

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 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

Гикнюс Полина Викторовна

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

**АРТ-ТЕХНОЛОГИЯ «КОЛЛАЖ» КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
КОМПОЗИЦИОННЫХ УМЕНИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ**

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование

Направленность (профиль) образовательной программы Изобразительное искусство

ДОПУСКАЮ К ЗАЩИТЕ

Зав. кафедрой к.и.н., доцент
(ученая степень, ученое звание, фамилия, инициалы)

Маслова Л.А. 17.06.2019г. *Л.А.*
(дата, подпись)

Руководитель к.филос.н., доцент

Смирнова Л.Т.
(ученая степень, ученое звание, фамилия, инициалы)

Дата защиты 17.06.2019г.

Обучающийся Гикнюс П.В. 10.06.2019г.
(фамилия, инициалы) (дата, подпись)

Оценка хорошо
(прописью)

Красноярск
2019

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	3
Глава I. Теоретическое обоснование развития композиционных умений младших школьников с использованием арт-технологии «коллаж».....	6
1.1 Понятие «композиционные умения» в теории художественного образования.....	6
1.2 Способы развития композиционных умений младших школьников в методической литературе.....	14
1.3 Арт-технология «коллаж» как средство формирования композиционных умений на учебных занятиях по изобразительному искусству.....	21
Выводы по первой главе.....	28
Глава II. Экспериментальная работа по развитию композиционных умений младших школьников с использованием арт-технологии «коллаж».....	30
2.1 Разработка, организация и проведение констатирующего эксперимента по измерению уровня развития композиционных умений младших школьников.....	30
2.2 Серия заданий, направленных на развитие композиционных умений младших школьников.....	40
Выводы по второй главе.....	53
Заключение.....	54
Список литературы.....	56
Приложения.....	60

Введение

Эстетическое воспитание – сложный продолжительный процесс, благодаря которому дети приобретают первые художественные впечатления, изучая различные виды художественной деятельности.

Одной из важнейших задач образования является всестороннее развитие личности ребенка, а также развитие его эстетического вкуса, в том числе - повышение уровня композиционных умений учащихся с целью формирования ощущения прекрасного.

Композиционные умения – это осознанное владение приемами художественной деятельности, основанное на изобразительно-выразительных средствах. В процессе развития композиционных умений происходит совершенствование навыков, которые зависят от сложности, индивидуальных особенностей, психического состояния личности, от методики проведения упражнений, обучения в ходе практических работ, обстановки, знания обязанностей [47].

Сегодня проблема развития композиционных умений, чувства композиции, чувства гармонии при восприятии мира очень актуальна. Благодаря развитию композиционных умений ребёнок начинает отчетливее видеть разницу прекрасного и безобразного в жизни и искусстве, понимать гармонию окружающего мира. В процессе развития композиционных умений совершенствуются мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение, развиваются умственные способности, умение планировать свою деятельность. Всё это содействует умственному развитию, которое, в свою очередь, обеспечивает полноценное развитие личности ребенка.

В начальной школе дети, как правило, не обладают высокими художественными показателями, композиционные умения, которые следует развивать последовательно и целенаправленно, находятся на стартовом уровне. Исходя из данных наблюдений, был выбран младший школьный

возраст. А чтобы простимулировать детей к творческой деятельности была выбрана арт-технология «коллаж». Эта технология хороша тем, что не требует специальной художественной подготовки, не вызывает дискомфорта. Арт-технология «коллаж» выступает в качестве легкого и доступного для восприятия метода освоения композиционных умений, а так же, благодаря работе в данной технологии, происходит формирование представлений о цветовой гармонии.

Цель исследования: Выявить актуальный уровень композиционных умений младших школьников и составить серию заданий по коллажу, направленную на развитие композиционных умений младших школьников.

Объект исследования: Процесс развития композиционных умений младших школьников.

Предмет исследования: Арт-технология «коллаж» как средство развития композиционных умений у детей младшего школьного возраста.

Гипотеза: Развитие композиционных умений младших школьников возможно на основе арт-технологии «коллаж», посредством специально разработанных заданий, если:

- при создании коллажей будет учитываться исходный уровень учащихся, продиктованный их индивидуальными и возрастными психолого-педагогическими особенностями;
- задания будут комплексными, выполняться последовательно от простого к сложному.

При составлении заданий следует обратить внимание на выделение композиционного центра работы, линии перспективы и другие проявления композиционных умений.

Задачи исследования:

1. Проанализировать сущность и содержание понятия «композиционные умения».

2. Рассмотреть возможности арт-технологии «коллаж» по развитию композиционных умений.

3. Выявить критерии и способы развития композиционных умений младших школьников.

4. Выявить актуальный уровень развития композиционных умений младших школьников.

5. Составить серию заданий по арт-технологии «коллаж», направленных на развитие композиционных умений младших школьников.

Методы исследования:

- анализ литературы и интеграция основных дефиниций и методик;
- анализ и обобщение практического опыта обучения композиции;
- обобщение и систематизация;
- опрос, беседа с учащимися;
- педагогическое наблюдение за деятельностью учащихся;
- анализ учебно-творческих работ учащихся.

База исследования: МАОУ «СОШ» №4 г. Сосновоборска, 2 «В», 16 учащихся, из них 10 девочек и 6 мальчиков.

Глава I. Теоретическое обоснование развития композиционных умений младших школьников с использованием арт-технологии «коллаж»

1.1 Понятие «композиционные умения» в теории художественного образования

Произведения изобразительного искусства – это поразительный мир художественных образов, живущих в пространстве, организованном творцом по всем правилам и законам композиции. Ещё Гёте высказывался о необходимости изучения законов, по которым мы видим, учиться превращать предмет в изображение, т.е. претворять видимое в заполнение плоскости в картине. Можно предположить, что композиция – это и есть весь творческий процесс художника, это и есть искусство передачи другим своей мысли.

Композиция – латинское слово (*compositi*), в переводе означающее сложение, составление, соединение частей, приведение этих частей в порядок.

Если проанализировать литературу исследования, то можно сказать, что композиция присуща практически всем видам искусства. По законам композиции создаются произведения живописи, архитектуры, скульптуры, графики, литературы, музыки, а также кино и театра.

Однако стоит отметить, в различных видах искусства композиция имеет специфическое содержание, формы выражения, а так же различную степень научной обоснованности.

По сей день, в литературе нет однозначного определения понятию «композиция» в живописи, но, тем не менее, каждая трактовка этого термина отражает отдельные грани совокупности проблем, решаемых композицией в живописи.

Определение термину «композиция» дается разными авторами (В.А. Фаворский, К.Ф. Юон, Н.Н. Волков, Е.В. Шорохов, Н.М. Сокольникова, Т.Я. Шпикалова и др.), а также встречается в различных словарях (БСЭ, Краткий словарь по эстетике, Краткий словарь терминов изобразительного искусства и др.). В частности, в БСЭ (Большая советская энциклопедия) композиция рассматривается как «построение художественного произведения, обусловленное его содержанием, характером и назначением и во многом определяющее его восприятие. Композиция – важнейший, организующий момент художественной формы, придающей произведению единство и целостность, соподчиняющий его элементы друг другу и целому. Композиция организует как внутреннее построение произведения, так и его соотношение с окружающей средой и зрителем» [27].

В данном определении композиция рассматривается как процесс выстраивания художественной формы произведения и как часть художественной формы, который посредством соподчинения элементов друг другу придает произведению единство и целостность.

В Кратком словаре по эстетике композиция описывается как «способ построения художественного произведения, принцип связи однотипных и разнородных компонентов и частей, согласованных между собой и целым» [29].

В Кратком словаре терминов изобразительного искусства композиция рассматривается как «структура, взаимосвязь важнейших элементов художественного произведения, от которой зависит весь его смысл и строй. Как правило, композиция строится на соподчинении с главным сюжетно-тематическим центром всех менее значительных композиционных элементов» [30].

В отличие от предыдущих терминов в данном определении композиция представляется нам как структура. Как «структуру» рассматривали композицию К.Ф. Юон и Н.Н. Волков.

К.Ф. Юон считал, что композиция в живописи это своеобразная конструкция, распределяющаяся частями на плоскости, и структура, которую образуют также плоскостные факторы.

Н.Н. Волков следующим образом определил композицию: «композиция произведения искусства есть замкнутая структура с фиксированными элементами, связанная единством смысла» [11].

Опираясь на определение композиции, данное Н.Н. Волковым, Е.В. Шорохов дополняет его: «Композиция произведения изобразительного искусства есть главная художественная форма произведения изобразительного искусства, объединяющая все остальные формы. Композиция характеризуется как целое с фиксированными, закономерно связанными между собой и с целыми частями (элементами), в котором ничего нельзя переместить или изменить, от которого ничего нельзя отнять и к которому ничего нельзя добавить без ущерба художественному образу. Это целое, находящееся в неразрывном единстве со смыслом (идеей, содержанием) произведения» [47].

Это определение характеризует композицию как важнейшую художественную форму изобразительного искусства. По мнению Т.Я. Шпикаловой, композиция – процесс поиска выразительного воплощения замысла в различных видах художественной деятельности. Следовательно, композицию можно рассматривать как художественную форму, произведение, как расположение частей произведения по отношению друг к другу и к целому, как процесс создания художественного произведения. В рамках исследования, мы рассматриваем композицию как создание произведения, в котором все элементы объединены в одно целое. В самом термине «композиция» заключен основной смысл – обнаружение единства и взаимосвязанности частей, из которых состоит целое.

По мнению Н.М. Сокольниковой главным признаком композиции является целостность. Целое всегда состоит из частей различной величины,

которые находятся в определенном отношении друг к другу и к целому, т.е. все части по отношению к целому находятся в пропорции. Можно выделить признаки, характеризующие целостность композиции:

- 1) правильное расположение всех частей, их соподчинение целому и друг другу;
- 2) выразительность линий, четкость;
- 3) легкость и простота композиции;
- 4) соблюдение масштаба, пропорций, равновесия, контраста, акцента;
- 5) гармония цветовых сочетаний.

Композиция – с одной стороны это творческий процесс создания произведения искусства, с другой же стороны это своеобразный комплекс средств раскрытия содержания картины, который основан на законах, приемах и правилах, служащих целому и выразительному решению замысла [32].

Композиция организует внимание зрителя и упорядочивает изображение, строится по определенным законам. Приемы и правила композиции взаимосвязаны между собой и действуют на протяжении всей работы. Их можно назвать закономерностями построения художественного произведения.

В современном изобразительном искусстве выделяют такие объективные законы композиции как: закон целостности, закон единства содержания и формы, закон типизации, закон контрастов и др. К основным правилам композиции относят: наличие сюжетно-композиционного центра, соответствие формата изобразительного поля передаваемому содержанию, равновесие. Приемы композиции – это средства, способствующие созданию образности произведения, выявляют отношение художника к изображаемому. К приемам композиции относят различные способы передачи движения, пространства и т.д. [3].

Таким образом, композиция в изобразительном искусстве связана с необходимостью передать основной замысел, художественный образ, идею произведения. Применительно к младшему школьному возрасту композиция выступает начальным этапом постижения художественного образа.

Композиционные умения, как и композиция, направлены на достижение целостности, неделимости. Однако композиционные умения неоднородны, их необходимо делить по компонентам.

Можно выделить такие компоненты композиционных умений, различающихся по характеру преобладающих психических процессов как:

- 1) образно-логический – требует анализ отношений между частями и целым, а так же преобладания интеллектуальных процессов;
- 2) образный – требует чувственного восприятия образа и преобладания чувств;
- 3) образно-действенный – требует воплощения образа в изображении, а так же преобладания двигательных процессов.

Проблема развития композиционных умений на данный момент является актуальной. Развитие композиционных умений очень важно в воспитании личности младших школьников, так как предмет композиции способствует развитию в ребенке чувства прекрасного, которое он начинает видеть не только в искусстве, но и в жизни.

Композиционные приемы, необходимые для создания рисунка, помогают разнообразнее, ярче, интереснее выражать свои мысли и чувства в произведениях. Умение использовать такие средства, как: колорит, ритм, пластическая форма - одни из главных критериев в оценке характера рисунка. Основной задачей композиции является выделение главного в картине, привлечение внимания зрителя. Это может быть основной персонаж или главная сцена в сюжете, яркий тоновой или цветовой акцент. Для выделения композиционного центра в работе используют ритмическое наложение мазков, чередуют различные линии, темное пятно на светлом,

светлое на темном. Иногда композиционных центров может быть несколько и тогда основной композиционный центр можно подчеркнуть приемом контраста противоположностей (свет – мрак, печаль – радость). Выразительность смыслового изобразительного центра значительно усилится, если освещенный предмет (светлое пятно) расположить на темном фоне, и наоборот. Такой прием как «сдвигание», равновесие, контраст, линии, пятна, а так же множество других приемов и средств выразительности могут использоваться при компоновке в композиции.

Так как основой всей изобразительной грамоты является композиция, момент ее становления и развития невероятно важен. Такие процессы как мышление, восприятие, воображение, память тесно связаны не только с художественной деятельностью ребенка, но и с развитием его личности. В этом развитии проявляются такие психологические особенности, как, например, темперамент. Для создания эмоциональной и образной композиции младшим школьникам нужно учиться видеть в окружающей жизни интересные события, явления, персонажи, мотивы.

Изобразительная деятельность единственная область творчества, где в процессе обучения необходима полная свобода. Взрослому человеку важен результат деятельности, а для ребенка ключевое значение имеет сам процесс. Положительное подкрепление взрослым детских работ (понимание и одобрение) способствует и развивает у ребенка уверенность в себе, в своих способностях, силах, укрепляет интерес к композиционной грамотности.

Изобразительное творчество формируется за счет образного видения ребенка – умения наблюдать, замечать характерные признаки, детали, анализировать цвет, форму объекта и в то же время способности сохранять целостное впечатление.

Младшие школьники, в виду своих возрастных особенностей, недостаточно хорошо представляют, что же такое средства, умения, явления, и объекты в композиции. Если в процессе работы, при подготовке детей к

изобразительной деятельности будет отсутствовать целенаправленность, то в качестве результата будут проявляться ошибки в изображении. Перед выполнением задания необходимо ознакомить детей с подобными объектами и явлениями, организовать посещения музеев, выставок, ознакомить с различными материалами. В процессе различных дидактических игр дети получают новые знания о свойствах предметов, необходимых для изображения этих предметов в композиции в своих работах. Дети должны усвоить выразительные возможности разнообразных форматов, правила и приемы решения композиции в этих формах.

Так же, важно использовать в работе контраст размеров, форм, цветовых сочетаний и т.п. Динамичность одних предметов можно подчеркнуть статичностью других. Огромное значение в процессе создания образов играют индивидуальные особенности детей. Индивидуальные особенности проявляются не только в своеобразном видении ребенка, но и в сохранении индивидуальности в своей работе.

Таким образом, успешность овладения изобразительной грамотой, уровень развития творческого потенциала ребенка находится в прямой зависимости от того, в какой степени процесс преподавания ориентирован на умение сформировать замысел на основе собственного багажа впечатлений.

