

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
**«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»**
(Н И У « Б е л Г У »)

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
ФАКУЛЬТЕТ ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

**Кафедра теории, педагогики и методики начального образования
и изобразительного искусства**

**ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМАМ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ОБРАБОТКИ
ШЕРСТИ НА КРУЖКОВЫХ ЗАНЯТИЯХ В
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ**

Выпускная квалификационная работа

обучающегося по направлению подготовки
44.03.05 Педагогическое образование
Профиль Изобразительное искусство и Мировая художественная
культура
очной формы обучения, группы 02021208
Обернихиной Юлии Андреевны

Научный руководитель
к.п.н., доцент
Стариченко Д.Е.

БЕЛГОРОД 2017

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ ОБРАБОТКИ ШЕРСТИ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТВОРЧЕСТВЕ.....	9
1.1. История методов обработки изделий из шерсти	9
1.2. Особенности художественного решения изделий из шерсти.....	23
ГЛАВА 2. МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ОБРАБОТКИ ШЕРСТИ НА КРУЖКОВЫХ ЗАНЯТИЯХ.....	33
2.1. Педагогический опыт обучения школьников работе с изделиями из шерсти.....	33
2.2. Методика обучения разработки и изготовления изделий из шерсти на кружковых занятиях.....	46
ГЛАВА 3. ТВОРЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ.....	61
3.1. Выбор темы творческого проекта.....	61
3.2. Этапы выполнения творческой работы.....	62
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	67
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК.....	69
ПРИЛОЖЕНИЕ.....	75

ВВЕДЕНИЕ

Современная система образования нацелена на всестороннее и гармоничное развитие личности школьников в процессе обучения и воспитания. Федеральный государственный образовательный стандарт ориентируется на становление личностных характеристик школьника [61, с.3]. Деятельность учащихся должна быть направлена не только на умственное или физическое развитие, но и должна совмещать в себе оба направления, а также подкрепляться интересом ребёнка и иметь практическую направленность. Данным критериям отвечает предметная область «Искусство», в качестве которой в школе выступают такие предметы как изобразительное искусство и технология. Однако педагогическая деятельность на уроках изобразительного искусства направлена не только на освоение практических навыков работы с различными материалами, предметами и техниками, но и на формирование эстетического восприятия, чувства прекрасного, понятия о красоте, эстетичности и т.д. Кроме того, использование различных видов декоративно-прикладного искусства позволяет обрести продуктам детского творчества практическую значимость.

Дети любят работать с различными материалами, – через которые они познают мир. Анализируя произведения искусств и делая попытки самостоятельно создать художественное изображение или изделие декоративно-прикладного искусства, ребенок осваивает эстетический опыт предшествующих поколений, впитывая в себя понятия о прекрасном. Создание декоративной композиции, как вида художественной «обработки» изображения, представляет собой средство развития понятия о прекрасном.

В переводе с латинского языка слово «композиция» в буквальном смысле означает связывание, сопоставление, соединение различных частей

между собой. Композиция – важнейший организующий момент художественной формы, придающий произведению единство и цельность, соподчиняющий его элементы друг другу и целому [31, с. 38]. В свою очередь, «декоративность» выступает в качестве некой формы выражения красоты того или иного элемента, предмета, явления. Как правило, в предметах декоративно-прикладного искусства изображение, задуманное художником, в определенной степени является искаженным отражением окружающей его реальности и имеет обобщенные черты. Так, декоративная композиция представляет собой особый, уникальный способ изображения художником реального мира на основе собственного миропонимания. Она включает в себя основные принципы организации и размещения изображения на плоскости и в пространстве, построение цветовой гармонии в композиции, вопросы стилизации формы изображаемого предмета.

Создание декоративной композиции является неотъемлемой частью для техник, основанных на использовании шерстяного волокна. Это такие техники, как вязание, валяние, гобелен или шпалера, чий. Как правило, в известных нам вариантах вязаных изделий внешний вид готового продукта в большей степени зависит от выбора мастером определенного вида петель, согласно которому выполняется вся работа. Однако многие вязаные изделия создаются с различными изображениями, чаще всего в виде орнамента. Тем не менее, существует множество вещей со сложной декоративной композицией. Некоторые из видов валяния также включают в себя создание такой композиции. Например, создание шерстяной картины, а также мокрое валяние, позволяющее создавать аксессуары, некоторые элементы одежды и интерьера. Декоративная композиция также имеет место быть при создании шпалеры, которая также позволяет создавать реалистическое изображение. Большое количество изделий, созданных данным материалом, окружает нас в повседневной жизни, начиная от предметов интерьера и заканчивая одеждой. Декоративная композиция играет важную роль при изготовлении

изделий в технике чий. Данная техника работы с шерстью взята за основу для выполнения творческой части выпускной квалификационной работы.

Таким образом, декоративно-прикладное искусство, так или иначе, пронизывает все сферы жизни человека. Однако если в некоторых образовательных программах для изучения активно предлагается широкое разнообразие таких художественных техник как лепка, резьба, вышивка, создание куклы, декоративных предметов, витража, гобелена, тканого панно и многих других техник декоративно-прикладного искусства, то его неотъемлемой части – декоративной композиции уделяется недостаточно внимания, а конкретных методик в учебниках не предлагается. Поэтому перед учителем встает проблема: нужно обучить детей техникам декоративно-прикладного искусства, когда у них нет или недостаточно знаний о декоративной композиции. Обучение основам декоративной композиции играет важную роль в формировании творческой, разносторонней, гармонично развитой личности, ведь знания, полученные в процессе изучения данных основ, могут найти своё применение в дальнейшей жизни школьника в самых разнообразных видах художественного творчества. На сегодняшний день набирают популярность изделия, созданные в технике «handmade», что дословно означает «ручная работа», поэтому навыки создания декоративной композиции являются бесценной находкой для детей, желающих создать собственный уникальный продукт творчества, так как не имеют тематических ограничений и не требуют академической художественной подготовки.

