

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им.
В. П. Астафьева
(КГПУ им. В. П. Астафьева)

Факультет начальных классов
Выпускающая кафедра музыкально-художественного образования

Пережогина Алина Александровна

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

**ИЗУЧЕНИЕ ОРНАМЕНТАЛЬНОЙ КОМПОЗИЦИИ МЛАДШИМИ ПОДРОСТКАМИ НА
ОСНОВЕ РАЗРАБОТКИ ЭСКИЗОВ РУССКИХ НАРОДНЫХ КОСТЮМОВ**

Направление 44.03.01 Педагогическое образование
Профиль «Изобразительное искусство»

ДОПУСКАЮ К ЗАЩИТЕ:
Зав. кафедрой Маковец Л.А.
кандидат педагогических наук, доцент

(дата, подпись)

Руководитель: кандидат педагогических
наук, доцент кафедры МХО Гинтер С.М.

(дата, подпись)

Обучающийся: Пережогина А.А.

Дата защиты _____

Оценка _____

(прописью)

Красноярск

2017

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	3
Глава I. Теоретические основы освоения орнаментальной композиции младшими подростками с помощью разработки эскизов русских народных костюмов	
1.1 Сущность понятий «орнамент», «орнаментальная композиция», «русский народный костюм».....	6
1.2 Особенности изучения младшими подростками орнаментальной композиции в художественно-творческой деятельности.....	16
1.3 Разработка эскизов русских народных костюмов как средство освоения орнаментальной композиции младшими подростками.....	20
Выводы по главе I.....	24
Глава II. Экспериментальная работа по освоению орнаментальной композиции младшими подростками с помощью разработки эскизов русских народных костюмов	
2.1. Организация и проведение констатирующего эксперимента по выявлению актуального уровня освоения орнаментальной композиции младшими подростками.....	26
2.2. Разработка и реализация серии занятий, направленных на освоение орнаментальной композиции младшими подростками на основе создания эскизов русского народного костюма.....	33
Выводы по главе II	39
Заключение	40
Список использованной литературы.....	41
Приложение	43

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования. Орнамент является одним из средств оформления произведений декоративно-прикладного искусства. Искусство орнамента очень древнее. Возникло оно в эпоху палеолита. Орнаментальные изображения обладают исключительной способностью доставлять эстетическое наслаждение, оказывать сильное воздействие на человека, подчас пробуждая у него неосознанные чувства, связанные с генетической памятью, вызывают цепочки ассоциаций. Орнаментальные композиции присутствуют в творчестве всех народов мира и отличаются национальным колоритом. Орнаменты, используемые при создании русских костюмов, характеризуются интересным цветовым решением, в них фигурирует множество символов, связанных с историей русского народа. 21 век - век высоких технологий. К сожалению, в современном технократическом обществе люди постепенно утрачивают связь со своими корнями, становятся "Иванами, не помнящими родства", забывая слова великого А.С. Пушкина: "Уважение к минувшему - вот черта, отличающая образованность от дикости". Знакомство с орнаментальной композицией именно в процессе изучения русского костюма достаточно актуально, так как позволяет расширить познания младших подростков об особенностях русской национальной культуры, воспитывает чувство уважения к культурному наследию предков. Кроме того, работа над орнаментальной композицией развивает абстрактное мышление школьников, а изучение символики орнаментов поможет формированию ассоциативного мышления, что позволит подросткам быть успешными в будущем. При создании собственной композиции младшие подростки принимают цветовое решение. Данный процесс формирует художественный вкус, развивает творческие способности детей, в целом работа над орнаментальной композицией при изучении русского костюма позволяет решать задачи как эстетического, так и патриотического воспитания.

Цель составить серию уроков, и методических рекомендации к ним по разработке эскизов русских народных костюмов, направленных на освоение орнаментальной композиции младшими подростками.

Объект исследования процесс изучения орнаментальной композиции младшими подростками.

Предмет исследования эскизы русских народных костюмов как средство изучения орнаментальной композиции младшими подростками.

Гипотеза исследования изучение русского костюма будет способствовать изучению орнаментальной композиции, если на уроках изобразительного искусства

- использовать задания от простого к сложному
- применять игровые формы организации деятельности младших подростков на уроке.

- использовать наглядный материал и таблицы

Задачи:

1. Проанализировать специальную литературу, по проблеме исследования.
2. Выявить особенности изучения орнаментальной композиции у младших подростков.

3. Изучить влияние русского народного костюма на создание орнаментальной композиции младшими подростками.

4. Определить критерии и уровни сформированности знаний о орнаментальной композиции.

5. Разработать серию уроков для младших подростков по изучению особенностей русского народного костюма для создания орнаментальной композиции.

6. Разработать методические рекомендации к проведению занятий.

Методы исследования:

- теоретические (анализ специальной литературы)

- эмпирические (наблюдение)

База исследования: МБОУ "Средняя школа №6" г. Ачинск, 5 «Б» класс
(24 человека).

Глава I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОСВОЕНИЯ ОРНАМЕНТАЛЬНОЙ КОМПОЗИЦИИ МЛАДШИМИ ПОДРОСТКАМИ С ПОМОЩЬЮ РАЗРАБОТКИ ЭСКИЗОВ РУССКИХ НАРОДНЫХ КОСТЮМОВ

1.1 Сущность понятий «орнамент», «орнаментальная композиция», «русский народный костюм»

Орнамент, являясь одним из самых древних видов ДПИ, сохранил в себе не только традиции, но и глубокую символику орнаментальных мотивов, композиционной конструкции и цветового решения. Каждая народность сохраняла в своем орнаменте самое характерное, близкое национальному характеру и эстетическим вкусам понятие о красоте, поэтому изучая орнамент любого из народов можно глубже узнать его историю, традиции и мировоззрение.

Орнамент, составляя основу декоративного искусства, всегда широко применялся в качестве декоративного оформления изделий художественных промыслов, керамике, текстиле, необходимых людям в быту и практической деятельности. Н. М. Сокольникова в своей книге дает определение орнамента: «Орнамент – это узор, построенный на ритмическом чередовании и организованном расположении элементов». Ритмическое построение орнамента составляет художественную основу многих изделий: посуды, мебели, ковров, одежды. [3, с. 12]

Орнамент — один из древнейших видов изобразительной деятельности человека, в далеком прошлом несший в себе символический и магический смысл, знаковость, семантическую функцию. Но ранние декоративно-орнаментальные элементы могли и не иметь смыслового значения, а являться лишь отвлеченными знаками, в которых выражали чувство ритма, формы, порядка, симметрии. Исследователи орнамента считают, что он возник уже в верхнепалеолитическую эпоху (15—10 тыс. лет до н. э.).

Первой и основной темой палеолитического искусства была тема зверя и охоты, изображавшая мамонтов, быков, пещерных львов, носорогов. Первобытный человек начинает также использовать в передаче окружающего его мира условные знаки, закладывая основы магической семантики. Схематизация реалистического изображения постепенно приводит к абстрактным геометрическим изображениям этих символов, легших в основу создания орнамента как способа украшения.

В культуре неолита орнамент достиг уже большого разнообразия форм и стал доминировать - он был почти исключительно геометрическим, состоящим из строгих форм круга, полукруга, овала, квадрата, креста, ромба, спирали, треугольника и их различных комбинаций, также в декоре широко использовались зигзаги, полосы, штрихи, «елочный» орнамент, плетеночный узор. [6, с. 26]

Самый первый орнамент состоящий из ряда простых вмятин, сделанных на горловине пальцем примерно на равном расстоянии, друг от друга, украшал сосуд, вылепленный из глины и делал его интереснее, а главное, «защищал» от проникновения через горловину злых духов. По словам Б. А. Рыбакова «В Карелии в конце 20 века были найдены на скалах рисунки, высеченные древними людьми 5-6 тыс. лет назад, названные в последствии петроглифами.

Петроглифы содержат изображения женщин и женщин-лосих в позе родовых схваток, иной раз даже с оленьцом». Появление растительного орнамента исследователи приписывают искусству Древнего Египта, но даже тогда он имел более геометризованную структуру. Художники соединили изображение и иероглифы и вписали их в форму линейного орнамента. Использовали египтяне и геометрический орнамент. Культура античного мира привнесла в орнаментальное искусство много новых композиционных решений и декоративных элементов. [22, с. 42]. Одним из 19 важных в орнаменте Древней Греции, построенный на чередовании равных между собой элементов, был ритм.

Формирование декора и орнамента Древнего Востока связано с искусством Древней Месопотамии и Персии. В эту эпоху получили большое распространение и стали характерными орнитоморфные мотивы, т. к. Двуречье было богато дичью. Также получили распространение геральдические и эмблематические композиции с фигурами грифонов, крылатых гениев, вепрей, быков, лошадей. Часто эти мотивы располагались по сторонам священного Древа жизни, одного из важнейших элементов искусства Востока.

Древние китайцы отождествляли природу, животный и растительный мир и переносили в орнаментику характерные узоры, передающие божественные образы. Главный вклад Китая в мировую культуру был сделан на протяжении средних веков. Излюбленные мотивы — животные, часто фантастические; птицы, насекомые, цветы. В орнамент вводятся гербы, которые всегда замкнуты в круге, а также каллиграфически написанные стихи. [9, с. 16]

Эпоха Возрождения принесла в Европу новое мировоззрение и художественное мышление, провозгласившее человека и окружающий реальный мир главной ценностью. В ренессансном декоре присутствует большое количество обнаженных тел.

Для античного искусства характерна орнаментика из меандра, пальметт, акантов и антемиев, для мавританского искусства — арабеска и мореска, для Готики — льняные складки, масверк, трифолий и квадрифолий, крестоцветы и краббы, для искусства Итальянского Возрождения — валюта, гротески, раковина, для стиля Рококо — рокайль, для Ампира — ликторские связки, орлы и трофеи. По словам Л. В. Фокиной «Орнамент черпает свои мотивы из геометрии, фауны, флоры; они могут быть подсказаны очертаниями человеческого тела или окружающих предметов.

Основными классификационными признаками орнамента служат его происхождение, назначение и содержание» [21, с. 6]. Первичной формой орнамента является технический орнамент, возникший в результате трудовой деятельности человека. Благодаря изображениям животных, людей, орудий

труда в наскальных рисунках, а также на ткани, появился и сложился символический орнамент.

Зародившись в Древнем Египте и Восточных странах, символический орнамент на сегодня также занимает главенствующую роль, например, в геральдике. Л. В. Фокина отметила, что «Геометрический орнамент сформировался на основе технического и символического орнаментов состоящий из точек, линий, кругов, ромбов, многогранников, звезд, крестов, спиралей».

Растительный орнамент - самый распространенный после геометрического и состоит из стилизованных листьев, цветов, плодов, ветвей. Если в Японии и Китае любимое растение – хризантема, то в Индии – боб, фасоль, в Иране – гвоздика, в России – подсолнух, ромашка.

Каллиграфический орнамент развитый в арабских странах, Китае и Японии состоит из отдельных букв или элементов текста, выразительных по своему пластическому рисунку и ритму. В основе фантастического орнамента лежат выдуманные изображения символического и мифологического содержания.

Астральный орнамент, распространенный в Японии и Китае, утверждал культ неба. Основными его элементами были изображения солнца, облаков, звезд. Пейзажный орнамент особенно часто использовался и используется на текстильных изделиях производства Японии и Китая. В анималистическом (животном или по - другому зооморфном) орнаменте возможны как реалистические, так и стилизованные декоративные образы птиц, зверей, рыб, фантастических животных.

По словам Л. В. Фокиной «Предметный, или вещный орнамент возник в античном Риме и в дальнейшем широко использовался в эпоху Возрождения, во времена барокко, рококо, классицизма. Содержание предметного орнамента составляют предметы военной жизни, быта, музыкального и театрального искусства».

Антропоморфный орнамент в качестве мотивов использует мужские и женские стилизованные фигуры или отдельные части тела человека. Сюда же можно отнести фантастические существа типа дева-птица, человек-конь. Нередко встречается сочетание самых разных мотивов. Такой орнамент можно назвать комбинированным. Л.В.Косогорова и Л.В.Неретина выделяют также геральдический (рог изобилия, лира, факелы, щиты) орнамент [8, с. 59]. По характеру композиционных схем орнаменты бывают - ленточный, сетчатый, замкнутый.

Ленточный орнамент строится из одинаковых, повторяющихся или чередующихся элементов, расположенных вдоль кривой или прямой линии. Сетчатый орнамент изображается на предварительно нанесенной сетке, которая определяет узлы, где размещаются декоративные элементы (см. Приложение Б.6). Ячейки могут иметь квадратную форму, форму ромба, содержать треугольные фигуры.

Ученые насчитывают семнадцать разных типов сеток этого вида узоров. Замкнутые орнаменты расположены в геометрических фигурах: круге, овале, квадрате, прямоугольнике, треугольнике, шестиугольнике и других. Традиционные мотивы народного искусства отшлифовывались столетиями многими поколениями.

Стихия орнаментального творчества увлекает мастеров живописи, вышивки, резьбы, росписи деревянных изделий, объединяет древнерусские «крины» – трехлепестковый росток, «сказочные розы» и «тюльпаны» с мотивами местной флоры – цветками шиповника, ягодками морошки, клюквы, черники. Основа композиции росписей – «древо жизни». Главные смыслы его – вечность жизни, плодородие, счастье. Семантика в орнаментальном искусстве В современной жизни орнамент не несет никакой смысловой нагрузки, а является лишь узором, который украшает предметы быта. Но в былые времена люди умели читать орнаменты, зашифровывать в них свои представления о жизни, вечных истинах и потустороннем мире [23, с. 130].

Семантика — наука о понимании определённых знаков, последовательностей символов и других условных обозначений; раздел семиотики. Символика является наследием истории человечества, когда люди стали выражать свои мысли, свое мироощущение посредством условных знаков. Изучая древнюю культовую символику, мы обнаруживаем как раскрывается духовный мир человеческих обществ в дописьменную эпоху. Довольно часто обнаруживаются сходные культовые символы и орнаментальные мотивы у родственных и неродственных народов.

Орнамент является языком тысячелетий, он непосредственно старше всех произведений искусства. Академик Б. А. Рыбаков так сказал об этом: «Разглядывая затейливые узоры, мы редко задумываемся над их символикой, редко ищем смысл. Нам часто кажется, что нет более бездумной, легкой и бессодержательной области искусства, чем орнамент. А между тем в народном орнаменте как в древних письменах отложилась тысячелетняя мудрость народа, зачатки его мировоззрения и первые попытки воздействовать на таинственные силы природы».