Композиционная грамота – это не свод правил, простое знание которых обеспечит успех. Композицию нельзя выстроить, следуя некоторому универсальному алгоритму.

Способы композиционной выразительности должны осваиваться ребенком (в данном случае младшим школьником) на практике, а именно, в процессе выполнения серии творческих заданий под руководством учителя.

Эмоциональная и смысловая насыщенность учебной работы во многом зависит от композиционной организации изображения. Увиденные ребенком произведения оказывают влияние на образы, возникающие в его

собственном творчестве. Общение с искусством, интерпретация художественных произведений развивает продуктивность мышления.

Следовательно, умение композиционно мыслить способствует самовыражению, самореализации ребенка, поэтому в педагогике придается огромное значение развитию композиционных умений.

Так что же такое «композиционные умения»?

Композиционные умения – это сознательное владение приемами художественной деятельности, основанное на изобразительно-выразительных средствах.

1.2 Способы развития композиционных умений младших школьников в методической литературе

Для решения задачи выпускной квалификационной работы следует обратиться сначала к краткой характеристике особенностей возраста, так как это важный фактор при определении способов.

Младший школьный возраст называют вершиной детства. Этот период развития охватывает возрастной диапазон от 6-7 до 9-11 лет. Этот возраст характеризуется сменой образа и стиля жизни: новые требования, новая социальная роль ученика, принципиально новый вид деятельности – учебная деятельность. В школе он приобретает не только новые умения и знания, но и определенный социальный статус, меняется свое место в системе отношений, меняются ценности, интересы, весь уклад жизни ребенка. Ребенок оказывается на границе нового возрастного этапа. С физиологической точки зрения это время физического роста. Дети быстро тянутся вверх, наблюдается дисгармония в физическом развитии – оно опережает психическое развитие ребенка, что сказывается на временном ослаблении нервной системы. Как следствие, это может проявляться в повышенной утомляемости, беспокойстве, повышенной потребности в движении.

Социальная ситуация развития данного возраста состоит в том, что учебная деятельность становится ведущим видом деятельности, отчетливо становится виден социальный смысл учения, это проявляется в отношении детей к отметкам. Мотивация достижения становится доминирующей. Так же происходит смена распорядка дня, укрепляется новая внутренняя позиция, изменяется система отношений ребенка с окружающими, завершается переход к словесно-логическому мышлению от наглядно-образного.

Характеристика учебной деятельности - это результативность, произвольность, обязательность. В результате учебной деятельности

возникают такие новообразования как интеллектуальная и личностная рефлексия, внутренний план действий – умение анализировать, планирование, а так же произвольность психических процессов.

Центральная линия развития младших школьников - это интеллектуализация и, соответственно, формирование опосредованности и произвольности всех психических процессов. Восприятие преобразуется в наблюдение, память реализуется как произвольное запоминание, становится смысловой, речь становится произвольной. Центральное новообразование – словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная речь.

Младшие школьники способны концентрировать внимание, но у них еще преобладает произвольность внимания. Удержание внимания возможно благодаря воле и высокой мотивации.

7-9 лет период для усвоения моральных норм, ребенок становится психологически готов к усвоению и пониманию норм, правил к их повседневному выполнению.

Самосознание развивается интенсивно. Самооценка школьника в этот период зависит от успеваемости и особенностей общения с классом и учителем. Большое значение имеет стиль семейного воспитания, ценности принятые в семье. У отличников и детей, преуспевающих в учебе часто самооценка становится завышенной. А у детей неуспевающих и слабых в учебной деятельности снижается уверенность в себе, в своих возможностях. В качестве компенсации дети стараются утвердиться в другой области – различные кружки, секции, занятия спортом, музыкой и др.

Что касается взаимоотношений школьников, характерная черта данного возрастного периода состоит в том, что дружба сверстников основана, как правило, на общности внешних жизненных обстоятельств и случайных интересов ребенка (сидят за одной партой, живут в одном доме,

ходят на одну секцию и т.п.). Сознание еще не достигает уровня, когда мнение сверстников служит критерием подлинной оценки самого себя.

Именно в этом возрасте ребенок переживает свою уникальность, осознает себя личностью, стремится к совершенству. Это находит свое отражение во всех сферах жизни ребенка, в том числе и взаимоотношениях со сверстниками. Дети находят новые групповые формы активности. Они подчиняются законам и правилам группы, стараются вести себя так, как принято в этой группе. Затем начинается стремление к лидерству, к превосходству среди сверстников. Дети учатся умению приобретать друзей и находить общий язык с разными людьми, дружеские отношения в этом возрасте более интенсивные, но менее прочные.

Младший школьный возраст является наиболее ответственным этапом школьного детства. Основные достижения обусловлены ведущим характером учебной деятельности и являются во многом определяющими для последующих лет обучения. К концу младшего школьного возраста ребенок должен хотеть и уметь учиться, верить в свои силы. Полноценное проживание этого возраста, его позитивные приобретения являются, необходимым основанием, на котором в дальнейшем выстраивается развитие ребенка, как активного субъекта деятельности и познаний.

Младшие школьники еще не могут самостоятельно преодолевать даже незначительные трудности, с которыми встречаются в обучении. Поэтому, педагогу, при работе с детьми, очень важно учитывать возрастные особенности ребенка, понимать все его переживания, связанные с данным периодом жизни.

Комплекс средств, для обучения школьников младших классов тесно связан с методами обучения. Методы обучения направлены на совместную работу учащихся и учителя, а так же на решение обучающих задач.

Словари определяют «метод» как «способ» что равнозначно [52]. В педагогической деятельности распространена классификация методов

обучения по источнику получения знаний. Классификация разделена на три группы: словесные, наглядные, практические.

Словесные методы занимают главное место в системе группы методов, ранее они являлись практически единственным способом передачи знаний. Словесные методы позволяют в кратчайшие сроки передавать большой объём информации, ставить перед учениками проблемные ситуации и предлагает пути их решений. Учитывая возрастные особенности младших школьников, мы знаем, что педагог в современных условиях вынужден создавать новые мотивационные ситуации на уроках для привлечения внимания, а большой объём словесной информации для детей зачастую бывает утомителен.

Словесные методы подразделяются на следующие виды: рассказ, дискуссия, беседа, объяснение, работа с книгой, лекция.

Наглядные методы представляют собой усвоение учебного материала, находящегося в зависимости от применяемых в процессе обучения технических средств и наглядных пособий. Используются во взаимосвязи с практическими и словесными методами обучения. Предназначаются для наглядно-чувственного ознакомления школьников с процессами, явлениями и объектами в их натуральном виде или в символьном изображении с помощью схем, репродукций, рисунком и т.п. В современном обучении с этой целью широко используются технические средства.

Наглядные методы можно условно разделить на две большие группы: методы иллюстраций и демонстраций. Где первые методы предполагают показ ученикам иллюстративных пособий – таблицы, картины, карты, плакаты, зарисовки на доске и пр. А вторые обычно связаны с демонстрацией технических установок, приборов, диа- и кинофильмов и пр.

При использовании наглядных методов обучения необходимо соблюдать некоторые нюансы: необходимо четко выделять главное при показе иллюстраций, применяемая наглядность должна соответствовать

возрасту учеников. Наглядность должна использоваться «в меру», показывать иллюстрации следует показывать только в подходящий момент урока и т.д.

Практические методы обучения. Методы, основанные на практической деятельности учащихся. Данными методами формируют практические навыки и умения.

К практическим методам относят: упражнения, практические, лабораторные работы.

Игнорирование или формальный подход к решению проблемы творческих способностей в детстве чреваты потерями в развитии личности в будущем.

Развитие композиционных умений у младших школьников.

Исходя из предыдущих параграфов выпускной квалификационной работы, следует отметить, что любой художественной работе присуще понятие «композиция», так как композиция в искусстве связана с необходимостью передать идею произведения. Работа над композицией пронизывает почти весь творческий процесс, представляющий собой чрезвычайно сложное явление.

В методической и научной литературе выделяются следующие критерии композиционных умений предназначенные для работы с учениками 5 класса [2,18]:

Выявление доминанты – основной признак, главенствующая идея, важнейшая составная часть композиции.

1. Передача пропорций в пределах заданного формата – гармоничность и соразмерность элементов формы, всех ее частей друг с другом и целым.

2. Правильность перспективы – способность изображения пространства на плоскости, учитывая изменения в размерах, расстоянии, формах объектов.

3. Гармоничное использование цвета – колористическая цельность, взаимосвязь между цветами. Цветовая уравновешенность, цветовое единство.

4. Уравновешенность частей через симметричное, асимметричное построение – это размещение элементов композиции, при котором каждый предмет находится в устойчивом положении, его местоположение не вызывает сомнения, нет желания передвинуть его по изобразительной плоскости. Соответствия правой и левой сторон не требуется.

Для характеристики композиционных умений дошкольников можно выделить следующие критерии и показатели.

1. Использование элементов композиции в рисунках детей, где показателями служат сюжетно-композиционный центр, линия горизонта, многоплановость, формат, способы расстановки фигур.

2. Выделение сюжетно-композиционного центра – центр не выделен, выделен слабо, выделен удачно (с точки зрения проявления основной идеи).

3. Способы выделения композиционного центра - цветом, размером, изоляцией, динамикой. Выбор способа школьником соответствует главной идее произведения.

4. Применение линии горизонта – без линии горизонта, линия горизонта низкая (средняя, высокая), двойной (тройной) горизонт. Выбор автора работы соответствует идее произведения.

5. Способы передачи пространства (использует их автор или нет). Показатели использования способов: цвето-воздушная перспектива, заслоняемость, расположение ниже или выше на листе, детализация, сокращение размеров.

Данные критерии, взятые из статьи И.С. Телегиной [42] доработали в связи с тем, что считаем идею работы определяющей для композиционного решения, важно не только формальное визуальное единство в решении

работы. В процессе выполнения нашей задачи утвердилась гипотеза, что наилучшим средством для этого послужит именно коллаж, в связи, с чем следующий шаг исследования посвящен изучению возможностей коллажирования.

Таким образом, лучшим методом развития композиционных умений младших школьников являются как вводная беседа по теме «композиция» в сочетании с наглядными методами обучения, так и упражнения по созданию сюжетных и тематических работ, где будет необходимо уравновесить элементы, найти доминанту, организовать пространство, найти линию горизонта. Требуется уточнить технику изобразительного искусства, которая наилучшим образом соответствует развитию композиционных умений школьников 1-4 классов.

1.3. Арт-технология «коллаж» как средство формирования композиционных умений на учебных занятиях по изобразительному искусству

Исходя из тех средств и методов, подходящих для младших школьников, которые были раскрыты в прошлом параграфе, следует подробнее исследовать преимущества той техники изобразительного искусства, которая может быть основным средством для развития композиционных умений в данном возрасте.

Коллаж (от фр. collage – приклеивание) – это технический прием в искусстве, который заключается в создании произведений графического или живописного характера путем наклеивания на какую-либо основу предметов и материалов, которые отличаются от основы по цвету, фактуре. Коллажем также называется произведение, полностью сделанное в этой технике. Главное назначение коллажа – получить эффект неожиданности от сочетания разных материалов, а также ради эмоциональной насыщенности и остроты произведения. Допускается, что коллаж может быть дорисован любыми изобразительными средствами – тушью, гуашью, акварелью и т.п.

Коллаж представляет собой визуально-художественную технику и арт-технологию создания коллажа. Данная технология помогает выявить, развить, раскрыть способности учащегося, помочь ему себя реализовать в максимально свободном художественном творчестве. Таким образом, коллаж – это готовое произведение, а арт-технология «коллаж» - процесс создания произведения, наполненного информационно-смысловым содержанием.

В искусстве коллаж был введен в 20 веке, как формальный эксперимент кубистами, представителями которого были Брак Жорж, Пикассо Пабло. Они первыми в 1910-1912 годах начали включать в поверхность живописного произведения «нехудожественные» материалы: газеты, клеенки, картон и прочее.

Многие художники в мире использовали коллаж как метод быстрого эскизирования в своих работах и для создания живописных и графических произведений, так же в работе над книжной и журнальной продукцией – буква, слово или написанный текст являлись частью коллажной композиции, способствовавшей передаче образа произведения, задуманного художником. Коллаж как метод эскизирования также применялся в текстильной промышленности, создании театральных декораций и костюмов и др.

Коллаж – возможность передать состояние в мире или человеческой душе, переживания, волнения для того, чтобы проанализировать с точки зрения здравого смысла сложившуюся картину и найти ответы на возникшие вопросы. Многие художники посредством коллажа пытаются отразить полотно существующей действительности.

В художественном образовании коллаж выступает как средство развития художественных навыков. А именно формирование композиционных умений, развитие чувства цвета, умение гармонично выстраивать цветоформы и фактуры. Некоторые художники используют коллаж для создания художественного произведения. В рамках школьного обучения по предмету «изобразительное искусство» младших школьников коллаж выступает как средство развития художественных навыков (формирование композиционных умений, умение выстраивать цветоформы и фактуры, развитие чувства цвета). У детей формируется своя картина, взгляд на мир становится более осознанным, технология не вызывает чувства страха, неудачи.

В учебниках по «Изобразительному искусству» применяются различные упражнения и задания по коллажу. Например, в учебнике В.И. Островской «Уроки изобразительного искусства в начальной школе» за 1-4 класс предлагается выполнить панно в технике коллаж на заданную тему («Вечерний город», «Праздник в городе», «Салют», «Сказочный город» и т.д.) индивидуально или в группах [36].

Коллажирование представляет собой визуально-художественную технику, которая помогает выявить, раскрыть и развить способности человека и помочь ему реализовать себя в максимально свободном художественном творчестве.

В целом, в современном искусстве принято выделять следующие виды коллажа: декупаж, ассамбляж, аппликация, киноколлаж, монтаж (или компьютерный коллаж).

- Декупаж - искусство украшения предметов путем наклеивания вырезок цветной бумаги в сочетании со специальными эффектами. Например, раскрашивание, покрытие сусальным золотом, вырезание и др.

- Ассамбляж - техника, при которой используются объемные элементы, а иногда и целые предметы. Другими словами, это объемный коллаж.

- Аппликация - создание художественных изображений с помощью наклеивания, нашивки на ткань, бумагу или картон различных кусочков какого-либо материала.

- Киноколлаж - кинофильм, в котором соединены фрагменты игрового, документального, мультипликационного кино.

- Монтаж (или компьютерный коллаж) - прием создания целого из ряда отдельных фрагментов других изображений, при помощи компьютерных программ. Этот вид коллажа называют еще фотоколлаж, появился он в 19в. после возникновения фотографии.

Работая над созданием коллажных произведений, можно выделить несколько несложных принципов, придерживаясь которых можно создать интересную и оригинальную работу.

1. Принцип новых источников - заключается он в отказе использования одних и тех же источников в разных работах. Исключением могут служить мелкие детали, текстуры и т.п. Это связано с тем, что когда ребёнок работает с источником в первый раз, у него формируются образы,

связанные с этим исходником, и вся мысленная энергия уходит на «подпитку» возникаемых образов. В дальнейшем становится очень сложно сконцентрировать внимание на ранее использованном исходнике, а как следствие место элемента в данной картине будет слабо обоснованным. Другими словами, одинаковые исходники ограничивают фантазию автора, а так же стремление к новым идеям.