Проблема исследования: каковы методические аспекты развития творческих способностей учащихся 5 классов в процессе художественной обработки шерсти на кружковых занятиях в общеобразовательной школе.

Решение проблемы является **целью** нашего исследования.

Объект исследования: развитие творческих способностей учащихся 5-х классов на кружковых занятиях по созданию изделий из шерсти.

Предмет исследования: техника художественной обработки шерсти как средство творческого развития школьников.

Гипотеза исследования:

Освоение приемов художественной обработки шерсти в школе может стать средством развития художественно-творческих способностей учащихся, если в процессе кружковой работы будет:

- поставлена цель практического ознакомления учащихся с разными приемами художественной обработки шерсти;
- будут разработаны приемы декоративной стилизации изображения на примере натюрморта с учетом технологии художественной обработки шерсти;
- будет разработана методика обучения созданию изделий из шерсти в технике «чий», а также создано демонстрационное методическое пособие.

Задачи исследования:

1. Проанализировать рабочие программы на предмет методического обеспечения декоративной композиции и стилизации в школе.
2. Проанализировать педагогический опыт обучения школьников работе с изделиями из шерсти.
3. Выявить особенности художественного решения изделий из шерсти.
4. Разработать и апробировать методику обучения основам декоративной композиции на примере натюрморта.
5. Разработать и апробировать методику изготовления изделий из шерсти на кружковых занятиях.

Методологической базой нашего исследования являются труды педагогов и психологов Б.М. Неменского, Т.Я. Шпикаловой, В.С. Кузина о педагогике искусства, Д. Локка, Р. Арнхейма, Н.Н. Волкова,

Л.С. Выготскогоо психологии искусства, Е.В. Шорохова, Г.М. Логвиненко об основных принципах организации декоративной композиции.

Методы исследования:

1. Анализ методической и теоретической литературы.
2. Изучение опыта преподавателей.
3. Анализ результатов творческой деятельности учащихся на уроках изобразительного искусства.
4. Беседа с учащимися.
5. Изучение творческих работ.
6. Разработка учебных занятий.
7. Формирующий эксперимент.

Исследование проводилось на базе МБОУ СОШ №20с углубленным изучением отдельных предметов, в 5 «А» и 5 «Б» классах.

Научная новизна

В процессе написания выпускной квалификационной работы была разработана технология декоративной стилизации изображения для 5-х классов на примере натюрморта.

Теоретическая и практическая значимость:

Результаты исследовательской работы могут быть внедрены в практику кружковой работы школы.

Этапы исследования

1. На первом этапе была проанализирована литература по проблеме исследования.

2. На втором этапе была разработана и проведена экспериментальная методика, направленные на развитие представлений учащихся 5-х классов о декоративной композиции на примере натюрморта, а также методика обучения приемам художественной обработки шерсти.

3. На третьем этапе исследования были подведены итоги экспериментальной работы.

Выпускная квалификационная работа состоит из трех частей:

1. Теоретической части, в которой рассматриваются основные этапы развития технологий и методов обработки шерсти, а также особенности решения художественного образа в изделиях из шерсти.

2. Методической части, в ней описан педагогический опыт обучения детей работе с изделиями из шерсти, также представлены методики создания декоративной композиции, и обучения приемам художественной обработки шерсти на кружковых занятиях.

3. Творческой части, декоративное панно в жанре натюрморт, состоящее из 3-х частей, выполненное в технике плетения «чий».

ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ ОБРАБОТКИ ШЕРСТИ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТВОРЧЕСТВЕ

1.1. История методов обработки изделий из шерсти

Люди активно начали использовать шерсть ещё в первобытные времена. Прежде всего, человечество освоило обработку добытых на охоте шкур, затем древесной коры и в дальнейшем приобщилось к созданию вещей из волокнистых растений. Таким образом, шерстяную ткань можно назвать одной из самых древних, и самая первая нить на свете, скорее всего, была из шерсти. В подтверждение данного утверждения выступает также факт использования в вышивках – самом древнем виде рукоделия – шерстяных нитей. Появление вышивок связано ещё с возникновением первого стежка, придуманного первобытными людьми для скрепления шкур убитых на охоте животных. Вещи из шерсти долговечны, не мнутся и хорошо сохраняют форму, они поглощают влагу и защищают от жары и холода.

Как подтверждено раскопками, на территории Швейцарии, в Месопотамии и в Древнем Вавилоне люди разводили овец, пряли и ткали примитивные шерстяные изделия [27, с. 5]. Далее, люди научились создавать войлок – материал, получаемый путём сваливания шерсти. Стоит отметить, что для кочевников он по сей день остается основным видом текстиля, исходя из главного свойства шерсти – способности удерживать тепло. Однако войлочные изделия имели не только прикладную, но и декоративную функцию. Обращаясь к многовековой истории жизнедеятельности кочевых племен стоит отметить, что созданные ими изделия из шерсти носили не только прикладной, но и декоративный характер. Ассортимент изделий был весьма разнообразен: от предметов интерьера, украшений и одежды до скотоводческого снаряжения (рис. 1). Изготавливались войлочные подушки, матрасы, ковры, попоны для коней, войлочные сумки и детали для седла. Войлок был широко распространен и в военном деле, его использовали

как подкладку под шлем, шили чехлы к рукояткам сабель и даже заменяли кольчугу.

Рис.1.Разнообразные изделия из войлока

Секреты изготовления валяных изделий перешли за пределы скотоводческой среды кочевников к оседлому землевладельческому населению и стали распространяться по странам всего мира. В некоторых из них было организовано промышленное производство фетра, практически не отличающегося от производства войлока. Разница заключается лишь в том, что при изготовлении фетра применяются более тонкие виды шерсти, часто добавляются синтетические ткани (рис. 2).