В настоящее время материальный мир украшают растительные и сюжетные орнаменты, но самым древним орнаментом является геометрический, с помощью которого предки выражали свое представление о мире. Прямая горизонтальная линия означала землю, волнистая – воду, крест – огонь, ромб, круг или квадрат – солнце. Во всем многообразии древней мировой орнаментики четко прослеживается базовый ряд мотивов и их сочетаний, которые являются основополагающими на протяжении всей истории. Среди всех элементов на первое место следует поставить круг, крест и квадрат. Круг, розетка – в древнейшей культуре воплощает представление о бесконечности, абсолютном равенстве.

Символ круга ассоциировался с понятием небесного совершенства – Бога, Неба, Космоса, Солнца, Луны, звезды. Композиции с розеткой в центре и четырьмя розетками по ее углам трактуются как пространство со сторонами света, как движение небесных светил, как годовое вращение солнца. Крест –

трактуются как древнейший сакральный знак, подчеркивающий идею центра. Равносторонний крест изображаясь в виде четырех лучей является символом огня на земле и солнца на небе. Прямой крест означает нахождение в наивысшей точке расцвета на вершине, а также образ солнца, а косой крест – движение и переход из одного состояния в другое. Наконечный крест связывается с огнем земным, который представлялся разновидностью огня небесного. Квадрат – связан с идеей земного начала – символ земли. Ромб – отображает идею благополучной охоты, знак плодородия, знак засеянного поля. Имеет много разновидностей- с лучами, кудрями, рожаницами несет образ солнца, а с отростками, кудрями, косой сеткой орнамента отражал образ земли.

Свастика - относится к числу древнейших знаков и обозначает идею креста в движении – выражает замкнутое круговое движение Вселенной. Спираль - сжатая спиральная пружина – символ скрытой силы, клубок энергии. Спираль, сочетающая в себе форму круга и импульс движения, является так же символом времени, циклических ритмов сезона года.

Спираль как знак плодородия можно встретить на древних культовых статуэтках, изображающих молодых беременных женщин, который помещался там, где находится ребенок у будущей матери. Также по слова академика Б. А. Рыбакова «мотив спирали возник в мифологии земледельческих племен, как символическое движение солнечного светила по небесному своду». Изображение спирали так же символизировало ветер, ураган или вьюгу. Треугольники - с основанием внизу и вершиной вверху обозначают мужское начало и солнечные лучи, а основанием вверху и вершиной внизу – женское начало, подобно земле, которую освещает солнце. Звезда Алатырь (Крест Сварога) - восьмилепестковая звезда, является древним символом, основой мира. Камень-заря, на котором отдыхают и набираются силы Боги. От этого названия пошло название алтарь.

Бегущая волна – древний орнамент принимающий значение воды, которая являлась для наших предков источником самой жизни. Небесные воды хранятся в нависших облаках или проливаются на землю косыми дождями.

Орнаменты в косой полосе более всего отражают такие картины природных явлений. Текущие воды рек и ручьев символ течения времени, и перехода из одного состояния в другое. Прямая линия – может означать небесную и земную твердь. К числу универсальных орнаментальных мотивов следует отнести и мотив плетенки, отображающий понятие связи и единства Неба и земли. [15, с. 67]

Одна из особенностей орнаментации древнерусского искусства – это надписи, выполненные декоративным письмом в полосах, кругах, ромбах, иногда служащие основным или даже единственным украшением предмета. Наряду с геометрическим орнаментом сохранялись традиционные для древнеславянской языческой мифологии сюжеты. Во всех узорах преобладает тема плодородия земли, которая отображается женской фигурой Рожаницы, дающей урожай и блага. Низ такого изображения украшен, как правило, семенем или. Очень часто можно встретить сюжеты магических календарных обрядов, которые связаны с основными этапами сельскохозяйственных работ.

Изображение животного в вышивке несло определенное значение, каждое было наделено какими-либо качествами. Так, изображение оленя, олицетворяло представление о счастье, добре, о свете, оно помогало преодолеть беду. Также сильным животным, отгоняющим злые силы. Излюблена и змеиная тема. Змея у славян — символ первой воды, весны, дождя, тепла. Сезонные календари часто отражают образ змей.

Водоплавающие птицы – олицетворяют водную стихию; изображение ладьи связывалось с похоронными обрядами, а изображение коня или всадника, а также фантастической жар – птицы было символом солнца. Отдельный круг древних сюжетов связан с культом огня. К наиболее архаическим относятся изображения огня в виде двуглавых птиц.

Образ Мирового Древа является одним из любимейших образов в русском искусстве. Древу поклонялись, почитая его в образе финиковой пальмы, сикоморы, кедра, кипариса, дуба, березы. В свою очередь, миф о Древе, выросшем из мирового океана, связан с мифом о рождении Солнца. В

языческом искусстве древо жизни воплощало силу живой природы, оно изображало божественное древо, от которого зависело произрастание трав, хлебных злаков, деревьев и «рост» самого человека. Фигуры оберегающих древо жизни животных и птиц стали любимыми в декоративных композициях.

Поскольку корни дерева в земле, а ветви тянутся к небу, то оно, как и человек, является отражением «сущности двух миров» и созданием, находящимся между верхом и низом поэтому его, часто рассматривают как ось мира. Дерево так же означает женское начало: питание, убежище, защиту и поддержку, которыми одаривает Великая Мать (Природа), а также силу неистощимых и дарующих плодородие вод. Наверное, поэтому часто дерево стилизуют под женскую фигуру. Л. В. Фокина отметила, что «со временем символично – магическое значение орнаментальных знаков постепенно отодвигалось на второй план. И поскольку орнамент очень легко теряет заложенный в него первоначальный смысл, то становясь объектом чисто эстетического любования, он уже не вызывает потребность в разгадке его первоначального магического смысла. Поэтому семантика декоративных узоров в настоящее время практически полностью забыта или вовсе не принимается во внимание; осталась лишь главная их функция – быть украшением предметов декоративно – прикладного искусства» [24, с. 89].

Говоря об орнаменте, необходимо еще раз уделить внимание стилизации. Стилизация - это условность выразительного языка. Стилизация достигается обобщением, цель которого сделать объект более понятным зрителю, из таких стилизованных объектов составляют орнамент. Многие исследователи отмечают, что орнамент представляет собой достаточно сложную художественную структуру, для создания которой используются различные выразительные средства(ритм, цвет , симметрия)

Для орнамента и орнаментальной композиции характерны два состояния: относительный покой и движение. Статика и динамика — первооснова всех закономерностей орнаментального искусства. Главная причина возникновения и проявления специфических противоречий в орнаментальном искусстве

заключается в возможности быть рядом этим двум состояниям. Пропорциональные отношения площадей рисунка и фона, размеров орнаментальных мотивов и их составных частей, линейных характеристик орнаментальных форм и т. п. определяют выразительность композиции.

Вопросы соразмерности величин могут быть решены только двумя способами:

- делением на равные части;
- делением на неравные части (целое так относится к большей части, как большая часть к меньшей);

Статические композиции (и орнаментальные мотивы) основываются на принципе симметрии, одинаковости; динамические — на принципе асимметрии, противопоставления.

Закон пропорциональности в орнаментальной композиции заключается в установлении соразмерности частей в отношении целого и одна к другой. Эта соразмерность может быть основана на равенстве или противопоставлении любых характеристик орнаментальных мотивов и элементов.

Пропорциональные отношения всегда играли особо важную роль в архитектуре. Прежде всего, надо назвать золотое сечение.

Закон соподчинения - разное звучание выразительных средств орнаментальной композиции обеспечивается выделением из их числа главных и подчинения им второстепенных.

Закон трехкомпонентности, смысл которого заключается в том, что для убедительного выражения сложного и разнообразного движения орнаментальных мотивов необходимо показать в композиции три фазы этого движения (три разных размера, три разных интервала между мотивами) и периодически их повторять. Число «три» является тем минимальным числом, которое позволяет достаточно четко определить разнообразие какого-либо явления.

Закон контраста - взаимодействие контрастных элементов взаимно усиливает и обостряет их противоположные свойства, а взаимодействие родственных элементов смягчает и нивелирует их качества. Правило группирования следует из закона контраста. Оно формируется следующим образом: части, подобные по размерам, форме, цвету и близкие по расстоянию, имеют тенденцию к зрительному объединению в одно целое.

Закон орнаментального контрапункта - построение орнаментальных мотивов возможно из ряда замкнутых элементов, путем соединения их в целостный орнаментальный образ.

Закон простоты - максимальной убедительности и выразительности орнаментального образа следует добиваться минимальными средствами при максимальном определении подробностей.

Орнаментальная композиция - составление, построение, структуру узора, пластически завершенную, определяемую образным содержанием, характером и назначением. Композицию нельзя рассматривать в отрыве от времени, от стиля эпохи. Нужно освоить теоретический и практический опыт прошлых поколений, чтобы понять логику развития художественной формы в соответствии с духом сегодняшнего дня. Ряд правил композиции остаются едиными и обязательными для всех видов изобразительного творчества. Это правила симметрии, устанавливающие закон гармонии пропорций, частей и целого; правила статики и динамики (покоя и движения в пластическом решении композиции); правила ритма — закономерного чередования больших и малых форм; и ряд других.

Организующим началом любой орнаментальной композиции является ритм. Он может быть возрастающим и убывающим. Ритмическая повторяемость в орнаменте мотивов, их наклонов, пространственных поворотов, просветов между ними и других элементов является важнейшей характеристикой орнамента.

Повторяющийся мотив орнаментального рисунка называется раппортом (от франц. rapport — возвращение). Повторение раппорта по вертикали и горизонтали образует раппортную сетку.

Тип орнамента также зависит от назначения, формы, структуры и материала той вещи, которую он украшает. Орнамент является частью народного, декоративного и прикладного искусства. Древнеславянский орнамент служил и как оберег, и как украшение архитектуры, одежды, предметов быта (утвари, мебели, инструментов и т. д.). Чаще всего орнамент мы могли увидеть у древних славян на народном костюме.

Народный костюм - это бесценное, неотъемлемое достояние культуры народа, накопленное веками. Одежда, прошедшая в своём развитии долгий путь, тесно связана с историей и эстетическими взглядами создателей. Искусство современного костюма не может развиваться в отрыве от народных, национальных традиций. Без глубокого изучения традиций невозможно прогрессивное развитие любого вида и жанра современного искусства.

Народный костюм не только яркий самобытный элемент культуры, но и синтез различных видов декоративного творчества, вплоть до середины XX века донёсшего традиционные элементы кроя, орнамента, использования материалов и украшений, свойственных русской одежде в прошлом.

На формирование состава, покроя, особенностей орнаментации русского костюма оказывали влияния географическая среда и климатические условия, хозяйственный уклад и уровень развития производительных сил. Немаловажными факторами явились историко-социальные процессы, способствующие созданию особых форм одежды, значительна была роль местных культурных традиций.

До 1930 годов народный костюм составлял неотъемлемую часть художественного облика сельского населения: русских хороводов, свадебных обрядов, посиделок и т.д. У многих народов национальный костюм в качестве праздничного сохраняется до сих пор. Он осваивается как художественное

наследие современными модельерами, живет в творчестве ансамблей народной песни и танцах.

Вопросами истории русского национального костюма занимались различные специалисты. Можно выделить три направления, в которых данная тема получила наибольшую разработку и оказала наибольшее влияние: этнография, этнопедагогика, психология.

Костюм - это гордость народа. Свой народный костюм каждый человек очень любит, гордится им, прославляет в песнях. Сейчас его надевают в торжественных случаях (встреча с иностранными гостями, праздники); художники-модельеры используют элементы народного костюма в украшении современных нарядных туалетов; мастера хранят и передают другим умения по созданию костюма, его элементов - вышивки, плетения, поясов, изготовления головных уборов. Вопросы русского народного костюма занимались А.В. Арциховский, Г.С. Маслова, Т.В. Станюкович и др.

Под воздействием изменявшихся социально-экономических, экологических, этнических и других факторов складывались специфические черты одежды русских как Сибири в целом. В литературе последних лет не раз указывалось на необходимость сопоставления сибирского материала с европейским в целях выявления общерусских традиционных черт культуры и закономерностей их развития. Большое внимание традициям одежды русских крестьян уделено в работах А.А. Лебедевой, М.М. Громыко, П.Е. Бардиной, В.П. Лебедева и др. [3, с. 12]. Традиционная мужская и женская одежда обладали сходством, различались мужской и женский костюмы только деталями, некоторыми элементами покроя, размером. Одежда была повседневная и праздничная - богато украшенная вышивкой, узорным ткачеством, орнаментальными композициями из тесьмы, галуна, блестками и др. материалами. Однако в русской деревне богато украшали не всякую одежду, а только праздничную и обрядовую. Самую красивую, годовую, надевали всего три-четыре раза в год, в торжественные дни. Её берегли, старались не стирать и передавали по наследству.

1.2 Особенности изучения младшими подростками орнаментальной композиции в художественно-творческой деятельности

Каждая программа содержит материал по орнаментальной композиции, в связи с этим мы сделали вывод, что тема «орнаментальная композиция» будет освоена младшими подростками. В декоративно прикладном искусстве орнамент является одним из главных предметов изучения. При изучении и составлении орнамента отражаются основные компоненты программы. Тема орнамент включена в программу для младших подростков, так как ее принципы соответствуют возрастным особенностям.

Проанализировав научно-психологическую и педагогическую литературу (Е. В. Бондаревская, С. А. Рубинштейн, С. Т. Шатский, С.П. Ломова), мы нашли отражение различных взглядов на понимание природы творческой деятельности личности. В них содержится теоретическое обоснование тех аспектов проблемы, которые являются наиболее значимыми для решения первостепенных задач активизации творческого развития личности младших подростков в процессе изучения декоративно-прикладного искусства с применением орнаментальной композиции [4, с. 99].

Группа художественно-изобразительных способностей состоит из способности правильной оценки пропорциональных отношений, способность чувствовать выразительную функцию цвета и формы, творческое воображение и др.

Так в психологическом словаре дается конкретная формулировка изобразительных способностей. Изобразительные способности - свойства личности, которые имеют важное значение для успешной изобразительной деятельности, художественного творчества. Структуру изобразительных способностей составляют ведущие, опорные и вспомогательные свойства способностей [11, с. 156].