2. Принцип «сырых» исходников – заключается в использовании в работе исходников, ранее не подвергавшейся никакой обработке. Любая законченная работа живет «своей жизнью», подаренной автором, и вырванные из контекста элементы плохо вписываются в новую картину.

3. Принцип однородности исходников – заключаются в использовании в коллаже исходников одного типа: только фотографии, только живописные картины, только графические рисунки и т.п.

4. Принцип своего места – заключается в том, что если элемент не вписывается в задуманную идею создания коллажа, не стоит его вписывать в работу, каким бы интересным он не был. Всему свое место.

5. Принцип целостности, единства стиля – данный принцип можно сравнить с принципом однородности, отличается он лишь тем, что применяется к работе в целом, а не к частным элементам. Под единством стиля подразумевается работа с исходниками, приводящими работу к единому стилю, гармоничности, целостности. Так же к принципу единства и целостности так же относится создание общего цветового решения в своей работе.

6. Принцип фотономики – принцип правильного освещения. От источников света исходит свет, а от предметов, на которые свет распространяется – тень, в противоположную сторону от источника света. Это простое правило, нередко забывается. 85% информации человек получает с помощью зрения, а при неправильном освещении происходит

неправильное восприятие выполненной работы, что, следовательно, грозит неестественной и неаккуратной работой «на выходе».

7. Принцип объективного минимализма – каждый используемый элемент в работе носит определенную смысловую нагрузку. Поэтому, очень важно уметь вовремя остановиться, не перегружать работу лишними деталями.

Коллаж, а конкретно, арт-технология «коллажирование» более эффективный в развитии композиционных умений метод обучения, чем, например, рисунок. Будущие коллажные элементы необязательно сразу клеить на основу, их можно передвигать, выстаивать динамические или статические сочетания, т.е. через коллаж привить детям знания и понимание о композиционных умениях. Благодаря коллажу, практически сразу можно увидеть целостную картину, предотвратить неточности композиции, что-то отрезать или добавить. В рисунке на «первых парах» этого не так-то просто достичь «нетренированной руке», даже невозможно. Ведь дети сразу берут и рисуют, не намечая примерное расположение объектов на листе, и потом уже ничего исправить нельзя. Уже не передвинуть, не переместить, не уменьшить в размерах или, наоборот, увеличить. Хотя и у некоторых маленьких детей присутствуют интуитивные знания о построении композиции и выстраивании цветовой гармонии, проблема заключается в том, что их не развивают. А то, что не развивается, через определенный промежуток времени, забывается. И потому в средней и старшей школе у подавляющей части подростков композиционные навыки отсутствуют.

Помимо всего прочего, эта техника, как и любая визуальная методика, является «мягким», но очень эффективным методом работы педагога с личностью ребенка. Технология «коллажирование» не вызывает ощущения неудобства у детей, поскольку не требует специального художественного опыта, умений и способностей, поэтому ребенок будет чувствовать себя спокойно и свободно. Другими словами, коллаж выступает в качестве

доступного и легкого для восприятия метода освоения композиционных умений.

Еще одно важное приобретение при освоении данной техники – ребенок получает опыт восстановления целостности своей личности или иными словами – осваивает творческий стиль адаптации. Коллажирование дает возможность реализовать свои личные интересы и желания и тем самым быстрее адаптироваться в новой ситуации, помогает достичь равновесия между личностью и окружающим миром. Через призму коллажа, ребенок смотрит на мир глазами не потребителя, а создателя.

Применяя технологию «коллажирование», можно выявить особенности индивидуальных стилей взаимодействия каждого ребёнка с ровесниками и взрослыми. Такая форма работы, обычно групповая, позволяет включить участников в совместную деятельность и проследить особенности общения и взаимодействия. С помощью подобной формы работы решаются коммуникативные проблемы. В итоге подобной формы работы можно сделать выводы о стилях взаимодействия между участниками, а именно:

- сотоварищество (коллажные составляющие гармонично сочетаются друг с другом, составлены в целое, понимается общий замысел);

- гибкость (ребёнок выбирает свой угол для работы и позволяет проявить таланты другому участнику, возможно более креативному или творческому);

- компромисс (сохранение общего замысла при возможном перекрытии каких-либо элементов);

- избегание (намерения отстраниться от других, не решительность в выборе элементов, низкий уровень заинтересованности, деятельность осуществляется над своим участком без взаимосвязи с другими);

- противодействие (намеренное отвержение элементов другого ребенка, работа над своим замыслом).

Подводя итоги, можно сказать, что через арт-технологию «коллажирование» происходит формирование представлений о цветовой гармонии, коммуникативных качествах, происходит знакомство детей с разными формами взаимодействия в социуме, расширяются знания и понимание детей о межличностных отношениях, а самое главное приобретаются и развиваются композиционные умения.

Выводы по первой главе

Проанализировав научную литературу, мы выявили следующие понятия:

Композиция – построение художественного произведения, обусловленное его содержанием, назначением, характером. Расположение и взаимосвязь его частей, образующих одно целое. Композиция, как правило, строится на сопоставлении с главным сюжетно-тематическим центром всех менее значимых композиционных элементов.

Композиционные умения – это сознательное владение приемами художественной деятельности, основанной на изобразительно-выразительных средствах. В процессе развития, которых происходит усвоение навыков, зависящих от сложности, индивидуальных особенностей, психического состояния личности, от методики проведения упражнений, а так же от обстановки, знания обязанностей.

Коллаж – прием в искусстве, соединение в одном произведении разнородных элементов. Различных по происхождению, контрастных по стилю и цвету и материальной природе и др. Арт-технология «коллаж» же представляет собой визуально-художественную арт-технологию, которая может выявить, развить и раскрыть способности ребенка и помочь ему реализовать себя в художественном пространстве.

Опираясь на данные понятия, мы пришли к выводу, что развитие композиционных умений с помощью использования техники коллаж логично и продуктивно. Так же, благодаря изучению психологических особенностей младшего школьного возраста мы выяснили, что для младших школьников коллаж является подходящим средством в рамках школьного предмета по изобразительному искусству.

Критерии развитого композиционного умения у младшего школьника – это использование элементов композиции в рисунках; выделение сюжетно -

композиционного центра; способы выделения композиционного центра – цветом, размером, изоляцией, динамикой; применение линии горизонта; способы передачи пространства.

Развитию композиционных умений в рисовании у младших школьников могут способствовать следующие педагогические условия:

- обогащение представлений о композиции как средстве выразительности рисунка;
- использование специальных методов (упражнений, творческих заданий, художественной деятельности);
- применение различных художественных материалов и художественных техник.

Глава II. Экспериментальная работа по развитию композиционных умений младших школьников с использованием арт-технологии «коллаж»

2.1 Разработка, организация и проведение констатирующего эксперимента по измерению уровня развития композиционных умений младших школьников

В прошлой главе были приведены критерии композиционных умений для детей близкого возраста, теперь следует разработать на их основе адаптированный вариант критериев для обучающихся младшего школьного возраста, для которых еще в параграфе 1.3. была рекомендована техника коллажирование при выполнении творческих работ. В связи с тем, что упражнения по коллажу для младших школьников рекомендованы в методической литературе (под редакцией Казаковой Т.Г., Комаровой Т.С., Флёриной Е.А. и др.) [24,26,44] именно сюжетно-тематические, а также обращаясь к методике Н. М. Сокольниковой [41], соответствующими критериями уровня композиционных умений детей младшего школьного возраста будут служить следующие:

1. Использование элементов композиции в рисунке («композиционная цельность» по Н. М. Сокольниковой, с. 157, способность подчинить второстепенное главному, взаимосвязь элементов).
2. Выделение сюжетно-композиционного центра.
3. Способы передачи пространства.

Таблица 1.

Критерии уровня композиционных умений

	Высокий уровень	Средний уровень	Низкий уровень
1. Композиционная цельность	В рисунке используется не менее четырех элементов композиции: сюжетно-композиционный центр, линия горизонта, многоплановость, формат, способы расстановки фигур. Общее впечатление цельности композиции, отсутствие лишнего.	В рисунке используется 1-2 элемент композиции: сюжетно-композиционный центр, линия горизонта, многоплановость, формат, способы расстановки фигур.	В рисунке не используются элементы композиции.
2. Выделение сюжетно-композиционного центра (доминанты)	Удачно (в соответствии с главной идеей) выделен сюжетно-композиционный центр с помощью не менее четырех	Слабо выделен сюжетно-композиционный центр с помощью 1-2 способов: цвета, размера, изоляции или	Сюжетно-композиционный центр выделить не удастся. Не пользуется ни одним из способов выделения

	способов: цвета, размера, изоляции, динамики. Уравновешенность частей через симметрию или асимметрию.	динамики. Есть некоторые неустойчивые элементы.	центра: цвет, размер, изоляция или динамика. Неустойчивые элементы преобладают.
3. Способы передачи пространства	Передача пространства с помощью всех способов: цветовоздушной перспективы, заслоняемости, расположения выше-ниже, детализации, сокращения размеров.	Передача пространства с помощью 1-2 способов из следующих: цветовоздушной перспективы, заслоняемости, расположения выше-ниже, детализации, сокращения размеров.	Передача пространства с помощью каких-то способов из следующих: цветовоздушной перспективы, заслоняемости, расположения выше-ниже, детализации, сокращения размеров.

В контексте темы исследования, с учетом задачи и целей нами была проведена диагностика, направленная на определения уровня форсированности представлений о композиционных умениях младших школьников.

Базой нашего исследования послужила МАОУ СОШ №4 г. Сосновоборска, участие в эксперименте принимали ученики 2-го класса, в количестве 16 детей. Из них 10 девочек и 6 мальчиков. Средний возраст учащихся от 7 до 9 лет. Проводя эксперимент, мы учитывали возрастные особенности младших школьников.

Результаты оценки работ в рамках констатирующего эксперимента отображены в диаграммах.

Цель: Выявить уровень развитости выбранных нами критериев композиционных умений младших школьников.

Описание методики:

Для определения уровня развитости композиционных умений учащимся предлагается выполнить сюжетно-тематическую работу «Радуга на грозовом небе» в художественном жанре пейзаж. Работа выполняется на листе формата А4, акварелью.

Критерий №1.

«Композиционная цельность»

Цель: Определить способность учащихся использовать в рисунке элементы композиции: композиционный центр, линия горизонта, многоплановость, формат, способы расстановки фигур. Определить способность подчинить второстепенное главному, создавать цельную композицию.

Критерии оценивания:

Высокий уровень – Ученик использует в рисунке не менее четырех элементов композиции: сюжетно-композиционный центр, линия горизонта, многоплановость, формат, способы расстановки фигур. Создается общее впечатление цельности композиции, отсутствует лишнее.

Средний уровень – Ученик использует в рисунке 1-2 элемента композиции: сюжетно-композиционный центр, линия горизонта, многоплановость, формат, способы расстановки фигур.

Низкий уровень – Ученик не использует в рисунке элементы композиции. Нет впечатления цельности композиции.

Рис 1. Индивидуальная работа ученика, демонстрирующая высокий уровень
Критерия №1 «Композиционная цельность»

Результаты по Критерию №1 «Композиционная цельность» следующие: у 2 учащихся выявлен высокий уровень (15%), 8 учащихся мы отнесли к среднему уровню (46%), а 6 учащихся к низкому (39%).

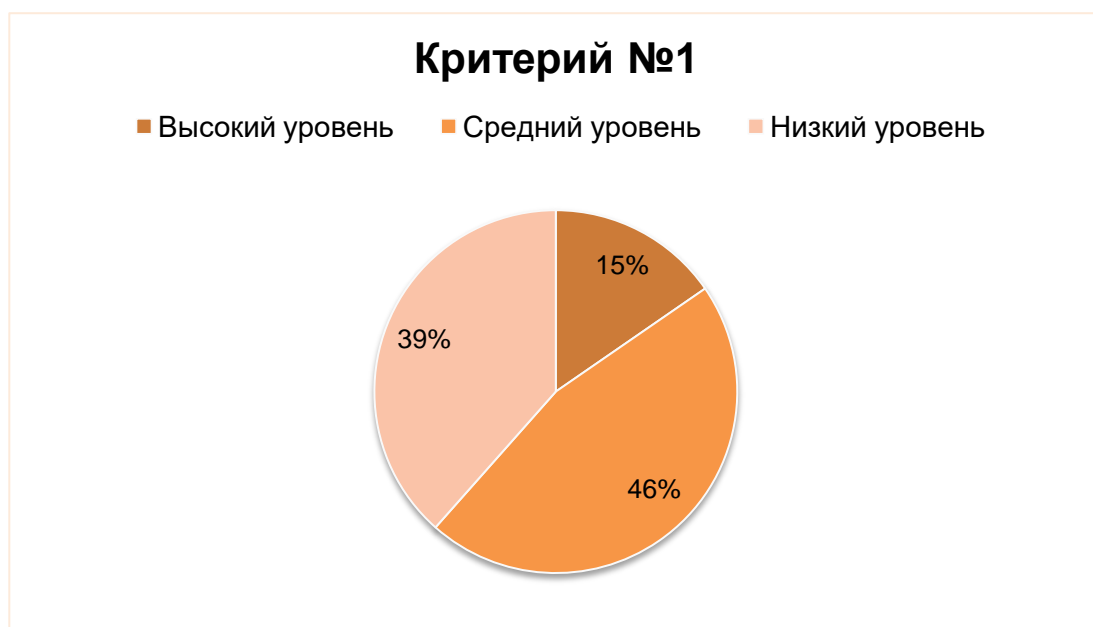

Рис 2. Распределение по уровню сформированности критерия
«Композиционная цельность»

Критерий №2.

«Выделение сюжетно-композиционного центра»

Цель: Определить уровень развития выделения сюжетно-композиционного центра

Критерии оценивания:

Высокий уровень – Учащийся удачно (в соответствии с главной идеей) выделяет сюжетно-композиционный центр с помощью не менее четырех способов: цвета, размера, изоляции, динамики. Уравновешивает части через симметрию или асимметрию.

Средний уровень – Учащийся слабо выделяет сюжетно-композиционный центр, с помощью 1-2 способов: цвета, размера, изоляции или динамики. Есть некоторые неустойчивые элементы.

Низкий уровень – Учащемуся сюжетно-композиционный центр выделить не удастся. Он не пользуется ни одним из способов выделения центра: цвет, размер, изоляция или динамика. Неустойчивые элементы преобладают.