Рис. 2. Разноцветный войлок и фетр (тонкий войлок)

В дальнейшем войлок начал распространяться повсеместно, ему находили применение буквально в каждом уголке мира. Так, в эпоху

Древнего Рима шерстяная нить ценилась наравне с льном и кожей, являлась главным материалом в производстве одежды. Римляне издавна умели изготавливать разные сорта шерстяных тканей, в частности очень тонкие и мягкие, а также плотные, ворсистые[24, с. 143]. Однако одежда из шерсти была довольно громоздкой и тяжелой, замедляла движение, поэтому со временем римляне перешли на другой, наиболее удобный и простой крой и материал[24, с. 147].

В Средневековье торговля шерстью переросла в серьёзный бизнес, а в XIII веке от текстильного производства, главным образом изготовления шерстяных изделий, зависела экономика такого государства как Италия. Шерсть – это такой материал, который был необходим всем слоям населения, начиная от представителей беднейших классов и заканчивая богачами. К тому же сырье для шерстяного производства возможно было получить в практически любых климатических условиях. Позднее заниматься производством и обработкой шерстяного полотна стала Англия, где доход от продажи шерсти охватывал значительную часть бюджета. Так, войлок считался одним из основных товаров, имевших важнейшее значение для английского и международного рынка. Однако властью было установлено всего три типа хозяев шерсти: владельцы больших состояний, арендаторы земель короны, знати и дворянства, крестьяне.

В такой стране как Ирландия для пошива одежды шерстяная ткань всегда была незаменимым материалом. По некоторым сведениям, численность населения Ирландии в 2 раза меньше поголовья овец[51, с. 120]. Исстари мужчины и женщины независимо от сословий одевались в шерстяные брэты – традиционные плащи с капюшоном. Пошитые из толстой ткани, ирландские брэты очень хорошо защищали от ветра и сохраняли тепло.

В Шотландии одним из традиционных атрибутов народного костюма является килт – шерстяная клетчатая юбка. В давние времена каждый

шотландский клан имел собственный тканевый рисунок, состоящий из клетки – символа верности национальным традициям. В наши дни насчитывается около 800 видов шотландских клетчатых тканей, которые носят название «тартан», на рисунке 3 изображены некоторые из них:

Рис. 3. Разновидности килта

1. «Каледония» — универсальный тартан, который может носить каждый шотландец.

2. «БлэкУотч» — военный тартан, ставший основой для многих клановых тартанов, например «Гордон» и «Кэмпбелл».

3. «ДрессКэмпбелл» — парадный тартан клана Кэмпбелл.

4. «Барберри» — тартан создан для компании в 1920 году и занесен в регистр в 1985-м.

5. «Дресс Гордон» — нарядный вариант тартана клана Гордон.

6. «Ройял Стюарт» — самый известный в мире тартан [64, с. 32].

Среди всех стран, занимающихся производством шерсти, лидирующую позицию занимает Австралия. Здесь ее производят больше, чем где-либо еще в мире, к тому же лучшего качества. На одного жителя в среднем

приходится около десятка баранов и овец. Кроме того, австралийцы являются главным поставщиком шерсти Китаю, на сегодняшний день лидирующему среди стран-производителей шерстяных полотен.

Производство шерстяных тканей на Руси, в свою очередь, осуществлялось уже в X веке в Новгороде и Киеве. Шерстяные изделия, созданные мастерами русских народных промыслов, издавна защищали людей от мороза. Знаменитые павлопосадские платки (рис. 4), изготовление которых постепенно переросло из промысла в крупное промышленное производство, пользуются большим спросом и на сегодняшний день. Кроме того, Россия примечательна созданием валенок – первой в мире обуви из войлока без единого шва (рис. 5). Хотя валенки являются чисто русским изобретением, вскоре они распространились по всему миру.

Рис. 4. Павлопосадские платки

Рис. 5. Русские валенки

Народные шерстяные промыслы были распространены и в странах Центральной Азии, в частности, таких как Кыргызстан и Казахстан, они примечательны своей самобытностью, талантом в своей простоте и удивительным разнообразием. Войлок – основа жизни этих народов, а развитие ремесел и промыслов носило утилитарный характер, и было обусловлено кочевым образом жизни, а также практическими нуждами в домашнем хозяйстве.

Сюда относятся Ала-кийиз — пёстрые войлочные ковры с уникальными узорами, которые меняются от одного региона Кыргызстана к другому[69, с. 3]; художественная вышивка; ткачество, занимающее большое место среди народных промыслов(рис. 6).

Рис. 6. Ала-кийиз

Особое место среди изделий из шерсти занимает чиевая циновка — своеобразный вид прикладного искусства киргизов[71, с. 4]. Как правило, циновка состоит из узоров и является составной частью юрты, служит и для украшения и для сохранения тепла(рис. 7).

Рис. 7. Чий

Шерсть нашло свое применение у народов из самых разных уголков мира, как в качестве жизненно необходимых теплых вещей, так и в качестве украшений. Как же происходит процесс производства шерсти? Технология производства шерстяного полотна состоит из четырёх этапов. Сначала стрижка, далее сортировка и ранжировка, на третьем этапе создается пряжа, и на последней ступени изготавливается ткань[27, с. 12]. Стрижка овец производится один раз в году, в начале лета или весны. Лучшей считается та шерсть, что сострижена с плеч и боков овцы. А стриженой может называться только та шерсть, что сострижена с живого и здорового животного. Этап ранжировки и сортировки включает в себя удаление поврежденной, грязной и низкосортной шерсти. Критериями разбора являются длина шерсти, цвет, волнистость и толщина. После этого шерсть

обрабатывают специальным моющим средством с целью удаления желтизны и примеси из песка и грязи.

На фабрику шерсть поступает в прессованном виде, в тюках, рабочие распаковывают их и загружают в станки. Металлические щетки (рис. 8) расчесывают шерсть и разделяют её на волокна. Затем волокна отправляют в смесительную камеру (рис. 9), где воздушные потоки смешивают различные виды шерсти, которые приобретают, таким образом, заданную структуру. Тщательное смешивание занимает около часа. Воздушный поток перемещает волокна на следующий этап.