К ведущим свойствам относятся: художественное, абстрактное мышление и творческое воображение, свойство зрительной памяти, развитое эмоциональное отношение к воспринимаемому и изображаемому явлению,

наличие целенаправленности и волевых свойств личности.

К опорным относятся:

а) высокая природная чувствительность зрительного анализатора, совершенствующаяся в процессе художественной деятельности и обеспечивающая передачу пропорций, особенностей объемной и плоской формы, пространственных отношений, светотени, ритма, цвета;

б) сенсомоторные качества младшего подростка;

К вспомогательным относятся:

- умение передавать в изображении сходство с изображаемым объектом, быстрота успешного усвоения специальных знаний, умений и навыков, наличие выразительной композиции;
- умение увидеть в предметах и явлениях основное, наиболее, характерное,
- умение образно мыслить;
- легкость изображения каких-либо сцен, событий, отдельных людей, пейзажа, цельность изображения;
- большая любовь к изобразительной деятельности, сопровождающаяся высокой работоспособностью;

Существенное значение для успешного формирования изобразительных способностей имеет своевременное их выявление и дальнейшее развитие.

Одним из важных критериев развития художественно-изобразительных способностей является развитие творческих способностей младших подростков по средствам художественно-изобразительной деятельности [4, с. 65]

Психологи считают, что развитие художественно-изобразительных способностей происходит через непосредственное, постоянное включение младших подростков разнообразную художественную деятельность. Чем разнообразнее и содержательнее деятельность, тем больше возможностей для развития способностей

Л.С.Выготский говорил о важности творческой деятельности, как фактора развития творческих способностей. Он делил всю человеческую

деятельность на два вида: воспроизводящую (или репродуктивный), и комбинирующую (или творческую) деятельность.

Воспроизводящий вид деятельности на прямую связан с памятью: здесь не создается ничего нового, а основой для деятельности является более или менее точное повторение того, что было. Этого вида деятельности недостаточно для развития младшего подростка. Такая функция мозга, по сохранению прежнего опыта, ограничивает жизнедеятельность человека, т.к. приспособившись преимущественно к привычным, устойчивым условиям окружающей среды, у человека при попадании во всякие новые и неожиданные изменения в среде не появляется приспособительная реакция [20, с. 180]

Творческая деятельность это такая деятельность, которая создает что-то новое, все равно будет ли это какой-нибудь вещью внешнего мира или известным построением ума или чувства, живущем и обнаруживающемся в самом человеке. Именно изобразительная деятельность человека делает его существом, обращенным к будущему, созидающим его и видоизменяющим свое настоящее. Такую творческую деятельность психология называет воображением или фантазией [20, с. 287].

Воображение - психический процесс, заключающийся в создании новых образов (представлений) путем переработки материала восприятий и представлений, полученных в предшествующем опыте. По-другому воображение - способность представлять отсутствующий или реально не существующий объект, удерживать его в сознании и мысленно манипулировать им. Если восприятие - образ настоящего, память - прошлого, то воображение - образ будущего. Воображение бывает произвольное и произвольное, репродуктивное и творческое. Специфические формы воображения - фантазия, которую иногда считает синонимом воображения, и мечта [25, с. 36]

Фантазия - наиболее выраженное проявление творческого воображения, которому всегда присуще, но при доминировании создает не просто новые, а казалось бы, неправдоподобные, парадоксальные образы и понятия.

Все что окружает нас и что сделано рукой человека, весь мир культуры, в отличие от мира природы, — все это является продуктом творческого воображения и творчества, основанного на этом воображении.

Главной потребностью младшего подростка является потребность в самопознании, проверке своих способностей, осознании своей индивидуальной неповторимости. В возрасте 11-12 лет происходит коренная перестройка всех психологических механизмов, лежащих в основе индивидуальности человека [4, с. 92]. Переходя в новый возраст, когда нет ещё прочно усвоенных специальных способностей, подросток находится в поиске путей своего дальнейшего развития. Основная задача в этот период состоит в развитии интеллектуально-творческих функций познания. Возраст 11-12 лет, это период поиска, когда человек стремится найти своё место в обществе, познать многообразие проявлений существующего мира, утвердить своё я в системе ценностей окружающего мира. Этот период возрастного развития, является решающим в формировании художественных потребностей и интересов личности.

Ряд особенностей формирования восприятия произведений искусства, средствами изобразительного искусства с точки зрения развития художественных потребностей подростков рассмотрены в исследовании С.П. Ломова, опубликованном в 1986 году. Автор отмечает особую роль в комплексе с наблюдениями и практической деятельностью школьников в формировании потребности в художественно-эстетическом познании реальной действительности.

Следующее существенное новообразование этого возраста – рационально структурированная внутренняя позиция. Она способствует появлению структурности восприятия, что предполагает «осмысленную ориентировку в собственных переживаниях», «логику чувств». Происходит обобщение и классификация переживаний, возникают новые смыслы и отношения к себе. Внутренняя позиция определяется устойчивой структурой мотивов, что обеспечивает чувственное внутреннее единство и организованность поведения:

целостность восприятия окружающего и самого себя, осмысленность переживаний, что вызывает и новое отношение к себе.

Все это тесно связано и переплетено с осознанием и обоснованностью самооценки, что также является новообразованием младшего подросткового возраста. Самооценка – это значимый компонент самосознания, имеющий разносторонние характеристики и сложную самостоятельную структуру в личности младшего подростка. Одним из критериев обоснованности самооценки выступает её адекватность оценкам подростка сверстниками и значимыми взрослыми. Чем выше обоснованность самооценки, тем лучше сформировано индивидуальное сознание, способность к межличностному общению, пониманию собственных переживаний, их причин и результатов своего поведения. Стремление экспериментировать, используя свои возможности – едва ли не самая яркая характеристика младших подростков. Если школа не предоставляет ученикам культурных форм такого экспериментирования, то оно реализуется лишь в самой поверхностной и примитивной форме – в экспериментах со своей внешностью. Склонность к фантазированию, к некритическому планированию своего будущего – также отличительная особенность этого возраста. Результат действия становится второстепенным, на первый план выступает свой собственный авторский замысел. Если учитель контролирует только качество "продуктов" учебной работы школьников и не находит места для оценки детского творчества, инициативы и самостоятельности, то процесс учения теряет для ученика свою актуальность и привлекательность.

Неслучайно усилия исследователей художественного творчества и восприятия произведений искусства, сосредоточены на проблеме развития художественного восприятия. Особую актуальность развитие творческих качеств познавательных процессов приобретает у учащихся среднего школьного возраста. Это связано с тем, что у детей, в переходный период подросткового возраста, в связи с общей перестройкой изобразительной деятельности, за счет изменения целевой

установки и отношения к своему творчеству в области изобразительного искусства, на качественно новом уровне закладываются начала эстетического освоения окружающей среды, познания мира, восприятия искусства. От того, как осуществится этот переход, во многом зависит характер всей последующей деятельности человека в сфере изобразительного искусства. Можно сказать, что именно в это время определяются дальнейшие способности человека к общению с сложным и богатым миром образного, много контекстного языка изобразительного искусства [4, с. 76].

Особый интерес исследователей сосредоточен на проблеме эффективной организации процесса обучения изобразительной деятельности, учащихся среднего школьного возраста. Авторы (Е.И.Игнатъев, В.С.Мухина) отмечают, что у детей, в переходный период подросткового возраста, в связи с общей перестройкой изобразительной деятельности, за счет изменения целевой установки и отношения к своему творчеству в области изобразительного искусства, на качественно новом уровне закладываются начала эстетического освоения окружающей среды, познания мира, восприятия искусства. От того, как осуществится этот переход, во многом зависит характер всей последующей деятельности человека в сфере изобразительного искусства. Можно сказать, что именно в это время определяются дальнейшие способности человека к общению с сложным и богатым миром метафоричного, образного, много контекстного языка изобразительного искусства. Исследователями, изучающими творческие проявления учащихся этой возрастной группы в сфере изобразительной деятельности (А.А. Голуб, Е.И. Игнатъев, В.С.Кузин, Н.С. Боголюбов, И.С. Якиманская и др.) подчеркивается, что развитие творческого мышления, у детей на этом этапе играет исключительно важную роль в сохранении и развитии у человека умения отражать свое "я" средствами языка изобразительного искусства. Авторы отмечают, что активное общение с произведением искусства и изобразительная деятельность, являются благоприятными факторами, направляющими развитие основных компонентов

творческих способностей – интеллектуальной инициативы, поисковой активности и направленности на самосовершенствование и совершенствование окружающего мира.

Из данного материала становится ясно, что изучение орнаментальной композиции лучше всего начинать с младшего подросткового возраста, так как психофизиологические особенности данного возраста позволяют подросткам рассматривать создание орнамента не с эмоционально-чувственной, а с познавательно-аналитической стороны.

1.3 Разработка эскизов русских народных костюмов как средство освоения орнаментальной композиции младшими подростками

Национальная одежда – это своеобразная книга, научившись читать которую, можно узнать о традициях, обычаях и истории своего народа. У русской национальной одежды многовековая история. Русский народный костюм формировался на протяжении веков, под непосредственным воздействием культурно-исторических, географических, природных, экономических факторов. В костюме наиболее полно отражается социокультурный опыт этноса и народа, который посредством семиотической системы транслируется в социум. Это открывает перспективы для изучения народной культуры и быта, культурно - исторического процесса развития русского народа в целом. История создания одежды в прошлом и настоящем – это живая история, в которой оживает значительный и мудрый язык старинного орнамента. Возникновение орнамента относится к древнейшим эпохам истории; его зачатки зафиксированы еще в период палеолита. В эстетической культуре неолита орнамент достиг уже большого разнообразия форм и занял доминирующее положение. Орнамент всегда связан с формой, масштабом, материалом изделия, его практическим назначением и художественно-образным смыслом. Орнамент способен выразить самые разнообразные ощущения: сдержанность и торжественность, легкость, изящество и плавность, внутреннее напряжение или спокойствие, свободное движение. Его эмоциональная выразительность бесконечна. В орнаменте всегда отражается

характер и особенности культуры народа, создавшего его, а также эпоха, и которую он возник. В нём запечатлено эстетическое осмысление деятельности человека, творчески преобразующей, упорядочивающей природу. Возникнув на заре человечества, орнамент эмоционально и эстетически обогащает многообразие форм и образную структуру каменной и деревянной резьбы, тканого узора, ювелирных изделий, книжной миниатюры. Орнаменты с давних времён использовались людьми для украшения одежды, посуды, жилищ и храм: ритмическая правильность обобщённых мотивов была одним из ранних способов художественного освоения мира, помогающим осмыслить упорядоченность и стройность действительности [4, 18 с.].

В русском крестьянском костюме, как и в других произведениях традиционного декоративно-прикладного искусства, большое значение имеет "добрая магия", направленная на получение благополучия. Магически-религиозное идейно-образное содержание и символика крестьянского костюма выражались в искусстве орнаментирования.

Слово "орнамент" происходит от латинского слова "ornare" - украшать. Б. А. Эренгросс определяет его как повторение, чередование, варьирование одних и тех же изображений. "Повтор изображения, - пишет она, - усиливает изобразительность образа, и в этом художественная природа орнамента. Орнамент возник из обычного рисунка. Из образа, отображавшего реальные вещи, постепенно отбрасывались незначительные штрихи, черты, несущественные подробности. Осталось только самое характерное, но и оно претерпело изменения: было преувеличено. Так образовался орнаментальный рисунок. В основе орнаментального изображения лежат обобщенные образы, лишённые конкретности и ярко выраженной индивидуальности. Для него характерны повторения одного и того же мотива, ритм, симметрия". По определению Г. Вейля, "симметрия - в широком или узком смысле... является той идеей, посредством которой человек на протяжении веков пытался постичь и создать порядок, красоту, совершенство".

Орнамент русского народного костюма (тканый или вышитый) мог быть растительным, зооморфным, орнитоморфным, антропоморфным геометрическим. Весьма характерна для русского народного орнамента полиморфность, т. е. гибридность образов - сочетание в них антропоморфных, зооморфных и орнитоморфных черт, причем чем дальше в глубь времен, тем ярче она проявляется.

Дети знакомы с орнаментами еще до поступления в школу, так как орнаменты встречаются и в одежде, и в интерьере квартиры. Но это знакомство носит чисто созерцательный характер. Школьное художественное образование строится с учетом возрастных особенностей учащихся. В начальной школе у ребят преобладает чувственное восприятие окружающей действительности, поэтому работа с орнаментом направлена на выбор цветового решения и формирование чувства ритма при составлении орнаментальной композиции. Младшие подростки в силу особенностей психоэмоционального развития уже способны к аналитико-синтетическим операциям. Поэтому программы художественного образования в современной школе строятся от простого к сложному. Традиционная схема занятий декоративного рисования в современной школе (концепция В.С. Кузина) имеет классический подход и свою специфику. Обучающиеся рассматривают произведения народного творчества и беседуют об их красоте. Таким образом, углубляются знания подростков о народном декоративно-прикладном искусстве и жизни самого народа создающего такую красоту. Их внимание обращается на особенности формы и тематику изображений, их разнообразие, соответствие росписи среде создания народного произведения. Они выполняют эскиз росписи, соблюдая определенную последовательность действий, весь процесс всегда строится от простого к сложному с учетом психофизиологических и возрастных особенностей детей:

- 1) определить границы, в пределах которых должен быть размещен орнамент;
- 2) наметить оси симметрии;

- 3) определить место всех характерных элементов узора, выполнить эскиз;
- 4) закончить выполнение эскиза орнамента в цвете.

Второй, часто используемый подход к освоению декоративно-прикладного искусства (в рамках художественно-педагогической концепции Б.М. Неменского) реализует следующие задачи:

- 1) формирование художественного вкуса обучающихся;
- 2) понимание воспитанниками особенностей декоративно-прикладного искусства;
- 3) осознание причастности подростка к судьбам культуры, проявление уважительного, бережного отношения к культурному наследию;
- 4) осмысление места декоративного искусства в жизни общества.

При изучении орнаментальных композиций по программе Б.М. Неменского подросткам предлагаются задания, требующие осмысления. На занятиях даются знания орнаментальной композиции, но при этом нужно еще смотреть восприятие учеников, следить за направлением мыслей. Проанализировав пример орнамента на русском народном костюме его символику, принцип построения, предлагается выполнить самостоятельное задание. При выполнении работы отслеживается сознательно или нет учащийся выполняет задание. Задача педагога способствовать развитию эмоционального восприятия, воображения. Помимо того, чтобы дать необходимые знания и умения в области народного искусства, задача преподавателей – корректировать восприятие и впечатления учащихся. Необходимо научить младших подростков правильно и грамотно выражать свои мысли и впечатления. В русском народном украшенном линейным орнаментом, вместе с учащимся преподаватель должен выделить и рассмотреть мотив, определить его символическое значение, проанализировать цветовое решение. Описание произведения искусства, рассказ о нем, помогает соотносить части целого, способствует разворачиванию целого в своих частях. А это и есть процесс осознания. Так развивается эмоциональное восприятие, обогащается воображение.