Рис 3. Индивидуальная работа ученика, демонстрирующая высокий уровень Критерия №2 «Выделение сюжетно-композиционного центра»

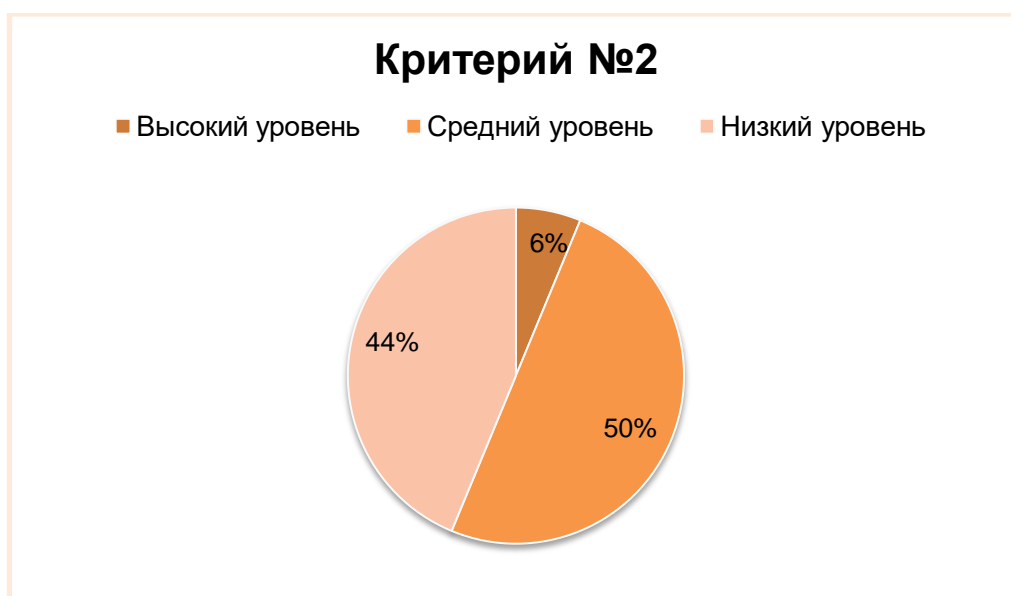

Рис 4. Распределение по уровню сформированности критерия «Выделение сюжетно-композиционного центра»

На основе критериев оценки была разработана диаграмма по апробации уровня Критерия №2 «Выделение сюжетно-композиционного

центра» демонстрирующая уровни развития, где 1 учащегося мы отнесли к высокому уровню (6%), 8 учащихся к среднему уровню (50%), а 7 учащихся к низкому уровню (44%).

Критерий №3.

«Способы передачи пространства»

Цель: Определить уровень развития передачи пространства с помощью способов: цветовоздушная перспектива, заслоняемость, расположения выше-ниже, детализации, сокращения размеров.

Критерии оценивания:

Высокий уровень – Ученик передает пространство с помощью всех способов: цветовоздушная перспектива, заслоняемость, расположение выше-ниже, детализация, сокращение размеров.

Средний уровень – Ученик передает пространство с помощью 1-2 способов из следующих: цветовоздушная перспектива, заслоняемость, расположение выше-ниже, детализация, сокращение размеров.

Низкий уровень – Ученик передает пространство с помощью каких-то способов из следующих: цветовоздушная перспектива, заслоняемость, расположение выше-ниже, детализация, сокращение размеров.

Результаты по Критерию №3 «Способы передачи пространства» следующие: у 3 учащихся выявлен высокому уровню (19%), 6 учащихся мы отнесли к среднему уровню (37%), а 7 учащихся к низкому (44%).

Рис 5. Распределение по уровню сформированности критерия «Способы передачи пространства»

Рис 6. Индивидуальная работа ученика, демонстрирующая низкий уровень Критерия №3 «Способы передачи пространства»

Чтобы выявить средний показатель развитости композиционных умений младших школьников, нами была сделана общая диаграмма по всем трем критериям, отображающая уровни: высокий, средний, низкий. Где высокий – 12%, средний – 45%, низкий – 43%.

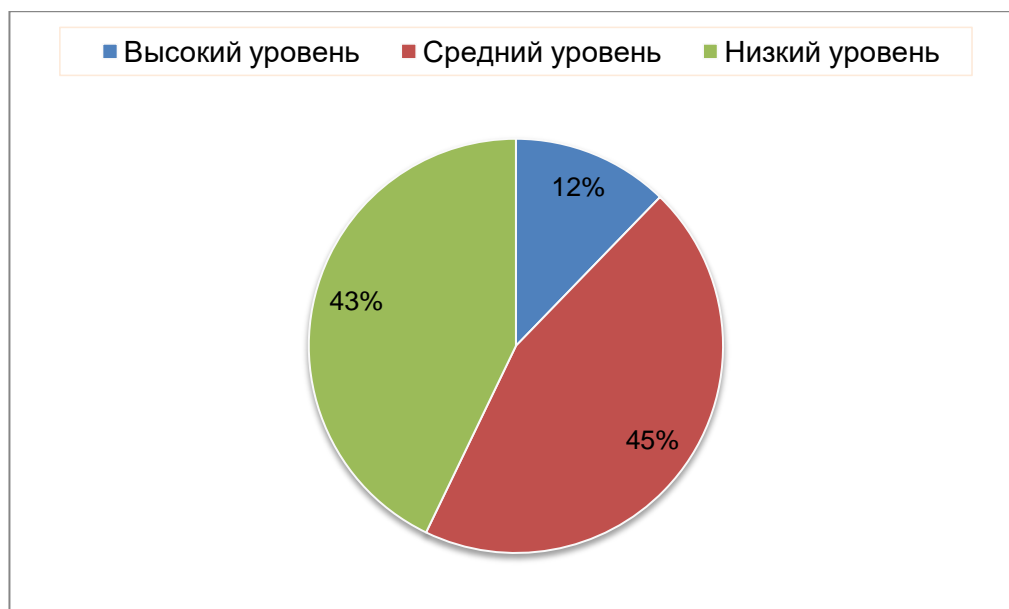

Рис 7. Общий уровень сформированности композиционных умений младших школьников на этапе констатирующего эксперимента

Таким образом, проанализировав результаты, мы установили, что у большинства учащихся (45%) преобладает средний уровень развития композиционных умений. Из этого можно сделать вывод, что в дальнейшем необходима работа над повышением уровня.

2.2 Серия заданий, направленных на развитие композиционных умений младших школьников

По результатам констатирующего эксперимента необходимо разработать комплекс заданий (упражнений), направленных на повышение уровня композиционных умений младших школьников, а затем провести формирующий эксперимент с использованием данных упражнений. В рамках определенных нами ранее критериев следует сформировать задания по каждому из них, определить степень сложности и выстроить последовательность упражнений.

Критерий №1 «Композиционная цельность»:

1. «Закат на море». Уровень сложности: сложный

Возьмите простой карандаш и бумагу формата А4. Представьте свою будущую работу на тему «Закат на море». Расположите лист горизонтально или вертикально, по выбору. Отметьте карандашом линию горизонта, которая отделит закатное небо от морской поверхности. Отметьте размер будущего солнца, наметьте примерное расположение элементов моря - волн, бликов (возможно, рыб, кораблей и т.д.). Теперь наклейте кусочки ткани, бумаги, пластилина, на линию горизонта, усилив ее. В верхней части «над горизонтом» создайте небесное пространство с солнцем, а под «линией горизонта» - морской простор с волнами. Создать небо и море можно посредством красок, кусочков цветной бумаги или природных материалов.

2. «Точка зрения». Уровень сложности: средний.

Посмотрите на эти картинки (Прил. 5.): здесь дом, он располагается высоко или низко на листе, так же может быть изображена гора или другие предметы. Обратите внимание на линию горизонта, как расположена она. А теперь представьте, если бы вы стояли перед этим домом, стояли бы вы на горе или равнине, стояли бы вы или сидели? Определите точку зрения, с

которой вы смотрите. Вырежьте фигуру человека и приклейте на бумагу. После того, как приклеите, рисунок можно будет раскрасить. Так же, по желанию, можно вырезать и приклеить другие элементы: солнце, цветы, облака и др.

3. Упражнение «Дорога вдаль». Уровень сложности: легкий.

Возьмите лист бумаги А4. Посмотрите, вы видите, что на листе уже есть изображение – это лес (Прил.6.). Но изображение пока не закончено. Возьмите ножницы, цветную бумагу или картон, вырежьте тонкую длинную полоску. Это наша линия горизонта, она будет разделять небо и лесную поляну. Подумайте, где она должна располагаться, приклейте на бумагу. Теперь придумайте дорогу, которая ведет вдаль, она может быть узкой или широкой, прямой или извилистой или придумайте свой вариант. Теперь у нас есть цельная лесная полянка, и мы можем ее раскрасить.

Критерий №2 «Выделение сюжетно-композиционного центра»:

1. «Выделяем центр». Уровень сложности: сложный.

Посмотрите на коллаж А. Матисса «Улитка» (Рис.8.). Вспомните нашу беседу на уроке о том, что такое композиция, подумайте, как художник выделил центр? Способы выделения сюжетно-композиционного центра бывают разные: цвет, размер, изоляция, динамика. Можно ли сказать, что в этом коллаже Анри Матиссу удалось передать образ улитки обобщенно? Возьмите одну из карточек (Прил.4.), на каждой из которых представлена картина, найдите смысловой центр и попробуйте назвать способ его выделения, а потом изобразить этот способ схематически (обобщенно) с помощью коллажа, подобно тому, как сделал Матисс с улиткой. Для этого нам понадобится картон, ножницы, клей и чистый лист бумаги, на который мы и будем приклеивать схему.

Рис. 8. Анри Матисс. Улитка.

2. «Центр композиции». Уровень сложности: средний.

Вытяните карточку. На каждой карточке написан способ выделения композиционного центра: цвет, свет, тон, размер и др. Сейчас вам предлагается составить коллаж. Сюжет может быть любым: грибная поляна, горы, город, равнины, все зависит от вашего воображения. В данной работе необходимо будет выделить центр композиции именно тем способом, который вам попался на карточке. Материалы можно использовать любые: это ткань, газетные вырезки, бумага, вата, мыло и т.д. Формат листа бумаги А4.

3. «Озеро». Уровень сложности: легкий.

Посмотрите на лист бумаги, который вы получили. На нем поляна и озеро. Озеро – это сюжетный центр композиции. Не забывайте об этом, выполняя работу. Пространство вокруг озера мы будем «заселять» деревьями. Из журналов и газет, а так же заранее подготовленных распечаток с деревьями, мы будем вырезать элементы, которые будем приклеивать на лесную поляну.

Критерий №3 «Способы передачи пространства»:

1. «Корабли». Уровень сложности: легкий.

Посмотрите на эти картины (Прил. 7). Их рисовали художники, чтобы передать пространство они изображали на переднем плане крупные и четкие предметы, а ближе к линии горизонта более мелкие или менее яркие. Предлагается выполнить морской пейзаж, при этом линию горизонта мы расположим посередине. Подготовьте фон, раскрасьте его красками. После того как фон высохнет, вырежьте из фотографий корабли и приклейте их на свою работу.

2. «Солнце». Уровень сложности: средний.

Задача - сделать солнце в виде концентрических кругов, использовать будем цветную бумагу, ткань, краски, клей и картон. Центр солнца – темно-желтый (темно-красный), а далее – светлее круг, следующий – еще светлее, дальний – почти белый, сливается с белой бумагой. Перед тем, как выполнять коллаж и вырезать детали соответствующего цвета, подумайте, как солнце будет располагаться на листе? Какого размера должны быть кружки, из которых состоит солнце?

3. «Хоровод». Уровень сложности: сложный.

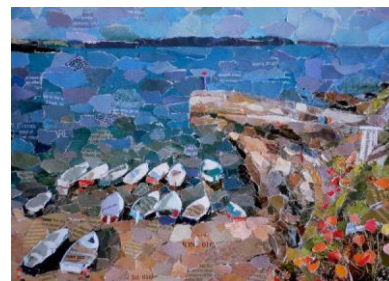
Сейчас мы будем изображать людей в движении. Наша тема: хоровод. Из открыток, журналов и газет вы вырезаете фигуры (люди, звери, птицы). Некоторых можно нарисовать самому. Подумайте, как вы хотите расположить героев на листе. Не бойтесь изображать героев так, будто они заслоняют друг друга. Помните, что заслоняемость фигур – это один из способов передать, кто находится ближе, а кто дальше.

Необходимые условия хорошего обучения таковы: своевременность, органичность, постоянство, ясность, правильность, отсутствие чрезмерной легкости или сложности заданий, а так же последовательность. Для

выполнения заданий по развитию композиционных умений младших школьников мы рекомендуем начинать с более простых заданий и переходить к сложным постепенно. Уроки должны проходить в неразрывной последовательности, так чтобы все, что пройдено сегодня, подкрепляло знания и умения, полученные завтра.

№	Тема урока	Цели и задачи урока	Ход урока	Наглядные пособия	Детские работы
1.	«Корабли»	<p>Цель:</p> <p>Сформировать у учащихся представления о способах передачи пространства, закрепить знания о линии горизонта как разделении пространства</p> <p>Задачи:</p> <p>-провести беседу о том, что такое «пространство»;</p> <p>-показать способы передачи</p>	<p>1. Организационный этап (4-6 мин.);</p> <p>2. Повторение изученного материала (4-6 мин.);</p> <p>3. Изложение нового материала (10-12мин.);</p> <p>4. Практическая работа (20-25 мин.);</p> <p>5. Завершение урока: (7-10 мин).</p>	 <p>Ван Гог. «Рыбацкие лодки на берегу в Сен-Мари»</p> <p>Айвазовский И.К. «Десант Н.Н. Раевского»</p>	 <p>Андрей, 8 лет</p> <p>Ольга, 8 лет</p>

пространства;
-потренироваться в
изображении
множества кораблей
в морском
пространстве

Элсен К. Серия работ
«Щипать»

Глеб, 8 лет

2.	«Центр композиции»	<p>Цель: Научить учащихся находить сюжетно-композиционный центр, используя различные способы выделения центра</p> <p>Задачи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - провести беседу о том, зачем и как художники выделяют композиционный центр в картине; -познакомить со способами выделения 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Организационный этап (4-6 мин.); 2. Повторение изученного материала (4-6 мин.); 3. Изложение нового материала (10-12 мин.); 4. Практическая работа (20-25 мин.); 5. Завершение урока: (7-10 мин.). 	 <p>Васнецов В.М. «Аленушка»</p> <p>Сезанн П. «Персики и груши»</p>	 <p>Яна, 9 лет</p> <p>Вова, 8 лет</p> <p>Ваня, 8 лет</p>
----	--------------------	---	---	---	---

сюжетно-
композиционного
центра;
-научить
использовать
способы выделения
центра на практике.

