (художественная школа, контрольная группа).

Рисунок 12 – Занятие по русской росписи

Поэтапная роспись матрешки. Епанчина Дарья 8 лет. Вторая группа, самостоятельная творческая работа под руководством учителя.

Рисунок 13 – Занятие по русской росписи

Роспись досок самостоятельная работа по эскизам: Городецкая роспись (Лошадка), Хохлома (Ягоды), Пермогорская роспись (Птица Сирин).