Необходимо отметить огромную роль и значение национальной культуры и народного искусства как важного и составного компонента преемственной системы образования и эстетического воспитания школьников. Как отмечает Т.Я Шпикалова в воспитании основ художественной культуры подрастающего поколения, особенно велико значение одного из основных видов народного искусства - предметно-изобразительного. Именно, этот вид народного искусства и сегодня воспроизводит связь человека с природой, историей, нравственными ценностями этнической общности и всех народов, сохраняет преемственность и традиции, регулирующие уровень ценностей, важных для жизни всего человечества. Поэтому художественное образование и эстетическое воспитание подрастающего поколения средствами этого вида искусства формирует совокупность черт личности, которые являются базисными для освоения основ художественной культуры память историческую, творческую активность, чувство патриотизма, чувство национального самосознания. В школе народное декоративно-прикладное искусство должно изучаться как обязательный компонент художественного образования, в единстве всех предметов, рисунка, живописи, станковой композиции, истории изобразительного искусства. Поэтому особое внимание необходимо уделить созданию методических условий преподавания народного декоративно-прикладного искусства как особого типа художественного творчества. Здесь возможны различные методы и приемы, беседы, экскурсии в краеведческие музеи, этнографические походы и пленэр, фольклорные праздники и спектакли.

В 5 классе задача усложняется учащиеся знакомятся с многообразием и красотой русского народного орнамента, украшавшего предметы крестьянского быта, а также и русский народный костюм. Как отмечает Т.Я Шпикалова, примеры орнаментальных композиций, выполненные народными мастерами в разных материалах, с применением разной техники обработки форм предмета, позволяют педагогу просто и доходчиво познакомить с единством эстетического и функционального в создании художественной вещи, выполнить приемы

декоративного обобщения, объяснить, что каждая вещь создается для человека и живет в тесном взаимодействии с другими вещами. Во время практической работы учащиеся закрепляют умения построения орнамента, полученные в 1-4 классе, и изучают новые способы построения орнамента. На уроках учащимся предлагаются следующие художественно творческие задания, такие как зарисовки элементов орнаментов с различных предметов декоративно-прикладного искусства, составление эскиза орнамента к какому-либо изделию декоративно-прикладного искусства.

Из данного параграфа следует, что изучение орнаментальной композиции через русский национальный костюм дает педагогу возможность формировать личностные качества учащихся. позволяет развивать эмоциональную сферу подростков: цветовое восприятие, воображение, а также активизирует аналитико-синтетические мыслительные процессы. Но поскольку любой костюм не может рассматриваться в отрыве от исторического периода, в который он был создан, учитель неизбежно знакомит школьников с историей нашей Родины, культурными традициями. Наряду с личностными качествами у подростков формируется гражданская позиция, они ощущают себя частью великого русского народа. Изучение данной темы открывает большие возможности для гармоничного развития школьников, оптимального сочетания личностного и общественного в будущем гражданине нашей страны.

Выводы по главе I

Проведя теоретический анализ научной литературы в своей работе, мы сделали следующие выводы:

1) Под «орнаментом» понимается узор, состоящий из ритмически упорядоченных, стилизованных объектов.

2) Орнамент связан с функцией предмета, на который он наносится, с его формой, материалом и имеет тот или иной смысл. Все символы древнеславянского орнамента имеют свои названия и значения.

3) Осваивая традиционную культуру посредством изобразительного искусства, ребенок вовлекается в процесс познания материальных ценностей, получает базовые знания о народной культуре, складываются представления о духовном мире русского народа. У учащихся формируется способность оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, государству, миру в целом.

4) Учитель должен помочь подросткам постичь особенности национальной культуры и традиций при изучении древнеславянского орнамента. Знакомство с художественным наследием прошлого помогает школьникам осмыслить и оценить многовековой опыт русского народа, формирует не только эстетический вкус, но и бережное отношение к народным традициям в изобразительном искусстве.

5) Изучив особенности возраста младшего подростка, мы можем утверждать, что в этом возрасте формируется жизненная позиция. Учителю важно приобщить учащихся к духовному наследию русского народа.

Глава II. РАЗРАБОТКА СОДЕРЖАНИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНСТАТИРУЮЩЕГО ЭКСПЕРИМЕНТА ПО ИССЛЕДОВАНИЮ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ ОРНАМЕНТАЛЬНОЙ КОМПОЗИЦИИ МЛАДШИМИ ПОДРОСТКАМИ С ПОМОЩЬЮ РАЗРАБОТКИ ЭСКИЗОВ РУССКИХ НАРОДНЫХ КОСТЮМОВ

2.1. Организация и проведение констатирующего эксперимента по выявлению уровня знаний об орнаментальной композиции младших подростков.

Базой исследования стала МБОУ «Средняя школа №6» г. Ачинск, 5 «Б» класс.

Учащиеся, выполняли задания, мы провели диагностику, выявили уровень знаний об орнаментальной композиции. Важно было узнать первоначальный уровень знаний о орнаментальной композиции. Для достижения поставленной цели мы разработали серию занятий, направленных на повышение уровня знаний об орнаментальной композиции у младших подростков, на основе изучения русского народного костюма.

В эксперименте участвовало 24 человека в возрасте 11-12 лет.

Учащиеся МБОУ «Средняя школа №6» г. Ачинск.

Для выявления уровня орнаментальной композиции у младших подростков нами были разработаны следующие методики:

1 критерий – знания о понятии орнамента, как выразительном средстве декоративно-прикладного искусства. Характеризуется знаниями младших подростков о понятии орнамент. Для определения исходного уровня сформированности знаний мы использовали методику организации эстетического воспитания школьников Н.М. Сокольниковой адаптированную для подростков.

2 критерий – знания о законах построения орнаментальной композиции. Характеризуется знаниями о законах построения орнамента. Мы использовали методики Зелинской Н.П., Манкевич М.Н.

3 критерий – умение самостоятельно создавать орнаментальную композицию в полосе. Характеризуется в готовности учащихся к самостоятельному созданию орнаментальной композиции в полосе. Данный критерий основывается на методике Т.Я. Шпикаловой.

Таблица 1 - Критерии и уровни орнаментальной композиции

Критерии	Уровни		
	Высокий	Средний	Низкий
1. Знания о понятии орнамент как выразительном средстве декоративно-прикладного искусства.	1.Правильн ответил на вопросы в тестировании. Сформулировал понятие орнамент.	1.Ответил частично правильно. Учащийся недостаточно хорошо владеет обязательным минимумом знаний, путает некоторые понятия и определения.	1.Нет понимания понятия орнамент.
	13-9 балла	9-5 балла	5-0 балл
	2. Знания о законах построения орнаментальной композиции	2.Нет нарушений в законах построения орнаментальной композиции, работа выполнена аккуратно.	2.Работа выполнена аккуратно, допущены ошибки при изображении.
	3 балла	2 балл	0-1 балл
3. Умение самостоятельно создавать орнаментальную композицию	3.Нет нарушений в составлении орнаментальной композиции, работа выполнена аккуратно.	3.Работа выполнена аккуратно, допущены ошибки.	3.Работа выполнена не с учетом композиционных законов орнамента.
	2 балла	1 балл	0 баллов

Так, было выделено три уровня орнаментальной композиции:

- 18-14 баллов - высокий уровень;
- 13-8 – средний;
- 7- 0 баллов - низкий .

1 критерий – знания об орнаменте как выразительном средстве декоративно-прикладного искусства.

Цель – выявить знания младших подростков о понятии орнамент.

Метод: тестирование.

Количество испытуемых – 24 человека, учащиеся 5 класса МБОУ «Средняя школа №6» г. Ачинска.

Руководство по выполнению теста: Было предложено ответить на вопросы. С 1-13.

Анализ результатов по 1- му критерию: низкий уровень - 5 (человека) 21%, средний уровень-11 (человек) 46%, высокий уровень - 8 (человека)33 %.

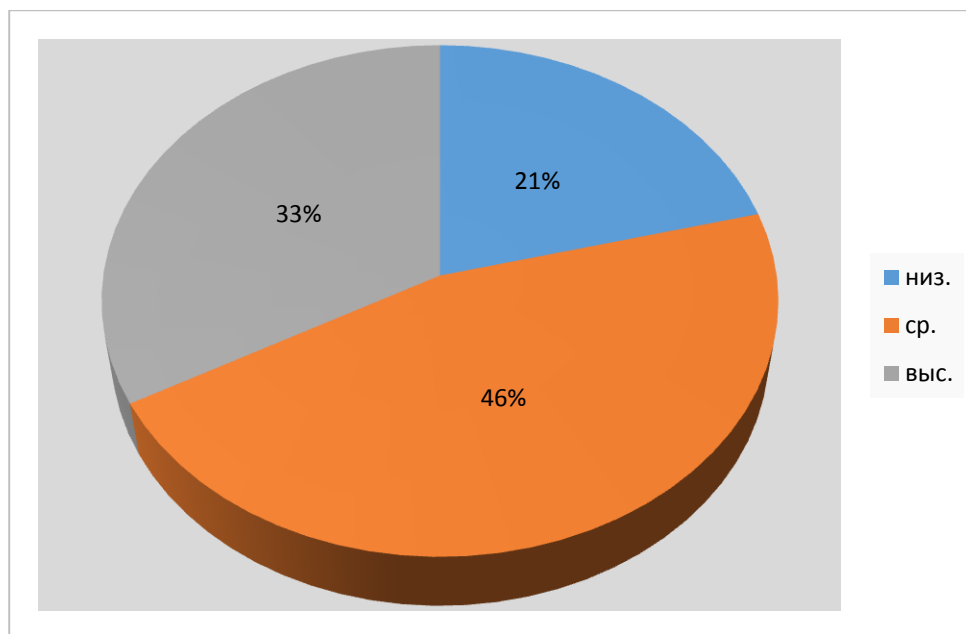

Рисунок 1. Результаты по критерию «знания об орнаменте как выразительном средстве декоративно-прикладного искусства»

2 критерий – знания о законах построения орнаментальной композиции.

Цель – оценить уровень учащегося знаний о орнаментальной композиции.

Количество испытуемых – 24 человека, учащиеся 5 класса МБОУ «Средняя школа №6» г. Ачинска.

Руководство по выполнению теста: Учащимся предлагается практическая работа, они должны самостоятельно выполнить задания в карточке.

Анализ результатов по 2-му критерию: низкий уровень – 8 (человек) 33%, средний уровень - 10 (человек) 42%, высокий уровень - 6 (человека) 25 %.

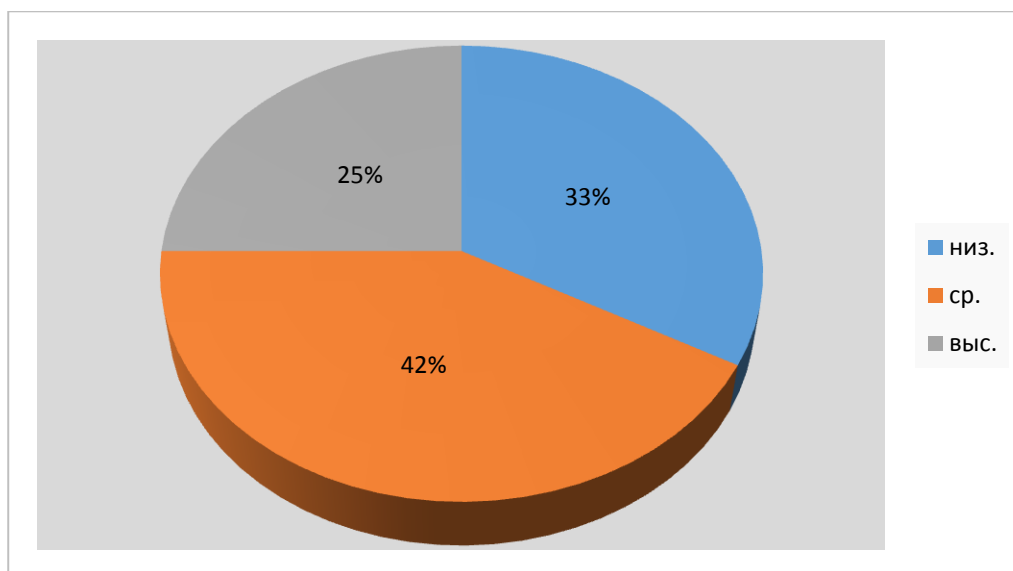

Рисунок 2. Результаты по критерию «знания о законах построения орнаментальной композиции»

3 критерий - умение самостоятельно создавать орнаментальную композицию

Цель – оценить уровень умения создания орнаментальной композиции у младших подростков.

Количество испытуемых – 24 человека, учащиеся 5 класса МБОУ «Средняя школа №6» г. Ачинска.

Руководство по выполнению карточки: Учащимся предлагается практическая работа, они должны самостоятельно выполнить задание.

Анализ результатов по 3- му критерию: низкий уровень - 8 (человек) 33%, средний уровень- 12 (человек) 50%, высокий уровень - 4 (человека) 17 %.