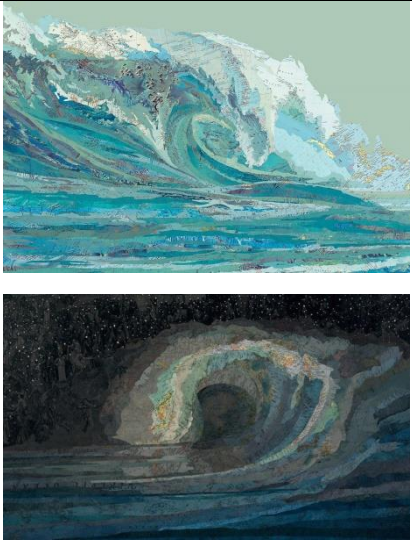

Хохлова Ю., коллаж

					
				Саффо С., коллаж	
3.	«Закат на море»	<p>Цель: Научить учащихся создавать цельную композицию</p> <p>Задачи:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Провести беседу о применениях элементов 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Организационный этап (4-6 мин.); 2. Повторение изученного материала (4-6 мин.); 3. Изложение нового материала (10-12 мин.); 4. Практическая работа (20-25 мин.); 		
				Каменев Л. «Лунная ночь над рекой»	Лиза, 7 лет

		<p>композиции в работе</p> <p>-Показать на примерах как применяются элементы композиции в работах</p> <p>-Научить учащихся применять элементы композиции в работе, создавать цельную и завершенную композицию</p>	<p>5. Завершение урока: (7-10 мин.).</p>	 <p>Афремов Л. «Закат»</p> 	 <p>Вова, 8 лет</p> <p>Мария, 8 лет</p>
--	--	---	--	--	--

				 <p>Кьюсик М., коллажи из географических карт</p>	
--	--	--	--	--	--

Методические рекомендации

На проведение каждого урока рекомендуется отводить минимально один час. Первая часть урока посвящается введению, ознакомлению с темой, проводится подробная и вдумчивая беседа, чтобы учащиеся смогли самостоятельно, хорошо поняв материал, выполнить задание. Вторая часть урока – творческая. Учащиеся создают в арт-технологии «коллаж» работы по теме урока. По завершению творческой части проводится рефлексия – обсуждаются работы, их минусы и плюсы, что получилось, а что нет, какие впечатления от занятия у младших школьников.

Проводя занятия по развитию композиционных умений младших школьников, следует подбирать адекватный визуальный материал, наглядные пособия, для того, чтобы привить учащимся эстетический вкус. При правильном восприятии произведения искусства учащиеся обучаются считывать замысел, вложенный художником и перевоплощать замысел самостоятельно. Важно учитывать психофизиологические особенности развития младших школьников. Учащиеся, находящиеся в младшем школьном возрасте, активные, подвижные, неусидчивые дети, с высоким познавательным интересом. Нужно постоянно проверять правильно ли дети воспринимают и перерабатывают материал. Таким образом, учащиеся всегда будут внимательны, вовлечены в творческий процесс, будут с радостью творить собственные произведения, с уверенностью применять полученные знания.

Данные уроки разработаны для работы в арт-технологии «коллаж». Внедрение данных уроков, на наш взгляд, способствует улучшению развития композиционных умений младших школьников. Выбор арт-технологии «коллаж» обусловлен тем, что работа в арт-технологии не требует особых художественных навыков, не вызывает неудобства, все элементы коллажа можно передвигать, трансформировать, используемые материалы доступны.

Выводы по второй главе

В ходе экспериментальной работы была разработана серия занятий из 9 заданий, 3 из которых были проведены. Анализируя результаты проведенной работы, можно сделать следующий вывод: развитие композиционных умений младших школьников с помощью занятий в технике коллаж эффективно. Зафиксирован прогресс развития композиционных умений младших школьников. При проведении занятий учитывался исходный уровень учащихся, их индивидуальные и возрастные психолого-педагогические особенности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Доказана гипотеза исследования. Намечена тенденция развития композиционных умений младших школьников на основе техники коллажирования посредством специально разработанных заданий при соблюдении условий:

- если при создании коллажей будет учитываться исходный уровень учащихся, продиктованный их индивидуальными и возрастными психолого-педагогическими особенностями;

- если задания будут комплексными, выполняться будут последовательно (от простого к сложному).

Был выполнен анализ методической литературы по проблеме исследования, на основе которого предложено конструктивное решение.

Так же была разработана концепция решения проблемы развития композиционных умений младших школьников, посредством работы в арт-технологии коллаж, способствующая развитию умений, творческому поиску и творческой реализации учащихся.

Проведен констатирующий эксперимент, подтверждающий актуальность исследования.

Разработана серия занятий, повышающая уровень развития композиционных умений младших школьников.

Экспериментально доказана эффективность предложенной методики развития композиционных умений на занятиях изобразительного искусства. Контрольный эксперимент выявил значительные улучшения развития композиционных умений практически по всем критериям. Значительно улучшилось качество детских работ в отношении выделения сюжетно-композиционного центра, способа передачи пространства и цельности композиции.

Материалы работы могут быть использованы для совершенствования содержания и методики обучения изобразительному искусству в общеобразовательных школах, а так же в в учреждениях дополнительного художественного образования (кружках).

Список литературы

1. Авсиян О.А. Композиция. На пути к творчеству / О.А. Авсиян. – М.: Линор, 2004.
2. Алпатов М.В. Композиция в живописи и рисунке. М.: Просвещение. 2008.
3. Бабаева Т.И., Михайлова З.А. Методические советы к программе «Детство». СПб., 2002.
4. Бабанский Ю.К. Оптимизация учебно-воспитательного процесса (методические основы) / Ю.К. Бабанский. – М.: Просвещение, 1982.
5. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты. Рисунок. Живопись. Композиция: Пособие для худож. граф. фак. / Г.В. Беда. – М.: Просвещение, 1969.
6. Белкин А.С. Основы возрастной педагогики. М.: Владос, 2000.
7. Большая Российская энциклопедия в 30 т. / отв. ред. С.Л. Кравец. – М.: Большая Рос. Энциклопедия, 2008.
8. Венгер Л.А. Педагогика способностей / Л.А. Венгер. М., Знание. 1973.
9. Власов В.Г. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства. В 10 Т. / В.Г. Власов Т.4. – СПб.: Азбука-классика, 2004-2010.
10. Волков Б.С, Волкова Н.В. Возрастная психология: учебное пособие для вузов / Б.С. Волков, Н.В. Волкова. – М.: Академический проект, 2008.
11. Волков Н.Н. Композиция в живописи. В 2-х т. / Н.Н. Волков. – М.: Искусство, 1977.
12. Выготский Л.С. Педагогическая психология / Л.С. Выготский. – М., 1996.
13. Выготский Л.С. Психология искусства. Под ред. М.Г. Ярошевского. М.: Педагогика, 1987.

14. Гавриляченко С.А. Композиция рисунка. // Русская галерея XXI/ 2009. №10-11.
15. Галин А.Л. Личность и творчество. – Новосибирск, 1989.
16. Гальперин П.Я. Формирование умственных действий // Хрестоматия по общ. психологии: Психология мышления. М., 1981.
17. Гамезо М.В. Возрастная и педагогическая психология: учеб. пос./ А.В. Гамезо, Е.А. Петрова, Л.М. Орлова. – М.: Педагогическое общество России, 2009.
18. Голубева О.Л. Электронные документы интернет: описание и цитирование: [Электронный ресурс] //Основы композиции: Учеб. пособие. 2-е изд. / О.Л. Голубева. – М.: Изд. Дом «Искусство», 2004. URL: <http://strizhvspru.ru/files/publics/1518452248.pdf> (дата обращения: 21.04.2019).
19. Гройсман А.Л. Основы психологии художественного творчества: Учебное пособие. / А.Л. Гройсман. – М.: Когито-Центр, 2003.
20. Ермолаева-Томина Л.Б. Психология художественного творчества: Учебное пособие для вузов. 2-е изд. / Л.Б. Ермолаева-Томина. – М.: Академический портрет: Культура. 2005.
21. Зинченко В.П. Психологические основы педагогики (Психолого-педагогические основы построения системы развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова): Учеб. пособие / Зинченко В.П. – М.: Гардарики, 2002.
22. Игнатъев Е.И. Психология изобразительной деятельности людей. / Е.И. Игнатъев. – М., 1961.
23. Ищук Н.С. Формирование у студентов творческого композиционного подхода к рисунку: дис. ...канд. пед. наук / Н.С. Ищук. – М., 1987.
24. Казакова Т.Г. Теория и методика развития детского изобразительного творчества М.: Владос, 2006.

25. Кибрик Е.А. Объективные законы композиции в изобразительном искусстве // Вопросы философии. 1967, №106.
26. Комарова Т.С. «Обучение детей технике рисования» Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., «Просвещение», 1970.
27. Композиция // БСЭ. – 3-е изд. – Мю,1973. – Т.12.
28. Коршунов А.М. Познание и деятельность. М., 1984.
29. Краткий словарь по эстетике. – М.,1983.
30. Краткий словарь терминов изобразительного искусства. – М., 1965.
31. Кузин В.С. Изобразительное искусство 1-4 кл. 2011.
32. Курочкина Н.А. Дети и пейзажная живопись. Времена года. Учимся видеть, ценить, создавать красоту. СПб., 2003.
33. Леонтьев А.Н. Лекции по общей психологии. – М.: Смысл, 2000.
34. Неменский Б.М. Изобразительное искусство. Методическое пособие. 2010.
35. Источник Островская О.В. Уроки изобразительного искусства в начальной школе: 1-4 кл.: пособие для учителя / О.В. Островская. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2007.
36. Пономарев Я.А. Психология творчества. – М.: Наука, 1990.
37. Российская педагогическая энциклопедия: В 2 т./ Гл. ред. В.В. Давыдов. – М.: Большая Российская энциклопедия, 1993.
38. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. М., 1989.
39. Рыжкина И.Б. Коллаж как средство и способ организации межкультурного диалога // Русский язык и межкультурная коммуникация. 2009.
40. Словарь по эстетике / Под общ. ред. А.А. Беляевой. М., 1989.
41. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе: Учеб. пособие для студ. пед. вузов. – М.: Издательский центр «Академия», 1999.

42. Телегина И.С. Формирование композиционных умений в сюжетном рисовании старших дошкольников // Вестник Нижневартковского государственного университета – 2010 [Электронный ресурс]. URL: <http://vestnik.nvsu.ru/arhiv/16/95.pdf> (дата обращения 20.04.2019).
43. Урунтаева Г.А. Практикум по детской психологии: Пособие для студ. Пед. ин-тов / Под ред. Г.А. Урунтаевой, Ю.А. Афонькиной. М., 1995.
44. Флёрина Е.А. Изобразительное творчество детей дошкольного возраста. М.: Учпедгиз, 1956.
45. Хрестоматия по общей психологии. М., 1981.
46. Шпикалова Т.Я. Программы общеобразовательных учреждений. Начальные классы (1-4) – Мск., 2007.
47. Шорохов Е.В. Основы композиции / Е.В. Шорохов. – М.: Просвещение, 1979.
48. Шорохов Е.В. Методика преподавания композиции на уроках изобразительного искусства в школе / Е.В. Шорохов. – М.: 1977.
49. Шорохов Е.В. Композиция. Учеб. Для студентов ХГФ пед. институтов. 2-е изд., перераб. и доп. / Е.В Шорохов. – М.: Просвещение, 1986.
50. Шорохов Е.В. Художественный образ и композиция. // Пути повышения эффективности преподавания изобразительного искусства. – М.: 1995.
51. Ярошевский М.Г. Психология в XX столетии. – М., 1990.
52. Зорин В.И. Евразийская мудрость от А до Я: толковый словарь / Василий Зорин. – Алматы: Сездік-Словарь, 2002. [Электронный ресурс]. URL: <http://terme.ru/dictionary/470> (дата обращения 17.02.2019).

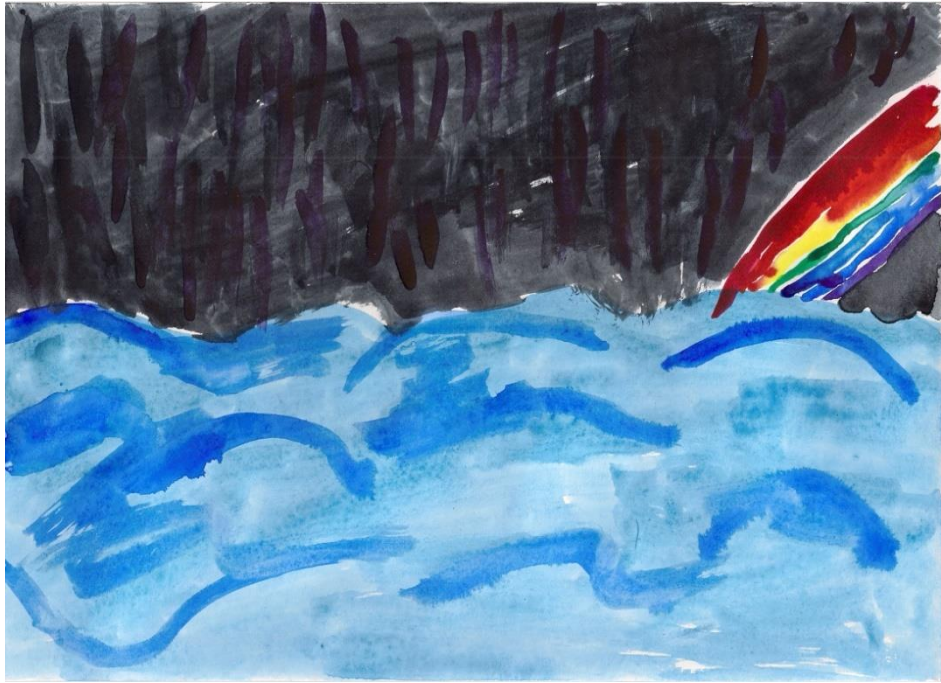
ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Индивидуальные работы учащихся, демонстрирующие уровень

Критериев №1,2,3

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Таблица 2. Уровень развития композиционных умений детей младшего школьного возраста. Список учащихся по показателям

№	ФИ	Возраст	Критерий №1	Критерий №2	Критерий №3
1	Авдеева Юлия	8	средний	средний	низкий
2	Захарова Валерия	8	низкий	средний	средний
3	Изотченко Андрей	9	высокий	средний	низкий
4	Каширина Полина	8	средний	средний	высокий
5	Кравцов Владимир	8	высокий	высокий	высокий
6	Кравцов Иван	8	средний	средний	высокий
7	Левшова Ольга	8	средний	низкий	средний
8	Ляшенко Мария	8	средний	низкий	низкий
9	Наумец Елизавета	7	средний	низкий	средний
10	Осипов Артем	9	средний	средний	низкий
11	Прусак Кира	8	низкий	средний	средний
12	Самойлов Никита	8	низкий	низкий	средний
13	Терехова Виктория	8	низкий	низкий	средний
14	Шашина Яна	9	низкий	низкий	низкий
15	Шевцов Глеб	8	средний	низкий	низкий
16	Шпагина Людмила	9	низкий	средний	низкий

Коллажи художников, демонстрируемые учащимся на уроках

Карточки для определения учащимися смыслового центра картины и способа его выделения. Тема урока «Выделяем центр»

Хруцкий И.Ф. "Цветы и плоды" (1839г.)

Шишкин И.И. "Богатыри" (1898г.)

Левитан И.И. "Золотая Осень" (1895г.)

Шишкин И.И. "Утро в сосновом бору" (1889г.)

Кипренский О.А. "Читатели газет в Неаполе" (1831г.)