По пути волокна опрыскивают смесью минеральных масел, что облегчает дальнейшую их обработку. Волокна доставляются на кардочесальную машину (рис. 10), где их пропускают через валики с тонкими проволочными зубцами. Волокна распутываются и разделяются на отдельные пряди, кроме того удаляются остатки грязи, застрявшие в волокнах. Из кардочесальной машины выходит гладкое ровное полотно, или сеть (рис. 11).

Рис. 8. Металлические щётки

Рис. 9. Смесительная камера

Рис. 10. Кардочесальная машина

Рис. 11. Сеть

Станок разделяет сеть на плоские тонкие полосы, которые проходят через резиновые фартуки (рис. 12). Это два цилиндра, которые скручивают полосы в более тонкие скругленные нити, или ровницу. Ровница похожа на пряжу, однако если её потянуть, то она просто разорвется. Ровницу нужно сучить, только тогда она станет прочной, поэтому она проходит через предельный станок (рис. 13), где растягивается и плотно скручивается. Так рождается шерстяная нить.

Пряжу наматывают на бобину, после скручивания она становится прочной, поэтому из неё можно делать шерстяную ткань. Ткань делают на полностью автоматизированном ткацком станке (рис. 14), где нити вплетаются поперек, одна за другой. Это движение задано компьютерной программой в соответствии с тем видом ткани, который нужно выткать. Станок вплетает 400 нитей в минуту.

После того как ткань выткана (рис. 15), с неё выжигают растительный мусор, такой как солома. Ткань красят и сушат, все шерстяные ткани подвергаются завершающей обработке, которая улучшает их внешний вид: шершавые валики придают шерсти текстуру плюша[27, с. 15].

Рис. 12. Резиновые фартуки

Рис. 13. Предельный станок

Рис. 14. Ткацкий станок

Рис. 15. Шерстяная ткань

В свою очередь, войлок, многовековой натуральный материал, изготавливается по-другому, путём сваливания шерсти. На сегодняшний день этот народный промысел возрождается и активно применяется мастерами различных профессий. Натуральная шерсть находит применение не только в роли утеплителя, но и в индустрии моды: обувь, одежда, элементы декора, украшения и аксессуары, игрушки, сувениры, постельное бельё и многое другое можно встретить на прилавках множества магазинов. Кроме того, помимо профессиональных мастеров, войлок доступен и любителям. Например, ознакомление с технологией валяния шерсти позволяет рукодельницам создавать уютные, оригинальные и одновременно практичные вещи своими руками.

Сам процесс валяния шерстяных изделий состоит из различных приёмов сцепления и переплетения шерстяных волокон между собой. Для валяния используется шерсть многих видов животных: овец, коз, верблюдов, яков, лам, кроликов, зайцев и даже собак и кошек. Шерсть животного состоит из покровного волоса и подшерстка (подпуши). У овец покровный волос составляют ость, переходный и кроющий волос; подшерсток – пух [20, с. 186]. Наиболее предпочтительна для валяния овечья шерсть. Однако в зависимости от породы животного, времени стрижки и метода обработки шерсти она обладает различными свойствами. Различают грубую, или валеночную овечью шерсть, шерсть мериносовых и среднерунных пород овец, кардочесанную шерсть.

Грубая овечья шерсть состоит из волокон разной толщины и длины. Она подходит для создания больших объёмных изделий. Шерсть мериносовых овец применяется в изготовлении одежды и детских игрушек. Отличительной чертой такой шерсти является тонкость, а внешне она напоминает пух. Шерсть среднерунных овец используется в валянии чаще всего. Кардочесанная шерсть на вид похожа на комок ваты, так как состоит из изогнутых в разные стороны волокон.

На сегодняшний день существует несколько различных техник валяния. Мокрое валяние является многовековым способом валяния шерсти с помощью воды и мыла(рис. 16). В свою очередь, сухое валяние появилось намного позже мокрого, но вовсе не уступает ему в популярности(рис. 17). Кроме того этот вид творчества не подходит для детей младше 10 лет из-за использования специальных игл, которыми можно легко пораниться.

Рис. 16. Мокрое валяние картины

Рис. 17. Сухое валяние картины

Игла для валяния – это тонкий инструмент с загнутым в сторону кончиком, оснащенный маленькими насечками, что способствует легкому спутыванию шерстяных волокон[65, с. 130]. Помимо самой шерсти, иглы различных размеров (рис. 18), пожалуй, единственный инструмент, необходимый для простого сухого валяния.

Рис. 18. Иглы для валяния

Такие приёмы как сухое и мокрое валяния используются для обработки целостного шерстяного волокна. Однако существует множество приемов обработки пряжи. Пряжей называется нить, составленная из отдельных волокон, посредством распределения их равномерно одно вдоль другого и затем скручивания, для придания им общей связи[63, с. 153].

Самый распространённый пример – это вязание, оно может быть ручное, с помощью спиц, крючка или машинное. Под вязанием понимается процесс создания изделий из сплошных непрерывных нитей, сгибающихся в петли и переплетающихся между собой. Существует множество видов петель, в зависимости от которых создается внешний вид изделия. Вязание имеет множество нюансов, необходимо знать способы набора петель, закрепления, прибавления и убавления, а также способы соединения нитей одного или разных цветов. Кроме того, существует много разных техник вязания: филейное вязание, тунисское вязание (рис. 19), ирландское кружево, брюссельское кружево, норвежские узоры, ирландские узоры [67, с. 130].

Ручное вязание дает человеку возможность выразить свою индивидуальность, передать задуманный им образ с помощью цвета и фактуры пряжи. Вязание позволяет сочетать в работе спицы и крючок, связывать между собой различные узоры и стили (рис. 20).