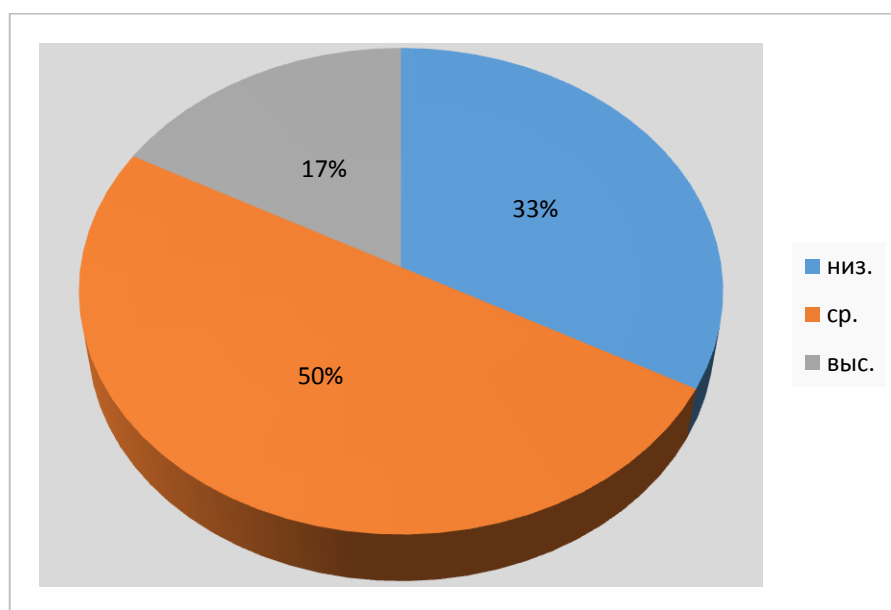

Рисунок 3. Результаты по критерию «умение создавать орнаментальную композицию»

Выводы по результатам проведения констатирующего эксперимента

Проанализировав и сравнив результаты проведенных методик, мы выяснили, что учащиеся 5 «Б» класса МБОУ «Средняя школа №6» у 5 испытуемых стабильные показатели по всем трем методикам, остальные 19 испытуемых проявили себя индивидуально.

Результаты по констатирующему эксперименту представлены в приложении А.

В – высокий уровень

С – средний уровень

Н – низкий уровень

Результаты 3-х проведенных методик представлены в приложении А.

Мы подвели статистику, чтобы выявить процентное соотношение уровня знаний по каждой методике и по проведенному констатирующему эксперименту в целом.

1 тестирование – знания о понятии орнамент как выразительном средстве декоративно-прикладного искусства

Высокий уровень – 33%

Средний уровень – 46%

Низкий уровень – 21%

2 тестирование – знание о законах построения орнаментальной композиции

Высокий уровень – 33%

Средний уровень – 46%

Низкий уровень – 21%

3 тестирование – умение самостоятельно создавать орнаментальную композицию

Высокий уровень – 17%

Средний уровень – 50%

Низкий уровень – 33%

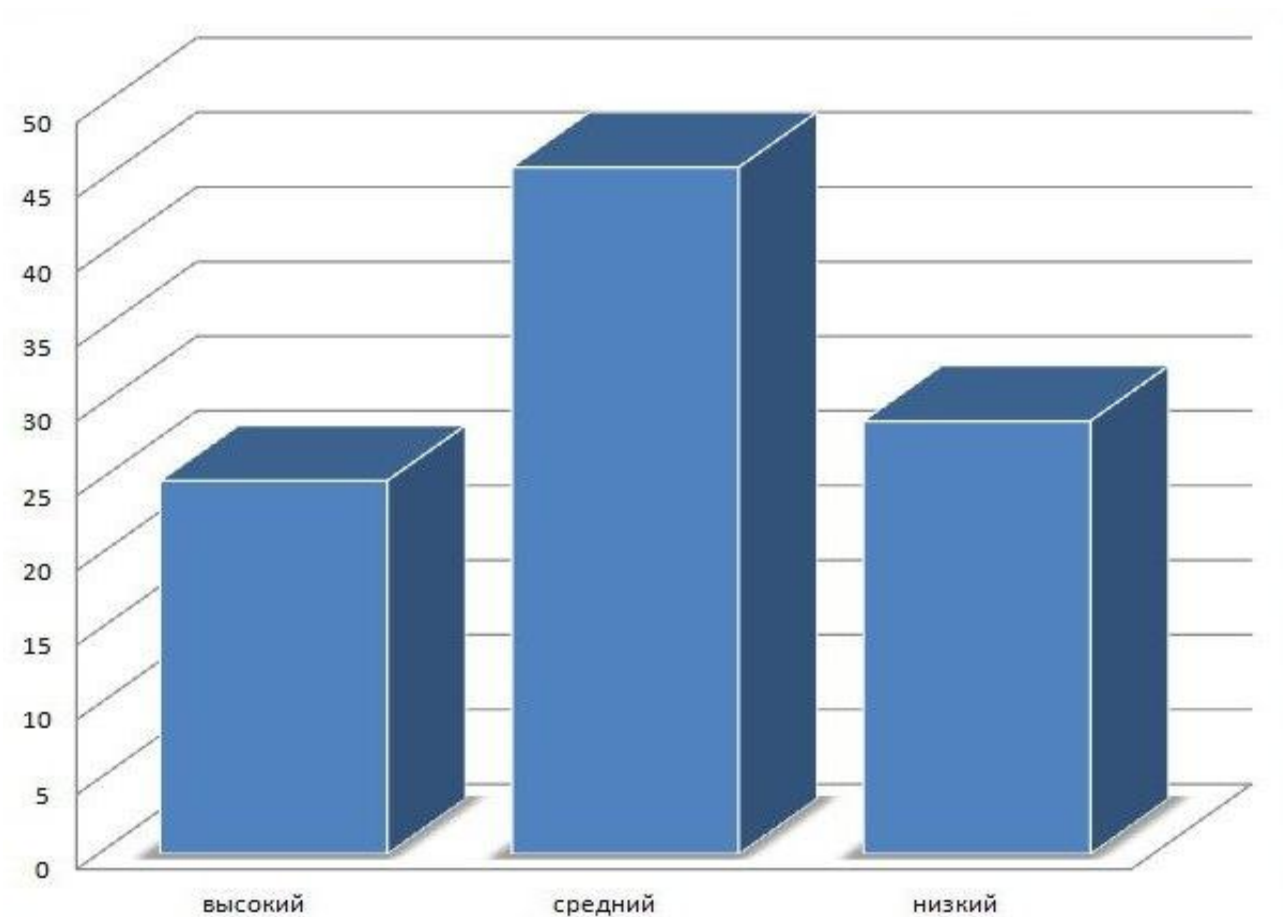

Рисунок 4. Статистика результатов проведенных методик констатирующего эксперимента

Исходя из результатов констатирующего эксперимента, нами сделаны следующие выводы:

1. Знания об орнаменте как выразительном средстве декоративно-прикладного искусства на среднем уровне.

2. Основными критериями для оценки уровня знаний учащихся являются:

- знания о понятии орнамент как выразительном средстве декоративно-прикладного искусства
- знания о законах построения орнаментальной композиции.
- умение самостоятельно создавать орнаментальную композицию.

2.2 Методические рекомендации и серия занятий по формированию декоративности в изобразительной деятельности подростков посредством создания древнеславянских орнаментов

Мы разработали серию из 5 занятий для учащихся 5 классов на тему. При составлении тем для занятий изобразительного искусства мы рассмотрели рабочие программы по изобразительному искусству Т.Я. Шпикаловой для 4 класса и Б.М. Неменского для 5 класса, и разработали свои темы и задания с учетом возрастных особенностей младших подростков.

Планы – конспекты занятий для 5 класса изобразительного искусства представлены в приложении Б.

Таблица 2 - Серия занятий

№	Тема урока	Тип урока	Цель и задачи
1	Ознакомление учащихся с понятием орнамент и узор	Комбинированный	<p>Цель: ознакомить учащихся с понятием орнамент и узор.</p> <p>Задачи:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Способствовать формированию эстетических качеств личности. • Развивать умения сопоставлять, проводить сравнения, аналогии. • Познакомить учащихся с термином «орнамент», «узор». • Выявить различия между понятиями «орнамент», «узор».
2	Законы построения орнаментальной композиции	Урок формирования новых знаний, умений, навыков	<p>Цель: ознакомить учащихся с принципами построения орнаментальной композиции.</p> <p>Задачи:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Познакомить учащихся с

			<p>законами построения орнамента.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Рассказать о законах построения . • Научить построению ленточного орнамента
3	Знакомство с особенностями русского народного костюма	Урок формирования новых знаний	<p>Цель: ознакомить учащихся с особенностями русского народного костюма</p> <p>Задачи:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Познакомить учащихся с русским народным костюмом. • Рассказать о значении древнеславянских символов. • Развитие познавательного интереса младших подростков к народной культуре.
4	Древнеславянский орнамент	Комбинированный	<p>Цель: ознакомить учащихся с особенностями выполнения древнеславянского орнамента.</p> <p>Задачи:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Повторить с учащимися символику древних славян и древнеславянский орнамент. • Формировать чувство ритма, творческие способности учащихся. • Развивать творческую и познавательную активность, художественную фантазию и вкус. • Воспитывать эстетический вкус, интерес к народному

			творчеству.
5	Итоговая работа на тему: «Создание эскиза русского народного костюма »	Комбинированный	<p>Цель: создание эскиза русского национального костюма</p> <p>Задачи:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Повторить с учащимися символику древних славян и древнеславянский орнамент. • Развивать художественную фантазию и вкус. • Воспитывать интерес к народному творчеству у младших подростков.

Методические рекомендации по проведению серии занятий в 5 классе

1) Возрастные особенности.

серия уроков разработана с учетом возрастных особенностей учащихся подросткового возраста – 10-11 лет

2) Цель серии уроков

Главной целью цикла занятий является дать необходимые знания о принципах построения орнаментальной композиции. В рамках каждого занятия решаются более частные цели:

- Ознакомить учащихся с принципами построения орнаментальной композиции;
- обучение умению выполнять элементы древнеславянского орнамента;
- ознакомить учащихся с особенностями выполнения древнеславянского орнамента;
- Развить умение работать с элементами орнаментальной композиции;
- освоение принципов создания орнаментальной композиции посредством изучения русского народного костюма ;

Темы серии уроков по орнаментальной композиции выстроены в соответствии с дидактическим принципом "от простого к сложному". Основой для разработки уроков является программа Б.М. Неменского для 5 класса. Новизна наших разработок в том, что изучение орнаментальной композиции осуществляется через знакомство с русским костюмом. Цель и задачи каждого отдельного урока направлены на реализацию общей цели всей серии занятий.

Перед началом работы проверяется готовность учащихся к занятию, обеспеченность всеми материалами и инструментами.

При объяснении нового материала рассказ учителя сочетается с демонстрацией мультимедийной презентации, что позволяет воздействовать на различные анализаторы, учитывая таким образом индивидуальные особенности восприятия материала младшими подростками. На объяснение нового материала не должно уходить более 20 минут, так как пятиклассники в силу своих возрастных особенностей нуждаются в смене видов деятельности.

Каждый ученик был обеспечен раздаточным материалом и мог в своем темпе знакомиться с различными образцами орнаментов. Для визуализации орнаментальных символов использовалась игра "Собери пазл". Главное внимание на занятиях уделялось организации активной деятельности самих учащихся: дети работали над составлением собственных орнаментальных композиций. Промежуточный и итоговый контроль осуществлялся через организацию групповых и индивидуальных работ по созданию авторских орнаментальных композиций.

В процессе творческой деятельности подростков учитель выполнял роль консультанта, мог подсказать, помочь, если возникло затруднение. Рефлексивный момент - обязательная часть каждого урока, занимающая 5-7 минут. Рефлексия проводилась как в форме беседы, так и посредством анкетирования где обучающиеся отмечали, что нового они узнали, что понравилось, какие затруднения встречались в процессе работы.

Выводы по главе II

1. Для проведения констатирующего эксперимента мы составили три оценочных критерия: первый критерий – знания об орнаменте как выразительном средстве декоративно-прикладного искусства, второй критерий – знание о законах построения орнаментальной композиции, третий критерий – умение самостоятельно создавать орнаментальную композицию в полосе.

2. При составлении критериев мы опирались на научно-теоретическую, методическую литературу и современные программы о декоративности изобразительного искусства, таких авторов как: Горяева Н.А., Б.М. Неменского, Г. Я. Шпикаловой, Зелинской Н. П., Манкевич М.Н.

3. Проанализировав результаты констатирующего эксперимента, мы сделали следующие выводы:

–уровень знаний об орнаментальной композиции в изобразительной деятельности младших подростков находится на среднем уровне;

–результаты констатирующего эксперимента подтверждают, что необходимо проводить занятия на изучение орнаментальной композиции, посредством разработки эскизов русских народных костюмов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Констатирующий эксперимент показал, что учащиеся 5-х классов имеют средний уровень знаний об орнаменте.

Данная работа направлена на развитие представлений учащихся об орнаментальной композиции. Исследования подтвердили, что изучение школьниками особенностей русского костюма необходимо для реализации цели работы. Знакомясь с художественными особенностями русского костюма, подростки не просто углубляют знания об орнаментах, но и начинают понимать многообразное художественное и смысловое значение различных орнаментальных композиций.

При разработке серии уроков необходимо учитывать возрастные особенности младших подростков. При анализе педагогической и методической литературы (Горяева Н.А., Б.М. Неменский, Т. Я. Шпикалова, Зелинская Н. П., Манкевич М.Н) было выяснено, что с одной стороны, дети в этом возрасте способны не только на чувственное восприятие окружающего мира, но и владеют способностью анализировать события и явления. С другой стороны, ребята недавно вышли из начальной школы, поэтому для них достаточно актуальны игровые формы организации учебной деятельности.

Использование ИКТ - технологии, организация игры, применение наглядности при изучении материала позволило активизировать как чувственное восприятие подростков, так и их мыслительную деятельность.

Итоговые работы школьников по разработке орнаментальной композиции позволяют сделать вывод о том, что изучение особенностей русского костюма позволило существенно повысить качество выполнения заданий, т.е. гипотеза подтвердилась.

Для проведения констатирующего эксперимента были разработаны следующие критерии орнаментальной композиции.

Описание творческой дипломной работы «Крестьянка в праздничном костюме» текстильная кукла.

На основе разработанных нами уроков, была выбрана творческая работа.

Материалы: текстиль, нить, тесьма.

В ходе изучения русского национального костюма мы рассмотрели разные костюмы разных губерний. Для творческой работы мы выбрали Рязанскую губернию.