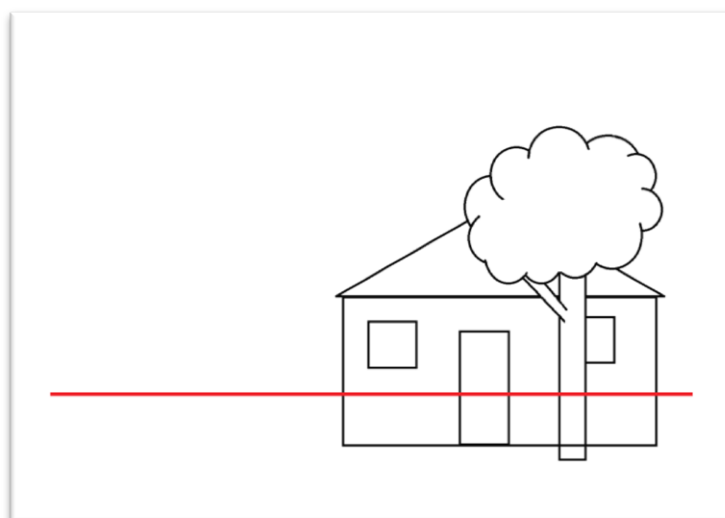
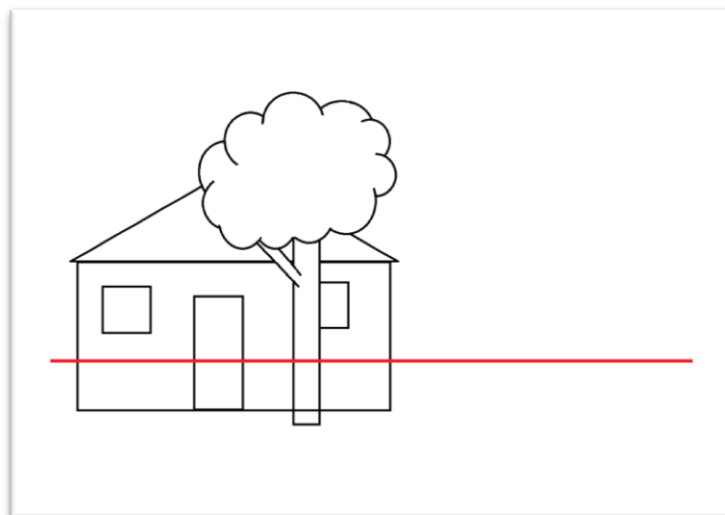
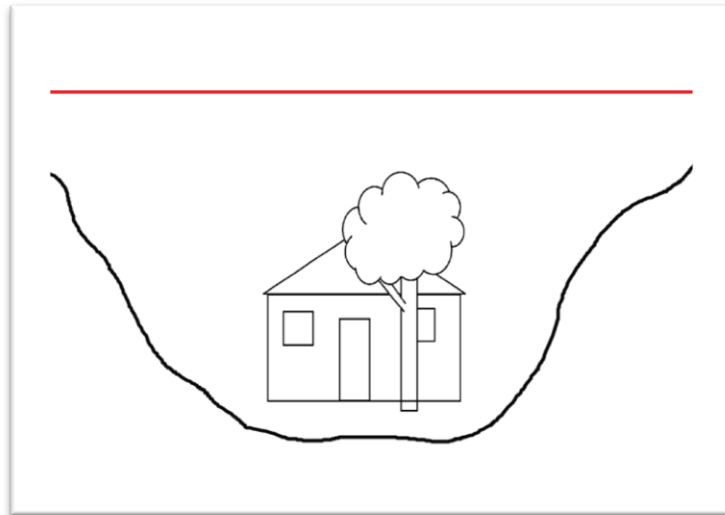

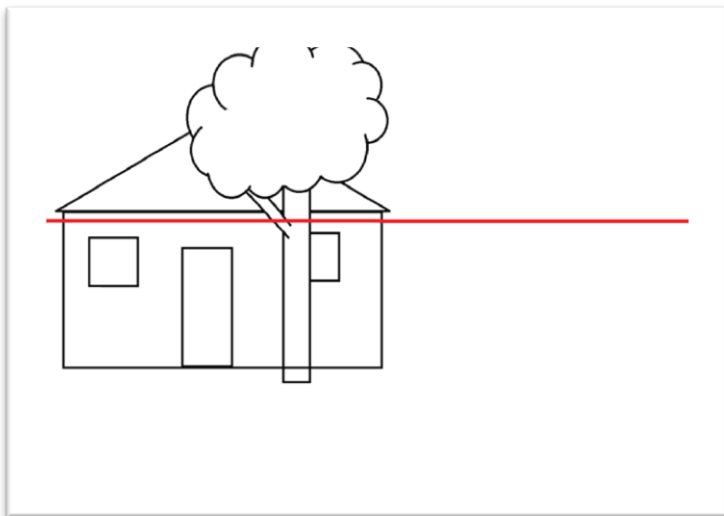
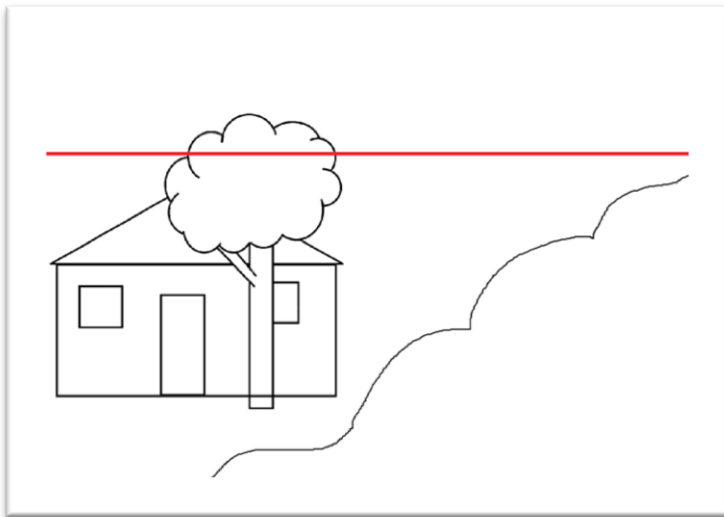
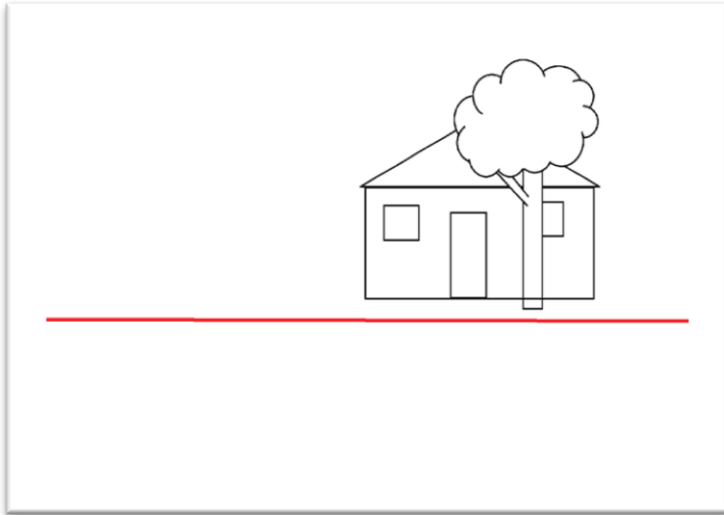
Айвазовский И.К. "Радуга" (1873г.)

Ренуар П.О. "Бал в Мулен де ла Галетт" (1876г.)

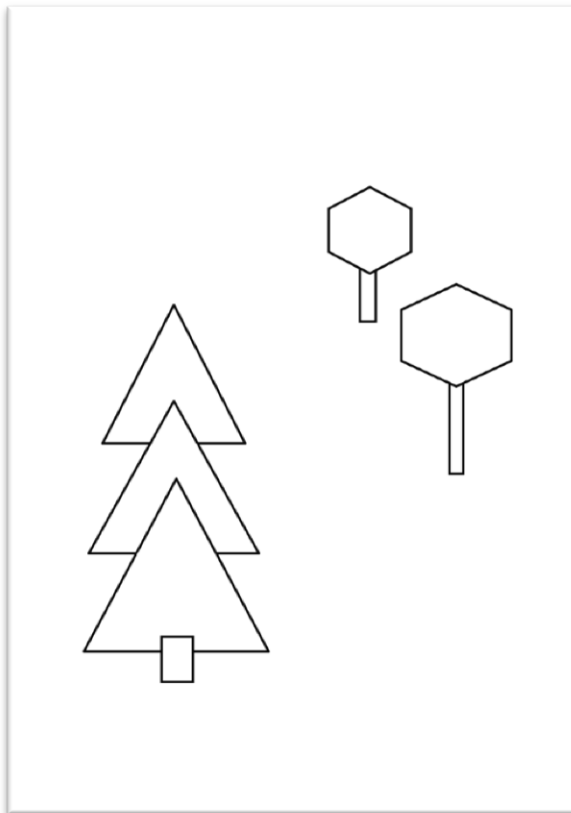
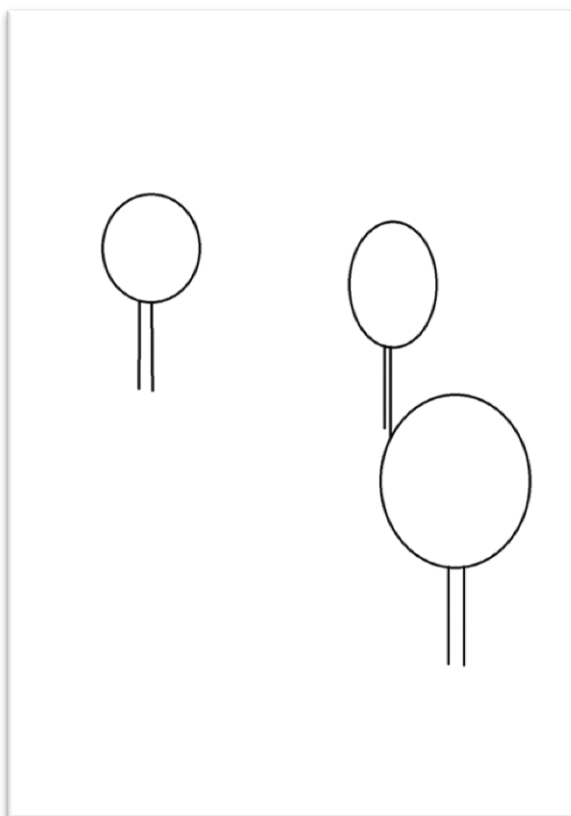
Карточки, для выполнения учащимися задания. Тема урока «Точка зрения»

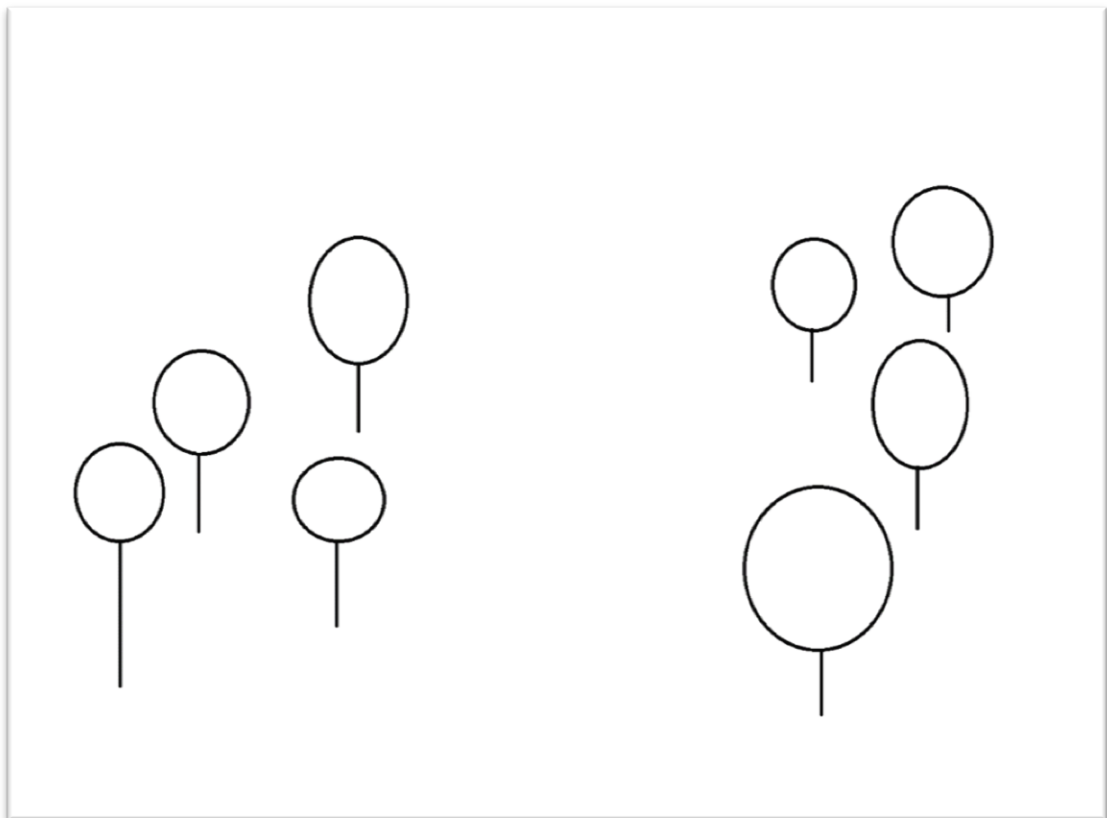
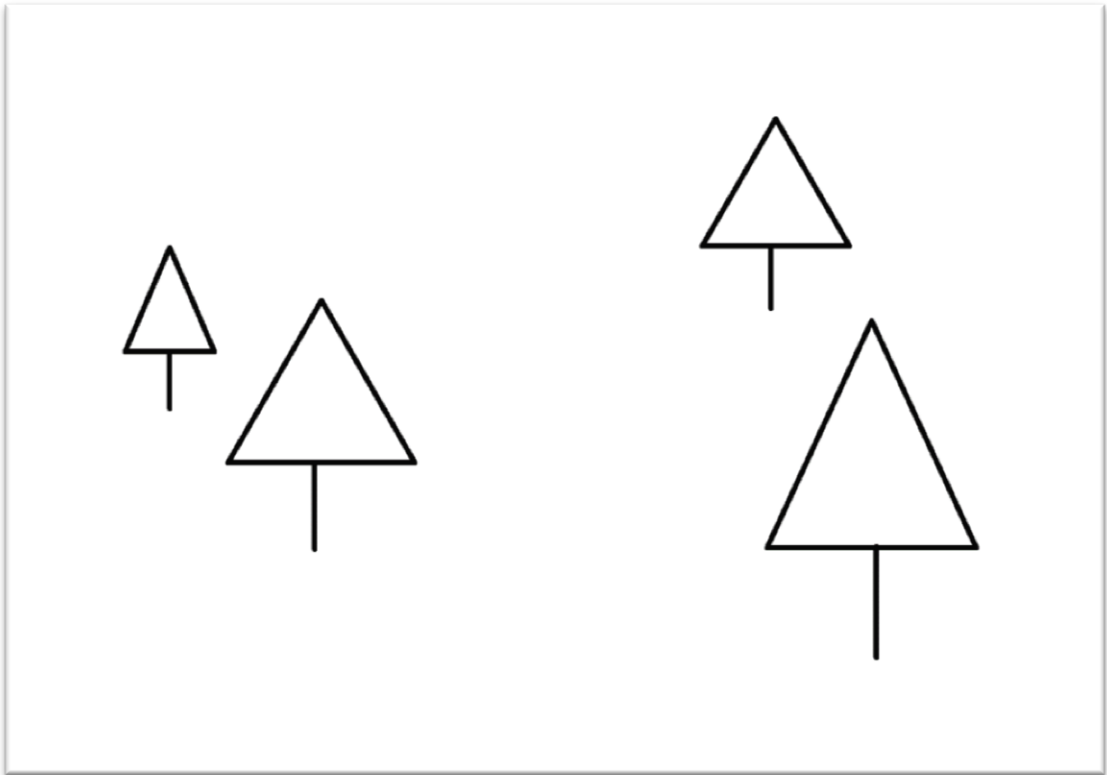