Рис. 19. Тунисское вязание

Рис. 20. Вязание с рисунком

Ещё одним из методов работы с шерстяной нитью является создание шпалер, которые в последующем начали называть «гобеленом». Слово «гобелен» получило своё название от имени Гобеленов, мастеров-красильщиков шерсти. В их доме была основана мастерская по ткачеству шпалер, ставшая позднее «Королевской мануфактурой Гобеленов». Гобелен – один из видов декоративно-прикладного искусства, стеной односторонний безворсовый ковёр с сюжетной или орнаментальной композицией, вытканый вручную перекрестным переплетением нитей [60, с. 6].

Первоначально шпалеры служили не только как украшение, но и незаменимая вещь для сохранения тепла в холодных постройках из камня. В качестве изображения для панно служили сюжеты на исторические, мифологические и религиозные темы(рис. 21), также были популярны сцены охоты, сражений и родовые гербы. Во все времена создание гобелена было очень сложным, трудоёмким процессом, когда на создание метрового полотна у мастера уходило около года.

В связи с этим, гобелен считался предметом роскоши, следовательно, и цена на него была соответствующей. Полотно ручной работы и на сегодняшний день является дорогостоящим и весьма ценным изделием.

Рис. 21. Гобелен "Союз княжества Урбино с Церковью"

Искусство ткачества гобелена заключается в переплетении между собой нитей основы и разноцветных нитей рисунка, при этом первые должны быть полностью перекрыты вторыми. Таким образом, мастер создает ткань, которая одновременно является и изображением, и её нельзя назвать, например, канвой или вышивкой. Современные мастера также применяют в работе над гобеленом непряжёную шерсть с целью получения оригинальных фактурных эффектов. Преимущество гобелена ещё и в том, что его можно выполнить абсолютно в любом стиле: начиная от авангарда, классики и заканчивая своим собственным стилем.

Выделяются две техники изготовления гобелена: на высоком или на низком станке [60, с. 10]. Различие между ними заключается в определенном устройстве самого станка (рис. 22), требующем от мастера определенных движений при работе. Соответственно, отличается расположение нитей основы, вертикальное на высоком станке и горизонтальное на низком станке.

Рис. 22. Гобеленовый ткацкий станок

Тем не менее, приёмы для выражения на полотне объема и тонового перехода остаются неизменными независимо от техники. К таким приемам относятся сопоставление цветных пятен, подобно мозаике, и чередование разноцветных нитей, например, при постепенном изменении тона.

Следующая техника является основой творческой части данной выпускной квалификационной работы и называется «ши току» или «чий» (рис. 23). В технике используются как непряденая шерсть, так и пряжа.

Чий — это цинковка, сплетённая из стеблей трав чий (отсюда название) или камыша; орнамент в основном геометрический, включающий роговидные завитки, спирали и крючки, образуется при соединении стеблей, каждый из которых оплетён в определённом порядке различной по цвету шерстью; в композиции преобладают красный и синий цвета, дополненные жёлтым, белым и зелёным [46, с. 173].

Рис. 23. Работа

Как уже указано ранее, эта техника создана мастерами стран Центральной Азии. Полотна в технике «чий» служили украшением в юртах и помогали сохранять тепло. На сегодняшний день эта традиционная техника является национальным достоянием киргизов и активно преподается в школах. В современных работах изображается уже не только традиционный народный орнамент, но и различные сюжетные сцены, натюрморты, узоры, городские и сельские пейзажи, животные и другие композиции, представленные в декоративном стиле (рис. 24).

Рис. 24. Работы, выполненные в технике «ши току», или «чий»

Данная техника заинтересовала нас, прежде всего, простотой и самобытностью в своём исполнении, она необычна и уникальна. В школе её реализовать намного проще, чем, например, гобелен, так как она требует меньше времени и материалов на создание изделия. Кроме того, техника «чий» отлично подходит для изучения основ декоративной композиции на занятиях по изобразительному искусству, в ней легко выполнять орнаментальные мотивы, и обобщенные, стилизованные художественные образы, использовать локальные цвета и в целом развивать у школьников более четкое представление о декоративности. Кроме того, на основе

техники «чий», дети познакомятся с историей развития, народной культурой, традициями и обычаями стран Центральной Азии.

1.2. Особенности художественного решения изделий из шерсти

Направления творческой деятельности, включающие в себя создание изделий из шерсти, входят в состав более широкого раздела изобразительного искусства и условно называются направлениями декоративно-прикладного искусства. Но если «прикладное» определяется уникальной функцией шерсти – удерживание тепла, то «декоративное» состоит в художественном решении изделия. Декоративная композиция обладает собственным языком и законами, её главная задача – достижение максимальной эмоциональности и выразительности с частичным или полным отказом от излишней, иногда даже мешающей, достоверности. Язык декоративно-прикладного искусства отличается стилизацией или, напротив, необычайной точностью форм; выявлением и обыгрыванием фактуры и пластических свойств материала; использованием орнаментов, включающих как мотивы традиционных изображений, так и авангардные формы [17, с. 211].

Декоративной стилизации присущи символичность, простота изображаемых форм, их обобщенность и эксцентричность, красочность, геометричность, чувственность. Стилизация подразделяется на творческую и подражательную. Творческая стилизация представляет собой авторскую художественную интерпретацию объектов и явлений окружающей действительности, в изображении которых им присваиваются некоторые элементы новизны. Подражательная стилизация опирается на готовый образец и состоит в подражании стилю определенной эпохи, художественному течению, приёму или стилю какого-либо народа, знаменитого мастера. Она не заключается в прямом копировании, но содержит в себе авторскую индивидуальность и новизну: иной сюжет, цветовую гамму или общее композиционное решение. Стилизация

использует ряд приёмов: упрощение или усложнение формы объекта, его цвета, деталей, объёма. Таким образом, стилизацией можно назвать натуральный объект, который художник создаёт в виде определенного художественного символа. Стилизация достигается обобщением, цель которого – сделать мотив более понятным для зрителя, а также облегчить его выполнение для художника. Обобщение заменяет реальный, слишком привычный образ новым, в котором акцентируется характерное, дабы придать мотиву максимальную выразительность [68, с. 24].