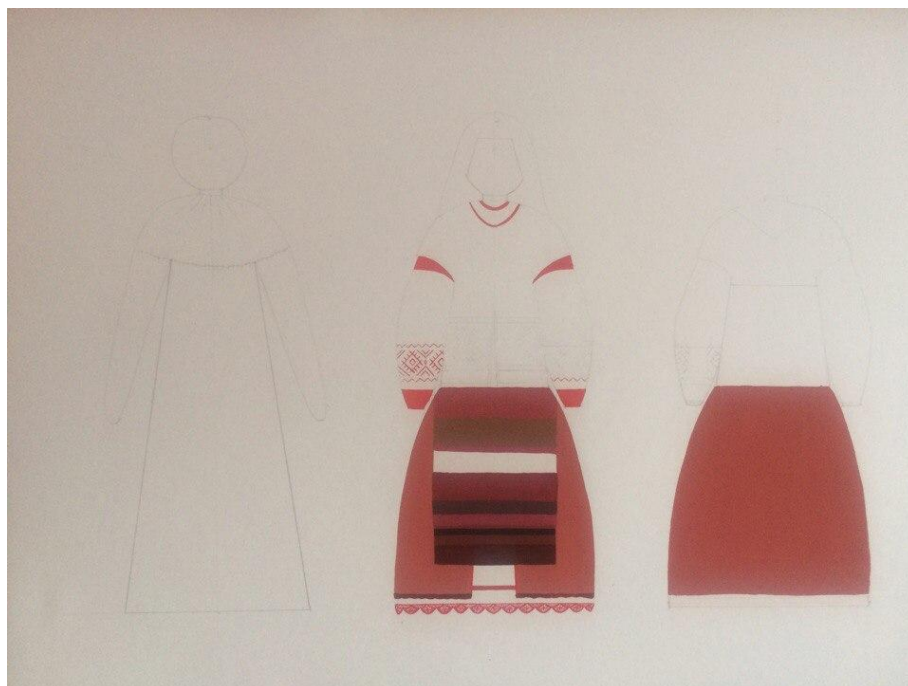
В основу национального костюма лег орнамент. Основными элементами костюма являются сарафан, юбка, фартук, наверхник. Ведущий цвет костюма красный. При составлении орнаментальной композиции учитывали особенности расположения на костюме. Учли древнеславянскую символику. Составили схему для вышивки.

Технология творческой работы «Крестьянка в праздничном костюме»

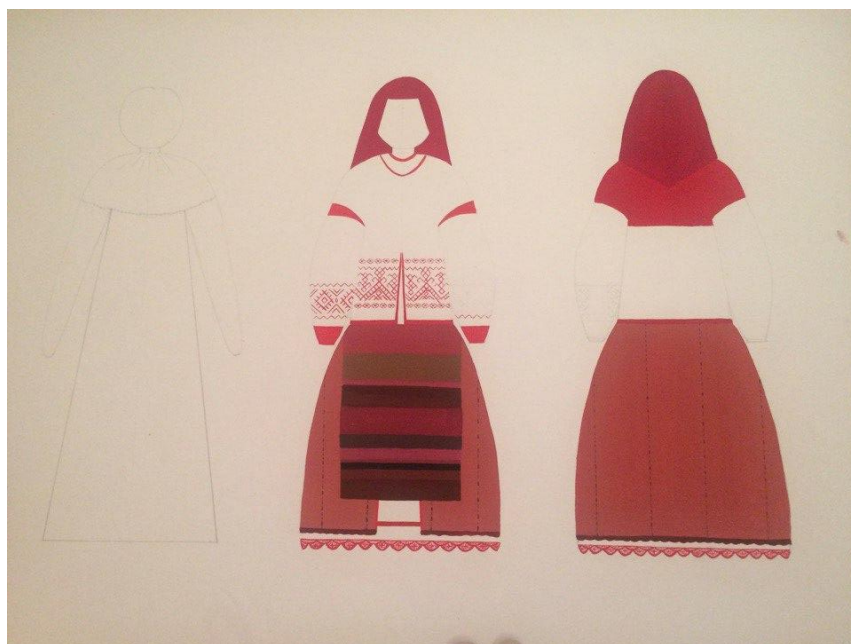
- разработка эскизов
- отрисовка проекта костюма на планшете
- создание каркаса
- подбор материала для выполнения костюма
- выкраивание элементов костюма
- вышивка орнамента на костюме
- выполнение костюма

ЭСКИЗ КОСТЮМА

отрисовка костюма на планшете

отрисовка костюма на планшете

отрисовка костюма на планшете

вышивка орнамента на костюме

итоговая работа «крестьянка в праздничном костюме»

Список использованной литературы

1. Бадяева Т. А. Орнамент в народном искусстве // Народные художественные промыслы. Теория и практика : (сб. науч. тр. к 50-летию НИИ худож. пром-сти). – М., 1982. – С. 104–118.
2. Бакушинский А. В. Художественное творчество и воспитание. – М: Новая Москва. 1975. – 256 с.
3. Богуславская И.Я. Русское народное искусство. Краткая энциклопедия. – СПб.:PalaceEditions, 2009. – 144 с.
4. Богоявленская Д. Б. Психология творческих способностей. – М: Просвещение. 2000. – 433 с.
5. Богатырев П. Г. Вопросы теории народного искусства. М.: Искусство, 1971. - 544 с.

6. Богданов В. В. «К истории женского южновеликорусского костюма»
Этнографическое обозрение. М., 1914. - № 1-2.
7. Богуславская И. Я. Русская народная вышивка. М.: Искусство, 1972. 151 с.
8. Богуславская И. Я. Художественные особенности русской народной вышивки с геометрическим орнаментом XIX начала XX вв. // С А. - 1982. - № 11.-С. 101-112.
9. Воронов В. С. О крестьянском искусстве. Избранные труды. М.: Советский художник, 1972. - 350 с
10. Выготский Л. С. Педагогическая психология // Психология: классические труды. №3. – М: Просвещение, 1998. – 203 с.
11. Горбунов Б. В. Семенова-Тян-Шанская Ольга Петровна // Рязанская энциклопедия. Рязань: Пресса, 2000.-Т.2.С.377.
12. Дружинин В. Н. Психология общих способностей. - М.: Академия, 1996. – 324 с.
13. Иванов В.В. Топоров В.Н. Исследования в областях славянских древностей. – М.: Наука, 1974. – 342 с.
14. Ивановская В.И. Русские орнаменты. – М.: В. Шевчук, 2006. – 223 с.
15. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под ред. Т. Я. Шпикаловой. — М.: Просвещение, 2011. — 197 с.
16. Костерин Н.П. Учебное рисование. – М.: Просвещение, 1980. – 272 с.
17. Кузьмин Н.В. Художник и книга. – М.: Детская литература, 1985. – 74 с.
18. Логвиненко, Г. М. Декоративная композиция [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / Г. М. Логвиненко. – М. : Гуманитар. изд. Центр «ВЛАДОС», 2005. – 144 с.
19. Лукина, И. К. Основы композиции и дизайн мебели [Текст] : текст лекции для студентов специальности 260200 (250303) – Технология деревообработка специализации 260204 – Дизайн и проектирование изделий из древесины / И. К. Лукина ; ВГЛТА. – Воронеж: 2003. – 65 с.
20. Любимов Л.Д. Искусство Древней Руси. – М.: Просвещение, 1981. – 336 с.
21. Луппов Н. Орнамент, как «чистое украшение», угасает // Декоративное

искусство СССР. – 1964. – № 6. – С. 21.

22. Неменский Б. М. Познание искусством / Б. М. Неменский. – М.: УРАО, 2000. – 192 с.

23. Подласый И. П. Педагогика. Общие основы. Процесс обучения. — М.: ВЛАДОС, 2003. – 576 с.

24. Рыбаков Б. А. Язычество древней Руси. – М.: Наука, 1987. – 784 с.

25. Пантелеев Л. В. Декоративное искусство детям. – М., 1976.

26. Полунина. В. Н. Искусство и дети. М- , 1982, 192 с.

27. Сакулина Н. П. Методика обучения изобразительной деятельности и конструированию / Н. П. Сакулина, Н. Б. Халезова. - М.: Просвещение, 1991. - 256 с

28. Рыбаков Б. А. Язычество древних Славян. 2-е издание. – М.: Наука, 1994. – 607 с.

29. Слостенин В. А. Педагогика. – М.: Академия, 2007. – 256 с.

30. Словарь славянской мифологии. сост. В. В. Адамчик. — Минск: Современный литератор, 2008. – 639 с.

31. Сокольникова Н. М. Изобразительное искусство: Учебник для уч. 5-8 кл.: Краткий словарь художественных терминов. – Обнинск: Титул, 1998. - 86 с.

32. Тимошук Б. А. Древности Славян и Руси. – М.: Наука, 1988. – 288 с.

33. Хворостов А. С. Декоративно-прикладное искусство в школе: пособие для учителей. – М: Просвящение, 1981. – 176 с.

34. Фокина Л. В. История декоративно-прикладного искусства. Учебное пособие. – М.: Феникс, 2009. – 239 с.

35. Фокина Л. В. Орнамент. – М.: Феникс, 2005. – 172 с.

36. Шереметева М. Е. Женская одежда в Перемышльском уезде Калужской губернии. М., 1929. - 56 с.

37. Шмелева М. Н. Русские // Этнография восточных славян. Очерки традиционной культуры. М.: Наука, 1957. - С. 46-100.

38. Шмелева М. Н. Историко-этнографический очерк традиционной

культуры (Материалы к серии «Народы и культура») // РАН Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. М., 1992. - Вып. 6. - 208 с.

39. Шмелева М. Н., Тазихина Л. В. Украшения русской крестьянской одежды // Русские: историко-этнографический атлас. Из истории русского народного жилища и костюма (Украшения крестьянских домов и одежды). М.: Наука, 1970.-С. 89-123.

40.Шорохов Е.В., Козлов Н.Г. Композиция. Учеб. пособие для учащихся пед. училищ по спец. № 2003 «Преподавание черчения и рисования». – М.: Просвещение, 1978. – 160 с.

41.Юркевич В. С. Одаренный ребенок иллюзии и реальность. –М.: Просвещение, 1996.

42.Яковлева А. М. Художественная жизнь России 1970-х годов как системное целое. – СПб.: Алетейя, 2001.

43.Яковлева В. Я. Рязанская народная вышивка. Рукопись. Библиотека НИИХП. -М., 1946.-41 с.

44. Чекалов.А.К. Основы понимания декоративно-прикладного искусства, Издательство: «Издательство Академии художеств СССР» 1962 ,68.50.Уткин П.И. Королева Н.С. Народные художественные промыслы. – М., «Высшая школа». 1992.

45.Яковлева.Н.А, Е.Б. Мозговая, Т.П. Чаговец и др. / Под ред. Н.А. Яковлевой. Анализ и интерпретация произведения искусства: учебное пособие– М.: Высшая школа, 2005. – 551 с.

46.Яковлева В. Я. Калужская народная вышивка. М.: Коиз, 1959. - 10 с.

47.Яковлева Е. Г. Русское закладное ткачество // Традиции и проблемы развития искусства современного ручного художественного ткачества: сб. науч. трудов. НИИХП. М., 1986. - С. 71-86.

48.Якунина Л. И. Русские набивные ткани XVI-XVII вв. // Труды ГИМ: Памятники культуры. М., 1954. - Вып. 7. - 24 с.

Ссылки на интернет – ресурсы:

1. Бреусова Т.А. Проблемы предметной области. ИЗО: [Электронный ресурс]. (http://www.orenipk.ru/kp/distant_vk/docs/2_1_1/izo.html).
2. Рыбаков Б.А. Язычество древних славян: [Электронный ресурс]. (<http://www.rodon.org/rba/yads.htm#a12>).
3. Саданова В. Н. Психологические особенности формирования творческих способностей современного подростка на примере изобразительной деятельности: [Электронный ресурс]. (<http://www.kazedu.kz/referat/79494>).
4. Художественная энциклопедия: [Электронный ресурс]. (http://enc-dic.com/enc_art/Iljustracija-191.html)

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А

Таблица 1 - Результаты констатирующего эксперимента

	знания об орнаменте как выразительном средстве декоративно- прикладного искусства.	умение самостоятельно создавать орнаментальную композицию в полосе.	уровень креативности у младших подростков.	Итог
С.Е.	Низ.	Низ.	Ср.	Низ.
Р.А.	Ср.	Низ.	Ср.	Ср.
П. И.	Ср.	Ср.	Ср.	Ср.
Б.В.	Ср.	Низ.	Ср.	Ср.
Х.В.	Выс.	Выс.	Низ.	Ср.
Д.Г.	Ср.	Низ.	Ср.	Ср.
С.И.	Выс.	Низ.	Низ.	Ср.
Ш.Н.	Ср.	Ср.	Ср.	Ср.
Х.К.	Ср.	Выс.	Ср.	Ср.
П. М.	Выс.	Выс.	Выс.	Выс.
В.Б.	Выс.	Выс.	Ср.	Выс.
К.А.	Ср.	Ср.	Низ.	Ср.
Б.А.	Низ.	Ср.	Низ.	Низ.
К.В.	Ср.	Ср.	Ср.	Выс.
С.К.	Низ.	Низ.	Низ.	Низ.
М.Ф.	Выс.	Ср.	Ср.	Ср.
К.В.	Ср.	Низ.	Низ.	Низ.
Б.Н	Низ.	Ср.	Ср.	Ср.
А.М.	Выс.	Выс.	Низ.	Ср.
Ч.И.	Ср.	Выс.	Выс.	Выс .
Л.М.	Низ.	Ср.	Ср.	Ср.
К.О.	Выс.	Низ.	Низ.	Ср.

К.А.	Выс.	Ср.	Выс.	Выс.
К. А.	Ср.	Ср.	Выс.	Ср.