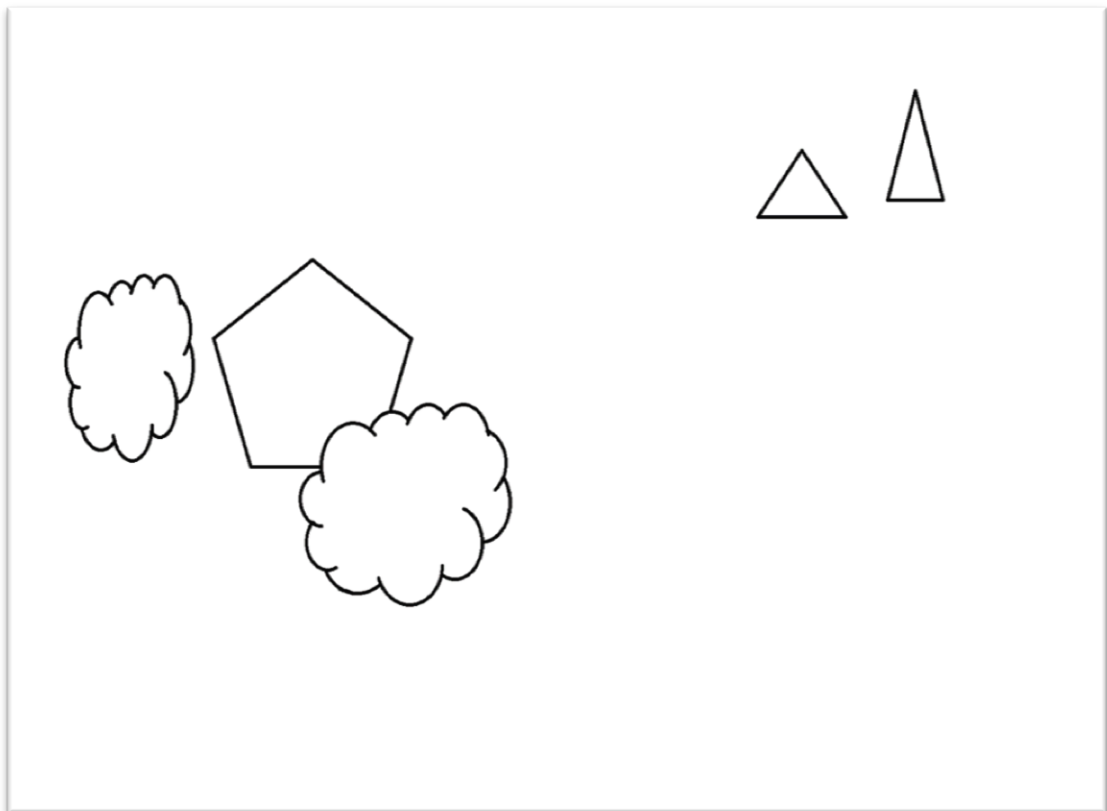
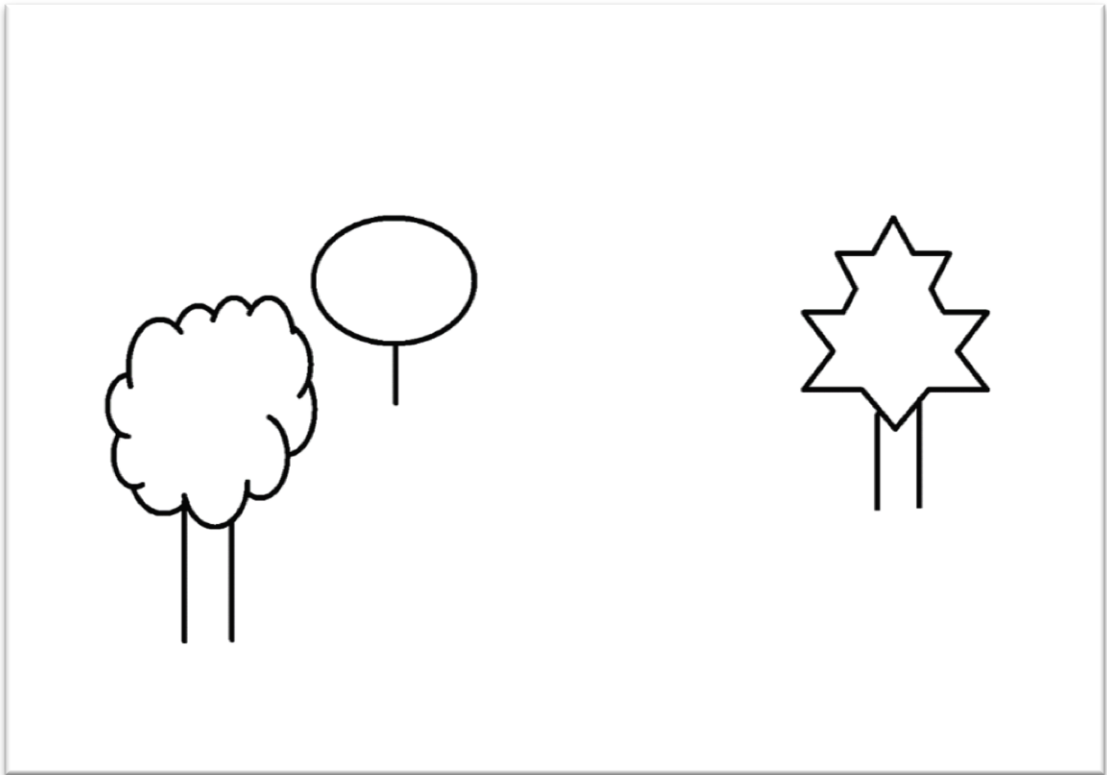

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Карточки, для выполнения учащимися задания. Тема урока «Дорога вдаль»

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Наглядный материал, демонстрирующий учащимся способы передачи пространства. Тема урока «Корабли»