Создание изображения напрямую зависит от материала. Изображения в техниках валяния, вязания, чья характеризуются локальными цветами, отсутствием объема (плоскостные изображения), схематичностью и отказом от детализации, они просты, символичны, целостны, и стилизуются, как правило, с помощью геометрических форм. Наиболее популярной темой изображения является орнамент, одно из древнейших искусств, возникшее еще в эпоху палеолита. Главная черта орнамента заключается в периодическом повторе мотива, производящем эстетическое впечатление на зрителя. Для орнамента также характерно отсутствие воздушной перспективы, высокая степень декоративного обобщения, связь с несущей поверхностью. По характеру композиции, орнамент бывает центрическим, геральдическим, ленточным, окаймляющим, заполняющим поверхность. Могут так же сочетаться комбинации из этих типов [33, с. 47]. Существует несколько типов орнамента:

1. Антропоморфный орнамент заключается в изображении мужских и женских стилизованных фигур, он изображен на рисунке 25.

Рис. 25. Антропоморфный орнамент

2. Растительный орнамент состоит из стилизованных листьев, цветов, веток, плодов и т.д.(рис. 26).

Рис. 26. Растительный орнамент

3. Геометрический орнамент состоит из абстрактных форм: линий, точек, прямых, зигзагообразных, кругов, ромбов, крестов, многогранников, спиралей и др.(рис. 27).

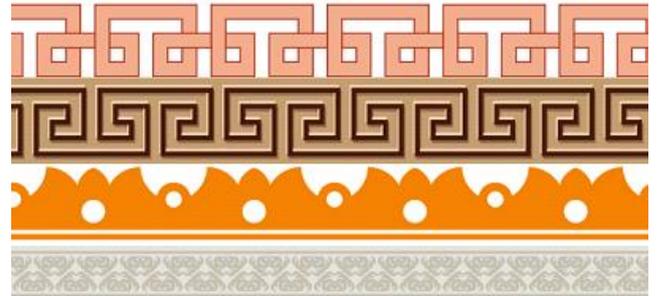

Рис. 27. Геометрический орнамент

4. Зооморфный орнамент включает в себя стилизованное изображение целой или частичной фигуры реального или фантастического животного(рис. 28).

Рис. 28. Зооморфный орнамент

5. Комбинированный орнамент представляет собой сочетание различных типов орнамента(рис. 29).

Рис. 29. Комбинированный орнамент

Кроме того, в качестве мотивов используют различные эмблемы, гербы и знаки, обереги. Орнамент содержит информацию об особенностях культуры народа, который его создал.

Немаловажное значение в создании изображения имеют различные внешние факторы, оказывающие влияние на человека. Так, по мнению С. Вайнштейна «в декоративно-прикладном искусстве имеют место и такие явления как миграция народов, политические связи, экономические сдвиги, мода, а также взаимосвязь искусств и проникновение в искусство религиозного и мифологического мировоззрения» [9, с. 127].

Художественным решением также является центральный организующий компонент художественной формы, связанный с распределением в пространстве объектов, объемов, светотени и цветовых пятен, другими словами – композиция. Существует ряд законов композиции, которые необходимо учитывать не только при создании изделий из шерсти, но и при подготовке любого изображения. Это такие законы, как закон подчиненности всех элементов и средств композиции замыслу художника, закон целостности, равновесия, контрастов и другие. Основной закон – целостность, его главная задача – неделимость композиции, полная согласованность и взаимосвязь всех элементов. Исходя из конструктивной идеи выделяется центр внимания, подчиняющий себе второстепенное. Все составляющие композицию элементы должны работать на общую идею[17, с. 108].

Следующим важным законом является закон контрастов. Контраст представляет собой резко выраженную противоположность. В изобразительном искусстве это противоположность форм, цветов, тонов, линий, размеров, характеров и т.д.

Закон равновесия заключается в расположении композиционных элементов таким образом, чтобы каждый из них находился в устойчивом положении. Существует два вида равновесия:

1. Статическое равновесие. В этом случае фигуры на плоскости располагаются симметрично относительно горизонтальной и вертикальной осей формата композиции.
2. Динамическое равновесие заключается в ассиметричном расположении объектов на плоскости, т.е. при их сдвиге вверх, вниз, влево, вправо.

При композиционном расположении элементов на плоскости особую роль играют пропорции и масштаб, от которых зависит выразительность композиции. Перед началом компоновки необходимо установить размеры изображения. Как правило, мелкое изображение зрительно увеличивает формат изобразительной плоскости, как показано на рисунке 30. В свою очередь рисунок 31 демонстрирует, что крупное изображение зрительно уменьшает формат.

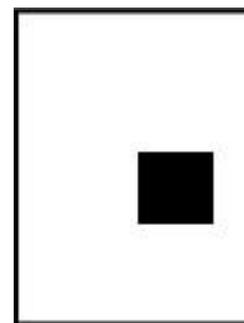

Рис. 30.

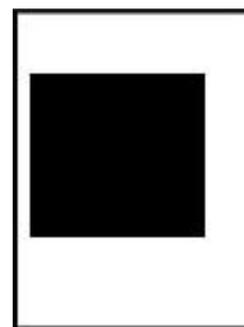

Рис. 31.

Выразительность композиции также определяют взаимосвязь изобразительных элементов, их ритмическая организация на плоскости. Ритм – это равномерное чередование размерных элементов, порядок сочетания линий, цветовых пятен, объемов, плоскостей. Ритмы могут быть камерными или монументальными, могут создавать настроение радости или же торжественности и покоя [66, с. 130]. Ритм может быть разнообразным: равномерным, беспокойным или спокойным, убывающим или нарастающим, направленным по вертикали или по горизонтали, сходится к центру или какой-либо из сторон плоскости. Его основная черта – периодическое закономерное чередование элементов и интервала между ними.