Приложение А

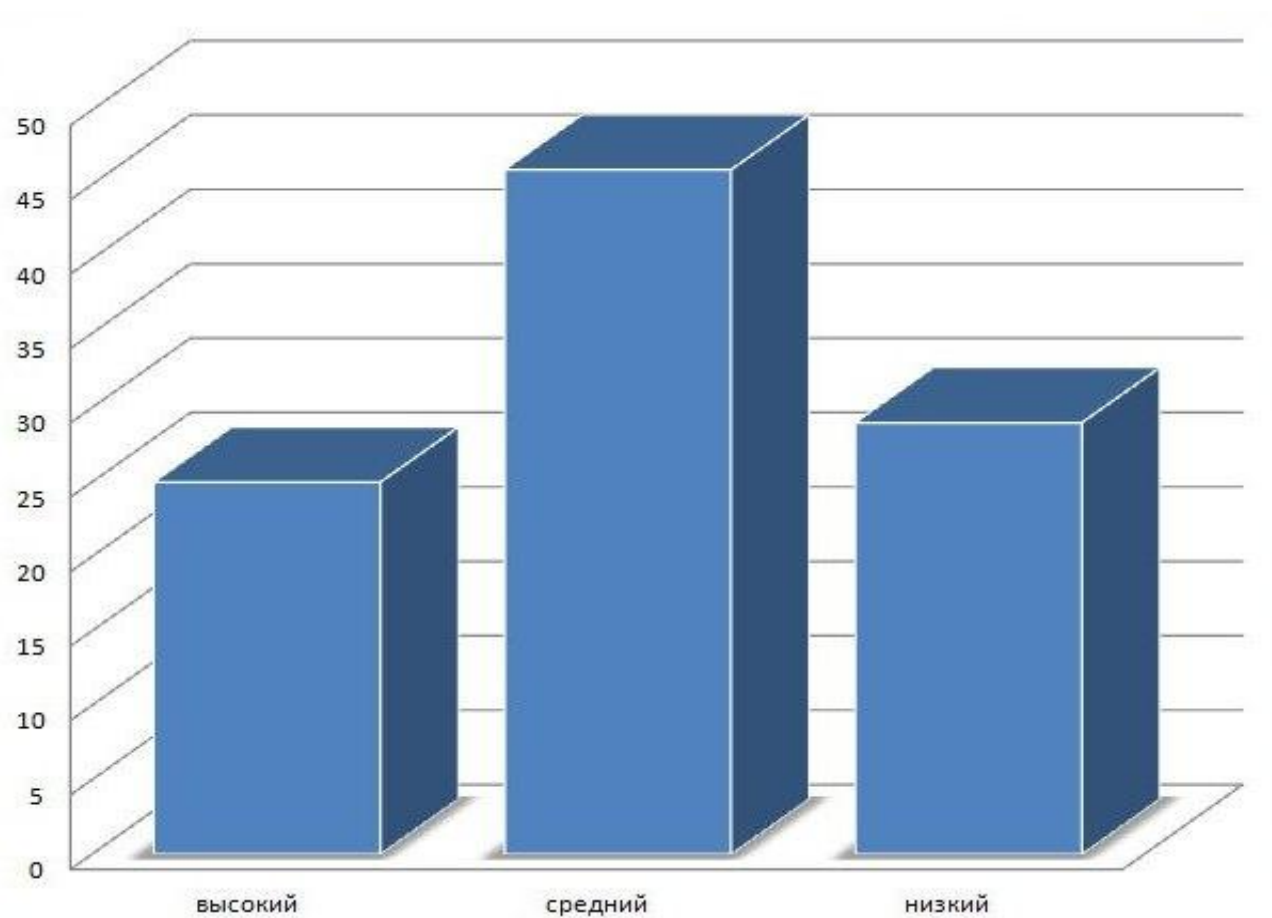

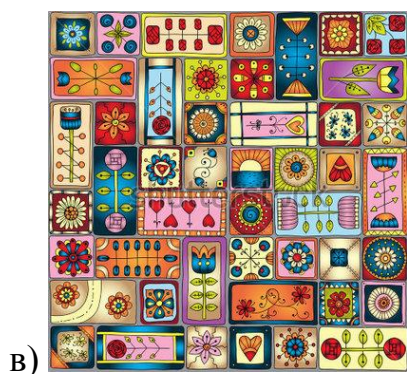
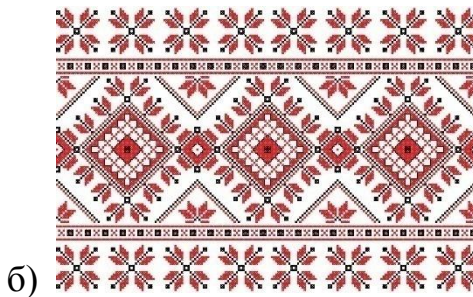
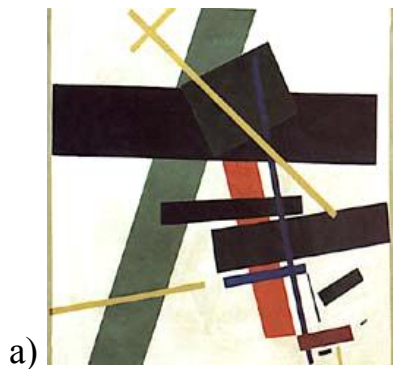
Рисунок 1. Общий уровень сформированности 5 «Б» на этапе констатирующего эксперимента

Приложение Б

Бланк тестирования для учащихся

1) Орнамент это - _____

2) На какой картинке изображён орнамент:

3) Соотнесите название орнамента с изображением

Растительный

Животный

Геометрический

4) Соотнесите символы орнамента с их значением

Вода

Древо

Земля

Конь

Огонь

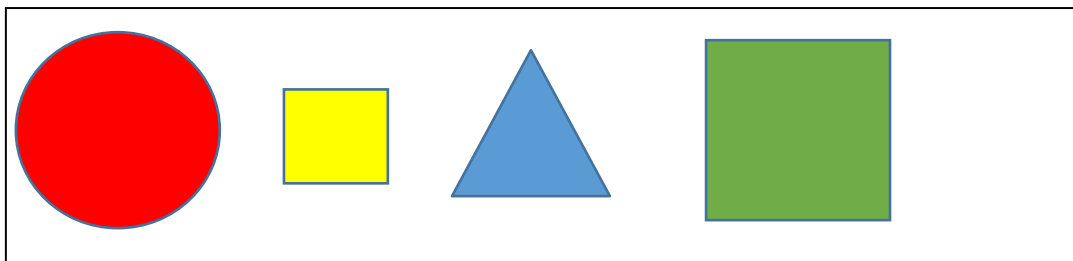
Птица

Солнце

5) Составьте орнамент из предложенных геометрических форм

1.Закон симметрии

2. Закон контраста

А)

Б)

\

3. Закон трехкомпонентности

А)

Б)

Первое задание.

- Ваша задача написать своими словами понятие орнамент. Приступаем.
(*учащиеся выполняют задание*).

Второе задание.

- Ребята, вам нужно выбрать из предложенных картинок, где по вашему мнению изображен орнамент. (*Учащиеся выполняют задание*).

Третье задание.

- Ребята, главная задача данного задания соотнести название орнамента с изображением (*Учащиеся выполняют задание*).

Четвертое задание.

- Соотнесите символы орнамента с их значением. (*Учащиеся выполняют задание*).

Пятое задание.

Вам предложены геометрические фигуры. Ваша задача из предложенных геометрических форм составить орнамент. (*Учащиеся выполняют задание*).

3)Изложение материала.

- Ребята, все молодцы! Сдавайте свои работы. И давайте ответим на вопросы: 1. Что такое орнамент? 2. Что такое узор? Сейчас, вам на доске представлены различные изображения, давайте вместе сформулируем эти понятия правильно.

- Какие различия вы видите? Теперь открываем свои тетради и записываем определения.

Орнамент (лат. ornamentum — украшение) — узор, основанный на повторе и чередовании составляющих его элементов; предназначается для украшения различных предметов (утварь, орудия и оружие, текстильные изделия, мебель, книги и так далее), архитектурных сооружений (как извне, так и в интерьере), произведений пластических искусств (главным образом прикладных). Узор - Рисунок, представляющий собою сочетание линий, красок, теней. (2 слайд)

- Ребята, а где же вы можете в повседневной жизни увидеть орнамент? (*Ответы учащихся*). Орнамент встречается в украшениях различных предметов, текстильных изделий, архитектурных сооружений, произведений пластических искусств и для украшения самого человека. (3 слайд)

- Какие мотивы орнамента вы знаете? (*Ответы учащихся*).

Основными видами орнамента являются: геометрический, растительный, зооморфный и антропоморфный. (4 слайд)

- Давайте рассмотрим схемы построения орнамента. Откройте свои тетради и повторяйте за мной. Сейчас я вам рисую схему орнамента. Их три вида: куст, древо, волна. (5 слайд)

4) Завершение урока: подведение итогов урока.

- Ребята, сегодня мы узнали, что такое орнамент, какие виды бывают и их схемы. Ответим на вопросы, которые представлены на слайде. (*Ответы учащихся*).

1. Что означает слово «Орнамент»
2. Каково же предназначение орнамента?
3. Основные мотивы орнамента?

- Правильно, молодцы! Спасибо за занятие! Урок окончен! До свидания!

(Отвечают: до свидания!)

Презентация к занятию «Орнамент»

ОРНАМЕНТ

выполнила: ПЕРЕЖОГИНА А. А.

ОРНАМЕНТ - (лат. ornamentum — украшение) — узор, основанный на повторе и чередовани и составляющих его элементов

УЗОР - Рисунок, представляющий собою сочетание линий, красок, теней.

Основные мотивы орнамента

- ▶ геометрический
- ▶ растительный
- ▶ зооморфный
- ▶ антропоморфный

Каково же предназначение орнамента?

- ▶ для украшения различных предметов
- ▶ текстильных изделий
- ▶ архитектурных сооружений
- ▶ произведений пластических искусств
- ▶ для украшения самого человека

Схемы построения орнамента

куст
древо
волна

Вопросы для повторения

- ▶ Что означает слово «Орнамент»
- ▶ Каково же предназначение орнамента?
- ▶ Основные мотивы орнамента?

Спасибо за внимание!

ПОДЗАГОЛОВОК СЛАЙДА

КОНСПЕКТ УРОКА №2

Тема урока: «Законы построения орнаментальной композиции»

Вид урока: комбинированный урок

Вид деятельности: выполнение упражнения

Цель урока: ознакомить учащихся с особенностями построения орнаментальной композиции

Задачи урока:

- Познакомить учащихся с законами орнаментальной композиции.
- Отработать приемы построения.
- Развитие .

Оборудование для учащихся:

- тетради
- ручка
- листы А4
- карандаш

Оборудование для учителя:

- конспект занятия,
- визуальный ряд

Примерный план урока:

1. 1.Организационная часть – подготовка к уроку, сообщение темы, цели и постановка задач урока (5 мин).
2. 2.Изложение нового материала (10 мин.).
3. 4.Практическая работа, выполнение упражнения (20 мин.).
4. Завершение урока: подведение итогов урока. (5 мин).

Ход урока:

1)Организационная часть

- Здравствуйте, ребята.

- Сегодня на занятии мы с вами познакомимся с особенностями построения орнаментальной композиции.

2)Изложение нового материала

- Давайте обратим внимание на доску и внимательно рассмотрим схемы.

Для орнамента и орнаментальной композиции характерны два состояния: относительный покой и движение. Статика и динамика – первооснова всех закономерностей орнаментального искусства. Главная причина возникновения и проявления специфических противоречий в орнаментальном искусстве заключается в возможности быть рядом этим двум состояниям. Пропорциональные отношения площадей рисунка и фона, размеров орнаментальных мотивов и их составных частей, линейных характеристик орнаментальных форм и т.п. определяют выразительность композиции.

- Статические композиции (и орнаментальные мотивы) основываются на принципе симметрии, одинаковости; (рис. 2)

- Динамические – на принципе асимметрии, противопоставления.

Закон трехкомпонентности, смысл которого заключается в том, что для убедительного выражения сложного и разнообразного движения орнаментальных мотивов необходимо показать в композиции три фазы этого движения (три разных размера, три разных интервала, между мотивами) и периодически их повторять. Число «три» является тем минимальным числом, которое позволяет достаточно четко определить разнообразие какого-либо явления.(рис. 2)

Закон контраста – взаимодействие контрастных элементов взаимно усиливает и обостряет их противоположные свойства, а взаимодействие родственных элементов смягчает и нивелирует их качества. Правило группирования следует из закона контраста. Оно формируется следующим образом: части, подобные размерам, форме, цвету и близкие по расстоянию, имеют тенденцию к зрительному объединению в одно целое. Закон трехкомпонентности заключается в следующем: для убедительного выражения сложного и разнообразного движения орнаментальных мотивов достаточно и необходимо показать в композиции три фазы этого движения (три размера, три разных поворота, три разных интервала между мотивами) и

периодически их повторять. Число “три” является тем минимальным числом, которое позволяет достаточно четко определить разнообразие какого либо явления. (Рис. 1)

4) Практическая работа, выполнение упражнения

-Ребята, сейчас мы выполним упражнение, подготовьте карандаши. Раздаю приготовленные листы. Сейчас, ваша задача сделать орнамент с учетом орнаментальных законов. Сегодня мы проходили, . Давайте еще раз повторим. Какие законы используются в орнаменте? (*Учащиеся говорят: ритм, контраст, трехкомпонентность*) Приступайте к выполнению задания.

5) Завершение урока: подведение итогов урока

- Просмотр работ, их обсуждение. Акцентируем внимание на наиболее удавшихся работах. Делаем замечания недостаткам.

Уборка учащимися рабочего места.

- Ребята, вы все молодцы. Хорошо поработали. Спасибо за урок!

Рис. 12 а, б, в (закон трехкомпонентности)

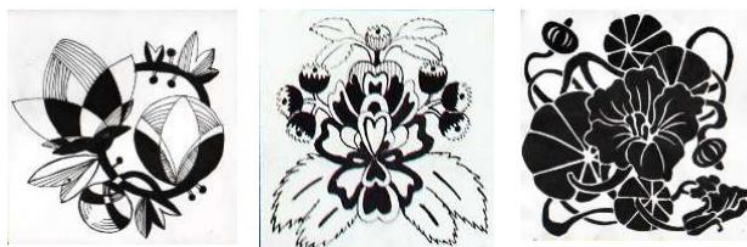

Рис. 13 а, б, в (закон контраста)

Рис. 1

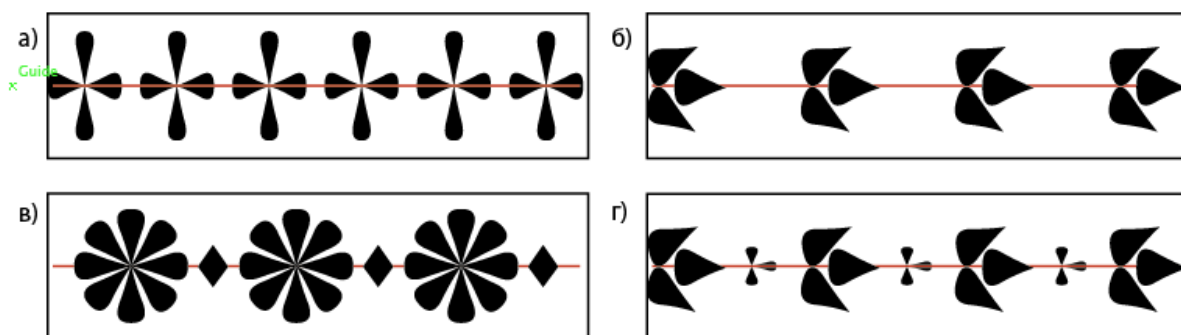

Рис. 2

КОНСПЕКТ УРОКА №3

Тема урока: «Знакомство с особенностями русского народного костюма»

Вид урока: комбинированный урок

Вид деятельности: выполнение упражнения, игра

Цель урока: ознакомить учащихся с особенностями русского народного костюма.