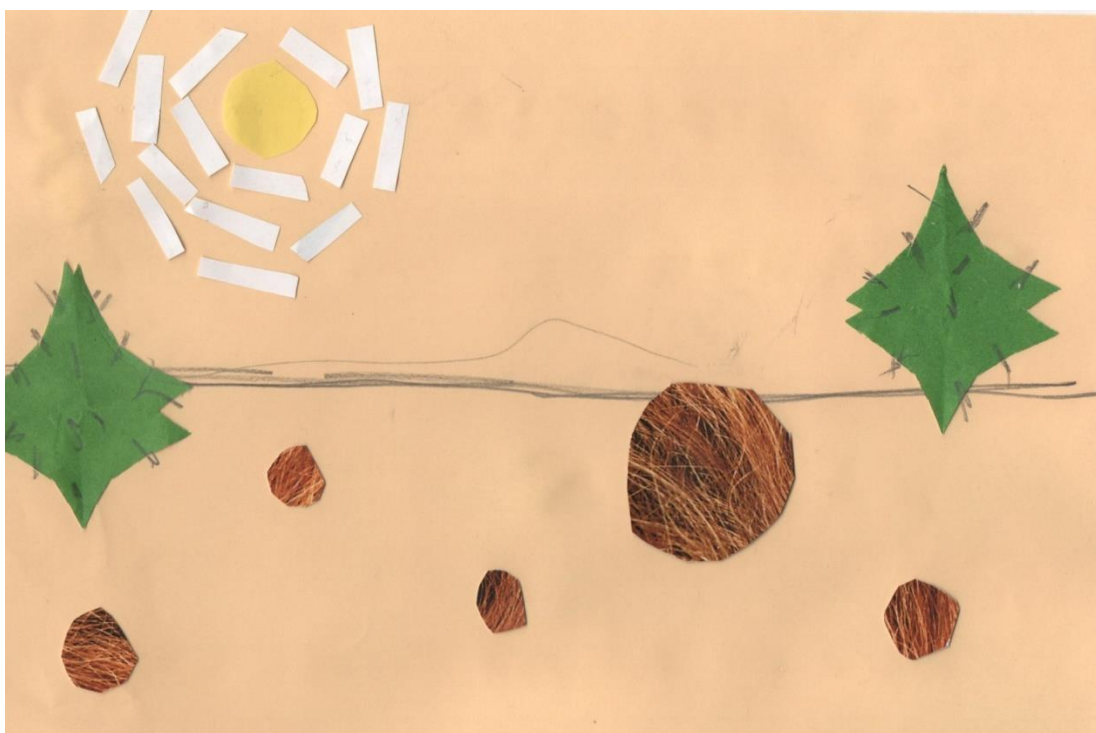

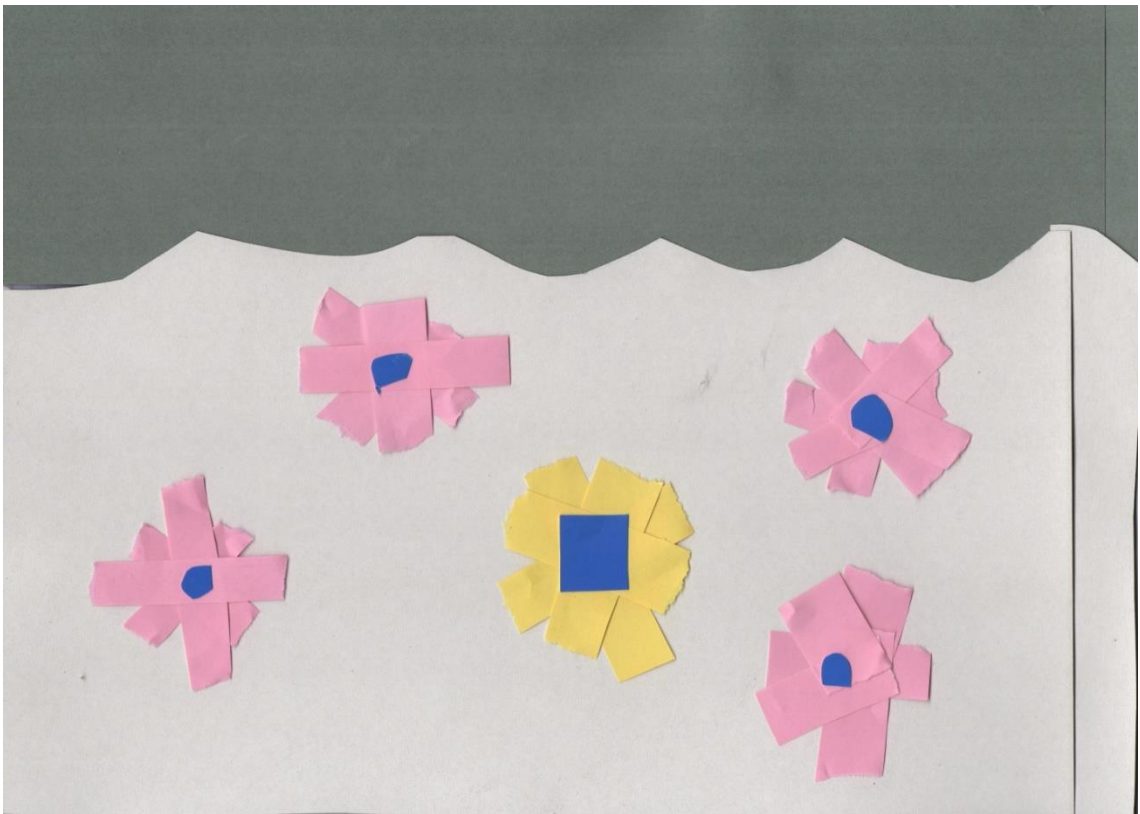

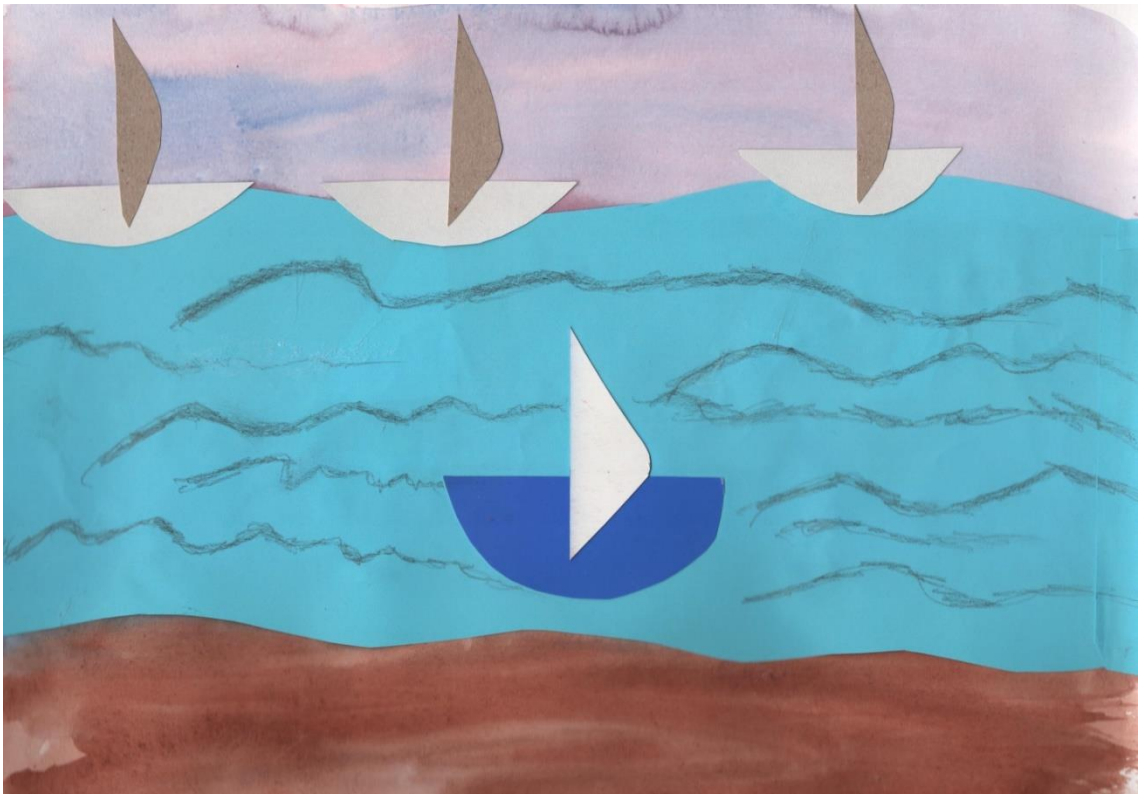

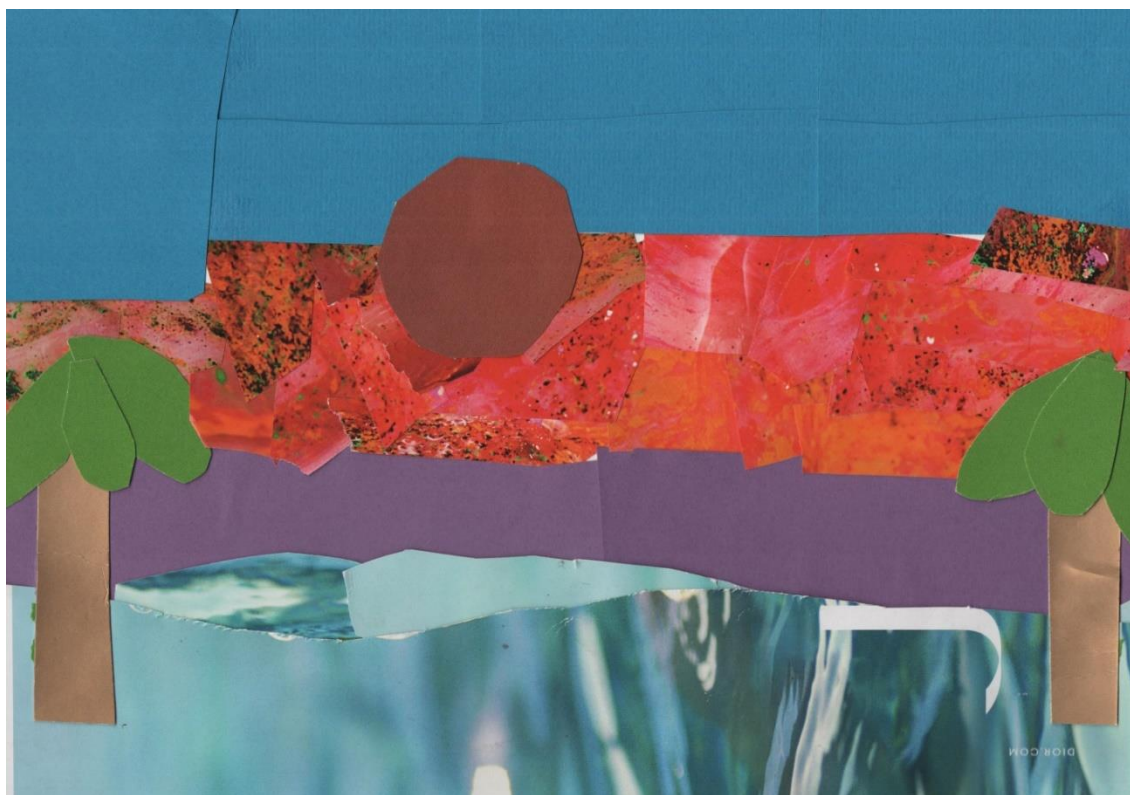
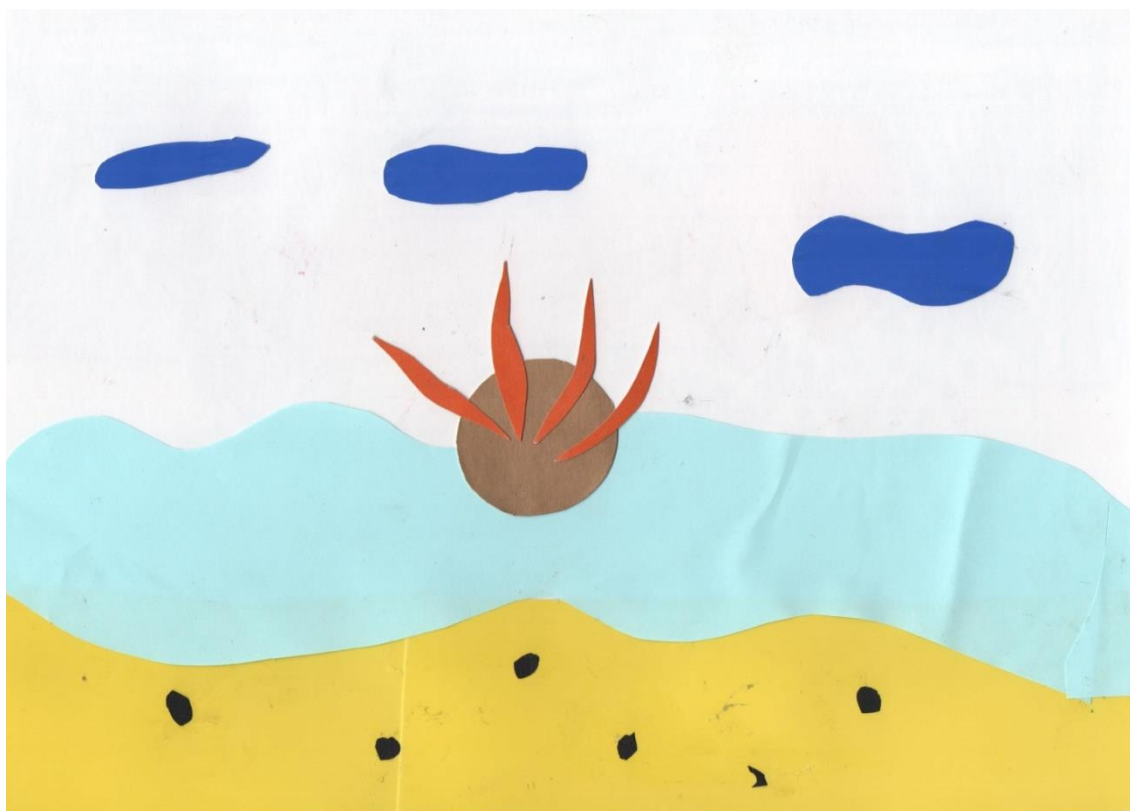
ПРИЛОЖЕНИЕ 9

Индивидуальные работы учащихся. Занятие №2. Тема урока: «Выделяем центр»

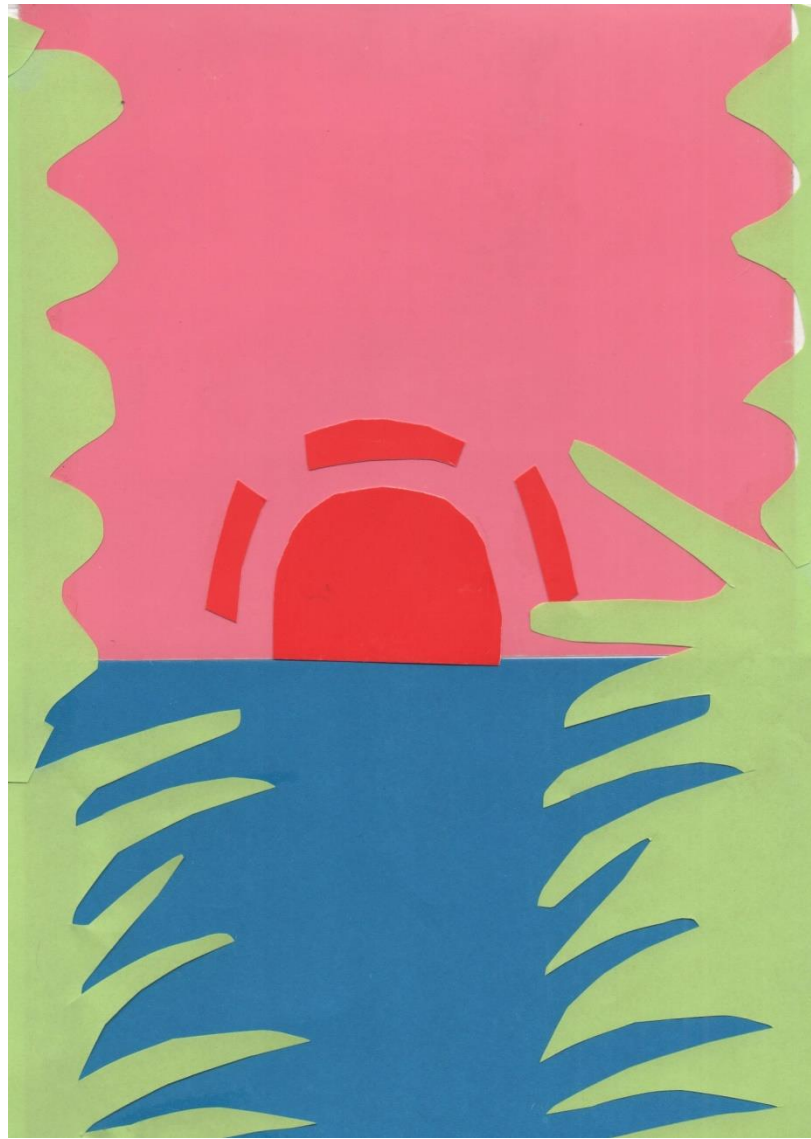

Планы-конспекты занятий, проведенные в рамках констатирующего
эксперимента

ПЛАН-КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО ТЕМЕ: КОРАБЛИ

Учитель: Гикнюс П.В.

План урока

Класс: 2 «В»

Тема: Корабли

Цель урока: Сформировать у учащихся представления о способах передачи пространства, закрепить знания о линии горизонта как разделении пространства.

Дидактическое оснащение урока: Визуальный материал, фотографии, журнальные вырезки, краски (акварель), клей, ножницы, ватман лист А4.

Содержание урока

1. Начало урока
2. Основная часть урока
3. Завершение урока

Ход урока

Здравствуйте, дети. Садитесь, пожалуйста. На прошлом занятии я просила вас принести фотографии или журнальные вырезки с изображениями кораблей. Плюс к этому, у вас должны быть на столах: клей, ножницы, белый лист формата А4. У всех все есть? Хорошо. Посмотрите на эти картины, их рисовали художники. Чтобы передать пространство они изображали на переднем плане крупные и четкие предметы, а ближе к линии горизонта более мелкие или менее ярко. Сейчас мы с вами будем делать морской пейзаж. Линию горизонта мы расположим посередине. Нам нужно будет приготовить фон – раскрасить его красками. Подумайте, какая в вашей картине будет погода, будут ли виднеться берега и т.д. После того, как фон высохнет, вырежьте из фотографий или журналов корабли и приклейте их на

свою работу. Не забывайте о том, как художники передают пространство. У вас есть вопросы? Приступаем!

Далее начинается активная творческая работа учащихся:

1. Создание эскиза
2. Воплощение эскиза

Творческая работа будет рассчитана на одно занятие.

В течении всего урока помогаю учащимся. В конце занятия разбираем получившиеся работы, что понравилось, а что нет, что получилось, а что нет, какие у детей впечатления. Так же в конце занятия напоминаю детям, как будет строиться следующий урок, что будет необходимо принести.

ПЛАН-КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО ТЕМЕ: ЦЕНТР КОМПОЗИЦИИ

Учитель: Гикнюс П.В.

План урока

Класс: 2 «В»

Тема: Центр композиции

Цель урока: Научить учащихся находить сюжетно-композиционный центр, используя различные способы выделения центра.

Дидактическое оснащение урока: Визуальный материал, журнальные вырезки, ткань, вата, мыло, цветная бумага и др., краски, клей, ножницы, ватман лист А4.

Содержание урока

1. Начало урока
2. Основная часть урока
3. Завершение урока

Ход урока

Здравствуйте, дети. Садитесь, пожалуйста. Сегодня мы с вами научимся выделять главное в работе – искать композиционный центр.

Посмотрите на эти работы художников, как вы думаете, где здесь центр? Для чего художник выделил центр? Чего он хотел добиться? (Разбираем тему). Чтобы закрепить полученные знания, мы с вами сейчас выполним работу – создадим свое произведение и обязательно выделим центр. Сейчас каждый из вас подходит к столу и вытягивает карточку, на каждой из карточек написан способ выделения композиционного центра, это может быть цвет, свет, тон, размер и др. Я предлагаю вам составить коллаж, сюжет может быть любым: горы, город, равнины – все зависит от вашего воображения. В вашей работе вам нужно будет выделить центр композиции именно тем способом, который попался вам на карточке. Материалы можно использовать любые. У всех все есть? Молодцы. Приступаем.

Далее начинается активная творческая работа учащихся:

1. Создание эскиза
2. Воплощение эскиза

Творческая работа будет рассчитана на одно занятие.

В течение всего урока помогаю учащимся. В конце занятия разбираем получившиеся работы, что понравилось, а что нет, что получилось, а что нет, какие у детей впечатления. Так же в конце занятия напоминаю детям, как будет строиться следующий урок, что будет необходимо принести.

ПЛАН-КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО ТЕМЕ: ЗАКАТ НА МОРЕ

Учитель: Гикнюр П.В.

План урока

Класс: 2 «В»

Тема: Закат на море

Цель урока: Научить учащихся создавать цельную композицию

Дидактическое оснащение урока: Визуальный материал, журнальные вырезки, ткань, вата, мыло, пластилин, цветная бумага и др., краски, клей, ножницы, ватман лист А4.

Содержание урока

1. Начало урока
2. Основная часть урока
3. Завершение урока

Ход урока

Здравствуйте, дети. Садитесь, пожалуйста. Сейчас мы с вами попробуем создать цельную работу, в которой все части будут взаимосвязаны. Возьмите простой карандаш и бумагу. Представьте свою будущую работу на тему «Закат на море». Расположите лист горизонтально или вертикально, по выбору. Отметьте карандашом линию горизонта, которая отделит закатное небо от морской поверхности. Отмерьте размер будущего солнца, наметьте примерное расположение элементов моря и волн, бликов (возможно, рыб, кораблей и т.д.). Теперь наклейте кусочки ткани, бумаги, пластилина, на линию горизонта, усилив ее. В верхней части «над горизонтом» создайте небесное пространство с солнцем, а под «линией горизонта» - морской простор с волнами. Создать небо и море можно посредством красок, кусочков цветной бумаги или природных материалов. Всем понятно задание? Приступаем!

Далее начинается активная творческая работа учащихся:

1. Создание эскиза
2. Воплощение эскиза

Творческая работа будет рассчитана на одно занятие.

В течение всего урока помогаю учащимся. В конце занятия разбираем получившиеся работы, что понравилось, а что нет, что получилось, а что нет, какие у детей впечатления. Так же в конце занятия напоминаю детям, как будет строиться следующий урок, что будет необходимо принести.

Описание творческой дипломной работы

Пейзаж «Окрестности Красноярска. Базаиха»

Цветной картон. 57х39 см.

Техника выполнения: коллаж, аппликация.

Коллаж «Окрестности Красноярска. Базаиха». 2019г.