Расположение элементов на плоскости обуславливает состояние композиции: статичное или динамичное. В статичной композиции фигуры размещаются симметрично относительно вертикальной или горизонтальной оси формата. В случае динамичной композиции возможны следующие варианты:

1. Во-первых, динамичность достигается путём разрозненного расположения элементов на одних участках плоскости, и путём их сгущения на других (рис. 32).

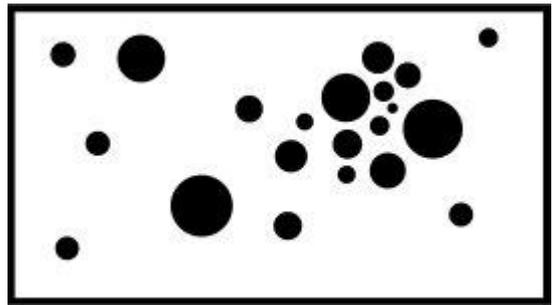

Рис. 32.

2. Во-вторых, динамичность возникает при различном расстоянии между элементами одинакового мотива, либо при едином расстоянии, но различных размеров элементов композиции (рис. 33).

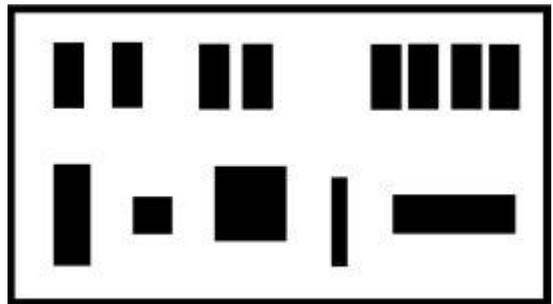

Рис. 33.

Ещё одним важным средством выразительности является композиционный центр, главной функцией которого является привлечение внимания зрителя. Композиционный центр может состоять из нескольких объектов или одного крупного, доминирующего. Организация доминанты может осуществляться следующим образом:

1. Выделение главного элемента цветом при неизменности остальных параметров (например, формы и размера) (рис. 34).

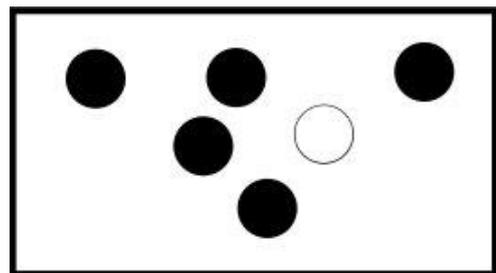

Рис. 34.

2. Выделение композиционного центра с помощью контраста формы: помещение округлых форм среди остроугольных, и наоборот (рис. 35).

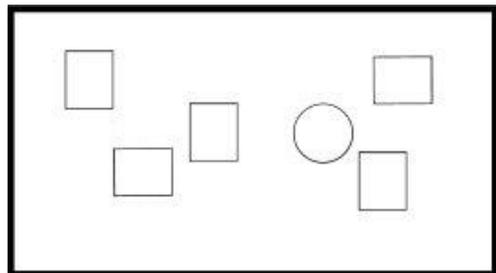

Рис. 35.

3. За счет увеличения или уменьшения размера одного из композиционных элементов.(рис. 36)

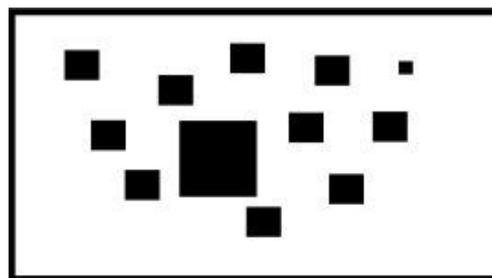

Рис. 36.

4. Сгущение объектов в определенном участке плоскости с равномерным распределением элементов композиции на остальных участках (рис. 37).

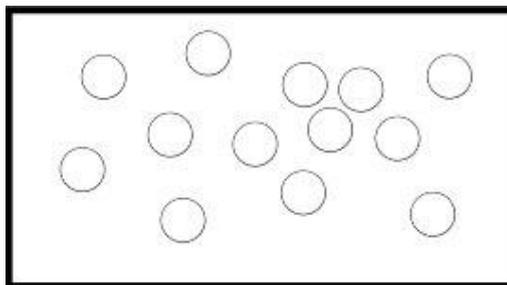

Рис. 37.

5. Не стоит также забывать, что в изображении может быть сразу два композиционных центра: главный и второстепенный (рис. 38)

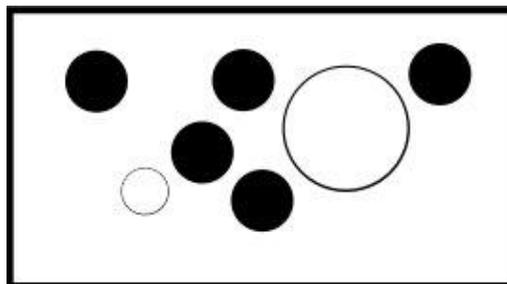

Рис. 38.

Симметричная и асимметричная организация элементов также играет важную роль в создании композиции. В первом случае одна часть изображения практически зеркальна по отношению к другой. Таким композициям характерны следующие черты: уравновешенность частей по массам, цвету, тону, форме, а также ярко выраженный центр. Во втором случае ось симметрии отсутствует, композиция более динамична, выразительна и интересна. Асимметричная форма читается зрителем постепенно, в отличие от симметричной.