Задачи урока:

- Познакомить учащихся с культурным наследием древних славян.
- Рассказать о значении древнеславянских символов.
- Развитие познавательного интереса младших подростков к русской культуре.

Оборудование для учащихся:

- тетради
- ручка
- листы А4
- гуашь

Оборудование для учителя:

- конспект занятия,
- визуальный ряд
- игра

Примерный план урока:

1. Организационная часть – подготовка к уроку, сообщение темы, цели и постановка задач урока (5 мин).
 2. Изложение нового материала (10 мин.).
 3. Игра (5 мин.)
 4. Практическая работа, выполнение упражнения (20 мин.).
- Завершение урока: подведение итогов урока. (5 мин).

Ход урока:

1) Организационная часть

- Здравствуйте, ребята.
- Сегодня на занятии мы с вами познакомимся с особенностями русского народного костюма.

2) Изложение нового материала

- Давайте обратим внимание на доску и внимательно рассмотрим женский костюм. (2 слайд). Одежда на Руси была свободной, длинной и необычайно красивой. Самой нарядной считалась одежда из красной ткани.

- Во все времена одежда делилась на праздничную и будничную. Праздничная и будничная одежда имела сложное декоративное оформление, где важную роль играла вышивка и кружевная отделка. Поэтому по обычаю девочку с малых лет начинали обучать этим непростым, но увлекательным видом творчества. (3 слайд)

- Обратите внимание на вышивку. Вышивка не только делала костюм красивее и богаче, но и должна была приносить человеку счастье, оберегать его ото всякого зла и беды, сближать с окружающей природой. (4 слайд)

- Женский костюм и его составляющие. Основными частями женского народного костюма были рубаха, передник или занавеска, сарафан, понева, нагрудник и шушпан. (5 слайд)

- Мужской костюм. Костюм крестьянина на Руси состоял из портов и рубахи из домотканого холста. Рубахи носили навыпуск и подпоясывали узким поясом

или цветным шнуром. Порты шились неширокие, суженные к низу, до щиколотки,

завязывались на талии шнурком – гашником. (6 слайд)

- Ребята, вы знаете, где располагался орнамент и почему? (*Ответы учащихся*) Женский костюм. Орнамент располагался по краю подола, рукавов, ворота, а также над сгибами рук. Мужской костюм. Орнамент располагался на вороте, по краю рубахи и на рукавах. (7 слайд)

- А теперь, мы рассмотрим символы орнаментов, которые располагались на женском и мужском костюме. Женские символы: знаки воды, луны, плодородия и изобилия, стилизованные олени и кони как носители солнечной силы, птицы, женские фигуры. (8 слайд)

- Мужские символы: Знаки солнца, земли, огня, стилизованные кони, лютые звери, хищные птицы, петухи, лев. (9 слайд)

3)Игра

- Давайте сейчас поиграем в игру. Для этого нужно разделить на 4 команды. (*Учащиеся делятся на 4 команды по 6 человек*) Я вам раздаю пазлы, ваша задача собрать единую картинку и назвать символ русского орнамента. На выполнение 10 минут. Время пошло. (*Во время выполнения задания включается минус русской народной песни.*)

- Выполнили задание? Давайте посмотрим друг у друга, что получилось. (*Учащиеся говорят : древо, конь, птица, солнце*)

4)Практическая работа, выполнение упражнения

-Ребята, сейчас мы выполним упражнение, подготовьте краски. Раздаю приготовленные листы. Сейчас, ваша задача сделать орнамент на вороте мужской рубахи. Сегодня мы проходили, какие символы располагались на мужском костюме. Давайте еще раз повторим. Какие символы использовались? (*Учащиеся говорят: знаки солнца, земли, огня, стилизованные кони, лютые звери, хищные птицы, петухи, лев.*) Приступайте к выполнению задания.

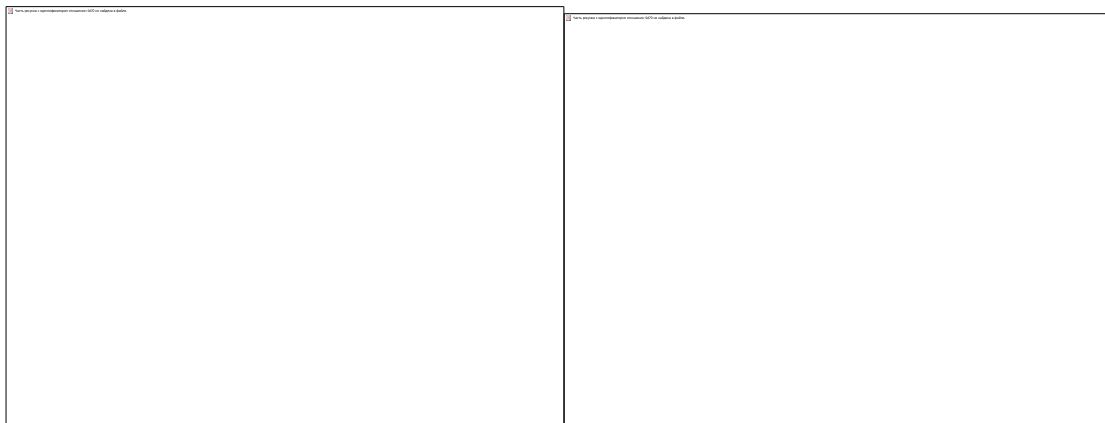
5)Завершение урока: подведение итогов урока

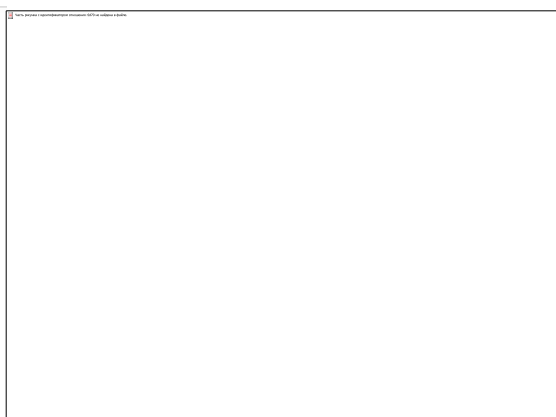
- Просмотр работ, их обсуждение. Акцентируем внимание на наиболее удавшихся работах. Делаем замечания недостаткам.

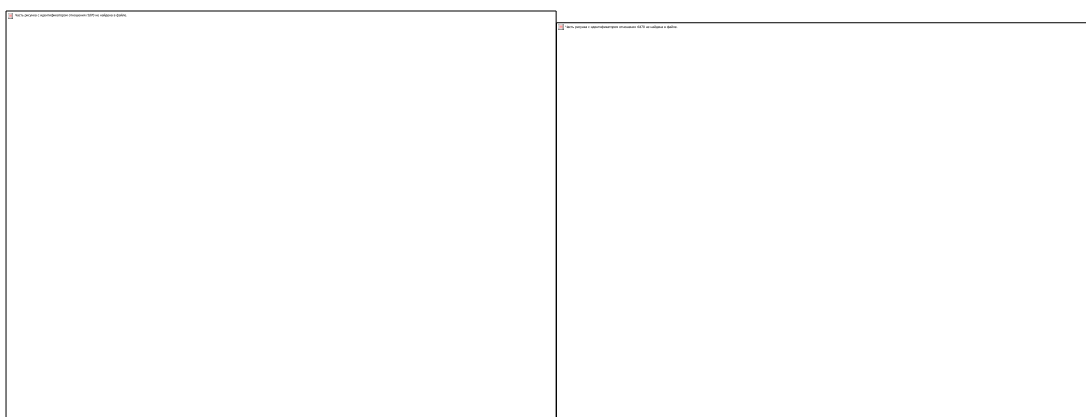
Уборка учащимися рабочего места.

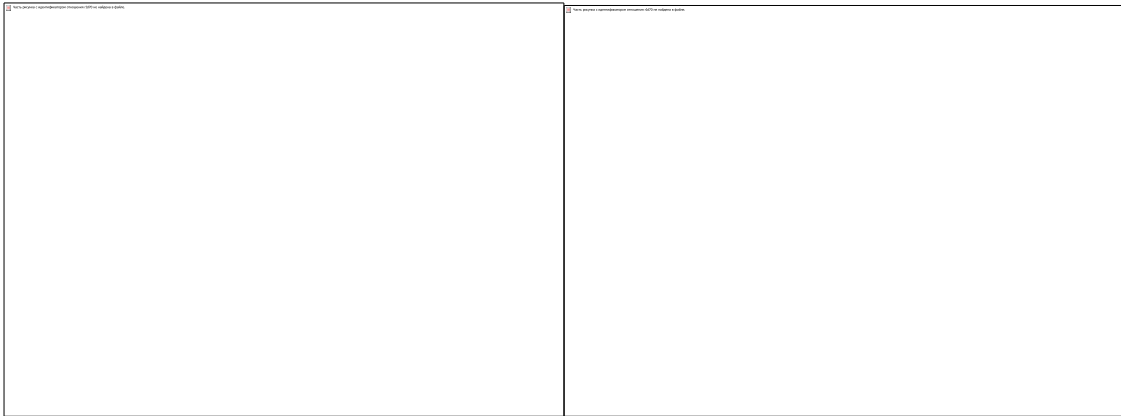
- Ребята, вы все молодцы. Хорошо поработали. Спасибо за урок!

Презентация к занятию

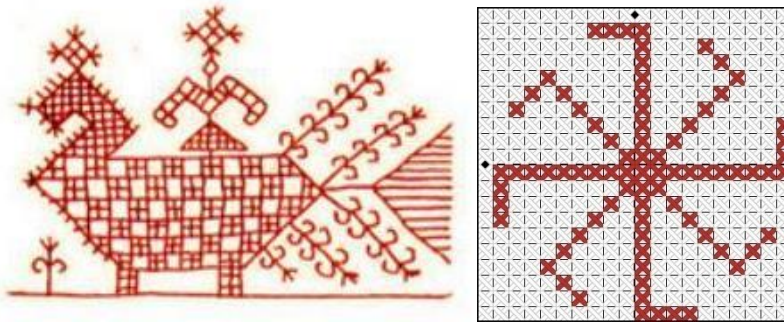

	<p>Праздничная и будничная одежда.</p> <p>Праздничная и будничная одежда имела сложное декоративное оформление, где важную роль играла вышивка и кружевная отделка. Поэтому по обычаю девочку с малых лет начинали обучать этим непростым, но увлекательным видам творчества.</p>	
---	--	--

Приложения для игры

КОНСПЕКТ УРОКА №4

Тема урока: «Древнеславянский орнамент»

Вид урока: комбинированный

Вид деятельности: составление орнамента из древнеславянских символов, рисование славянских символов.

Цель урока:

Развить умение работать с элементами орнаментальной композиции.

Задачи урока:

- Формировать чувство ритма у младших подростков.
- Формировать умения

- Формировать коммуникативные компетенции (организация работы в группе)
- Воспитывать интерес к народному творчеству.

Оборудование для учащихся:

- компьютер
- тетрадь
- ручка
- фломастеры
- карточки с заданием

Оборудование для учителя:

- наглядные пособия
- конспект занятия.

Длительность занятия: 45 мин.

Примерный план урока:

1. Организационная часть – подготовка к уроку, сообщение темы (5 мин.).
2. Самостоятельная работа учащихся (10 мин)
3. Групповая практическая работа учащихся (25 мин.).
4. Завершение урока: подведение итогов урока; уборка рабочего места (5 мин).

Ход урока:

1. Организационная часть

- Здравствуйте, ребята.

2. Самостоятельная практическая работа учащихся.

- На прошлом занятии мы с вами узнали о особенностях русского костюма. Вы составляли орнамент на мужской рубахе. Сейчас я вам раздам карточки и мы будем учиться рисовать символы женского орнамента. (*раздаю карточки*). Ваша задача по образцу самостоятельно выполнить элемент фломастером. Приступайте к работе.

- Время закончилось, сдавайте карточки.

3. Групповая практическая работа учащихся

- Сейчас, рассаживаемся по парам за компьютеры. Открываем программу «Изобразительное искусство». (Данная программа прилагается на диске к учебнику «Декоративно прикладное искусство» авторы: Н.А. Горяева, О.В. Островская)

- Ваша задача из элементов, которые расположены с правой стороны панели создать орнаментальную полосу. Приступайте к выполнению. (Во время выполнения учащимися орнамента преподаватель подходит к рабочим местам для помощи)

4. Завершение работы:

Просмотр работ, их обсуждение. Делаем замечания недостаткам. Уборка учащимися рабочего места.

Карточка с заданием.

КОНСПЕКТ УРОКА №5

Тема урока: «Создание эскиза русского народного костюма»

Вид урока: комбинированный урок

Вид деятельности: рисование эскиза русского национального костюма

Цель урока:

Создание эскиза русского национального костюма

Задачи урока:

- Повторить с учащимися символику древних славян и древнеславянский орнамент.
- Развивать художественную фантазию и вкус.
- Воспитывать интерес к народному творчеству у младших подростков.

Оборудование для учащихся:

карандаш,

- ластик,
- лист А4,
- гуашь

Оборудование для учителя:

- наглядные пособия,
- конспект занятия.

Длительность занятия: 45 мин.

Примерный план урока:

1. Организационная часть – подготовка к уроку, сообщение темы, цели и постановка задач урока (5 мин).
2. Повторение пройденного материала (10 мин.).
3. Самостоятельная практическая работа учащихся (25 мин.).
4. Завершение урока: подведение итогов урока; уборка рабочего места (5 мин).

Ход урока:

1. Организационная часть

- Здравствуйте, ребята.

2. Повторение пройденного материала.

- На прошлом занятии мы с вами рисовали элементы, которые использовались в составлении орнамента на женском национальном костюме.

- Сейчас я вам раздам листы, где я для вас приготовила женский костюм. Ваша задача создать эскиз. Все помнят, где располагался орнамент на женском костюме? *(да! по подолу, рукавам, по периметру сарафана)* Разработать орнамент с учетом всех его особенностей. Какие особенности орнамента помним? *(Повторяющиеся элементы)* Правильно! Обратите внимание на доску. Для образца можете ориентироваться на расположение орнамента на женском костюме. Приступаем к выполнению задания.

4. Завершение работы:

Просмотр работ, их обсуждение. Делаем замечания недостаткам. Уборка учащимися рабочего места.