Одна из главных задач в построении композиции – поиск и правильный выбор гармоничных и выразительных цветовых сочетаний. Согласно теории В. Кандинского о движении цвета в пространстве объекты или плоскости дальнего плана следует окрашивать в цвета, имеющие эксцентрическое движение излучения (теплые, наиболее активные цвета желто-красной

гаммы), а объекты переднего плана – в цвета, имеющие концентрическое движение (уход внутрь себя и удаление от зрителя одновременно), то есть цвета холодной сине-зеленой и сине-фиолетовой гамм[26, с. 84]. Цвет, выбранный художником, должен передавать настроение, заложенное в содержании произведения.

Все вышеперечисленные принципы включает в себя процесс создания декоративной композиции. Кроме того, она имеет ряд отличительных характеристик.

1. Декоративная композиция может быть не пространственной, а плоскостной. Это означает, что при построении изображения недопустимо использовать линейную, свето-воздушную перспективу(рис. 39). Если передача пространства необходима, то планы нужно располагать условно, за счет изображения предметов фронтально, друг над другом и с одинаковой четкостью.

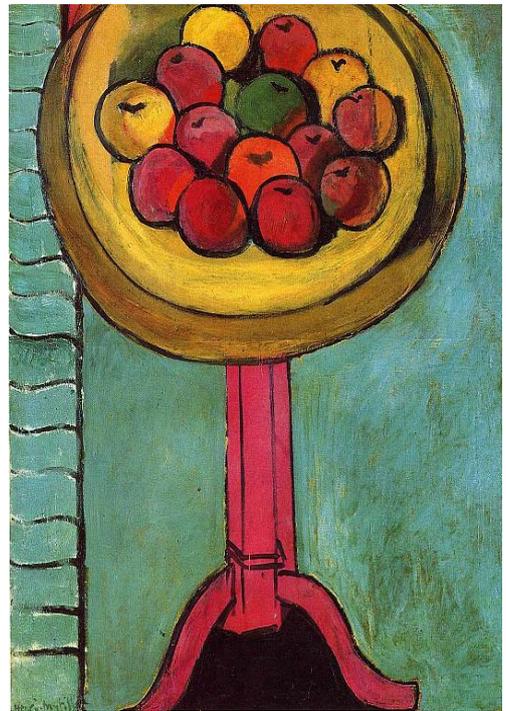

Рис. 39. Анри Матисс. Натюрморт

2. В декоративной композиции возможны условности разного рода: помещение предметов в «воздух», изгибание их формы в различные стороны, дробление натюрморта, или предмета, на различные плоскости, каждая из которых может быть изображена в определенном ракурсе. Допустимо также добавление в композицию дополнительных, недостающих объектов.

3. Условное, декоративное обобщение изображаемых объектов и фигур путем изменения формы, цветовых и объёмных отношений – стилизация. Стилизацию можно разделить на два вида: внешнюю поверхностную, предполагающую наличие готовой модели для подражания (например,

приёмы гжельской росписи) и декоративную, которой свойственны символичность и обобщенность изображаемых объектов. Для декоративной стилизации характерно абстрагирование. Стилизация может идти по пути предельного упрощения и доведения до предметных символов, а может, наоборот, за счет усложнения формы и активного наполнения изображения декоративными элементами, если это созвучно основной идее построения композиции [31, с. 30].

4. Допустимо введение орнамента, либо в 1-2 объектах композиции, либо по всей плоскости (рис. 40). В последнем случае важно следить за интенсивностью и сложностью орнаментального мотива, чтобы не допускать перегрузки композиции и трудности её восприятия.

5. Передача объёмных форм делается условно, округлые предметы изображаются плоскими.

6. Декоративным композициям, как правило, присущи открытые локальные цвета, сопоставление контрастных хроматических плоскостей.

7. Возможно изменение соотношения пропорций в композиции, не только внутри одного объекта, но и между несколькими.

Таким образом, чтобы создать качественное изделие декоративно-прикладного искусства, нужно опираться на ряд принципов:

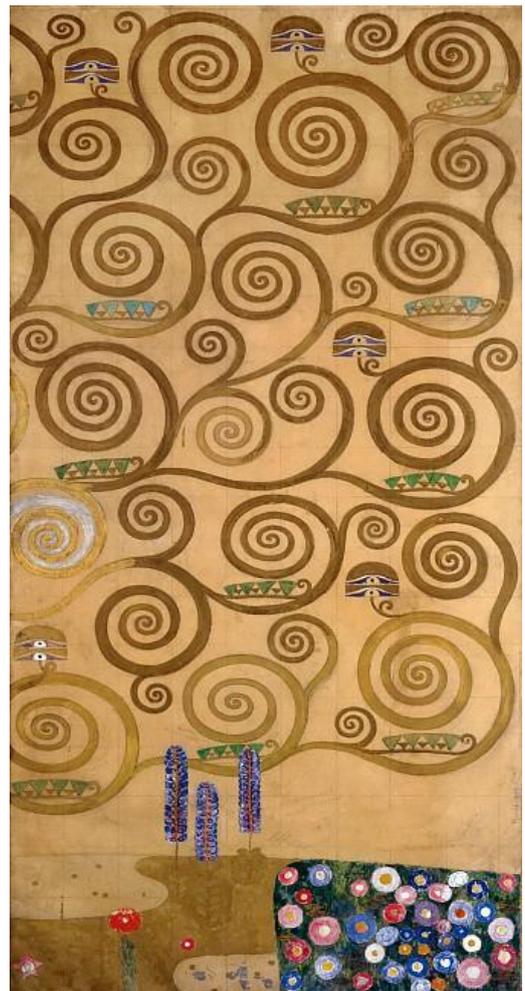

Рис. 40. Густав Климт: Панно для столовой дворца Стокле

Во-первых, при выборе техники для создания творческой работы, необходимо подробно познакомиться со всеми нюансами её исполнения, в том числе с материалами. В нашем случае это материалы, состоящие из шерстяных волокон.

Во-вторых, при подготовке эскиза для творческой работы необходимо придерживаться вышеописанным законам построения композиции, а именно:

1. Расположение предметов на плоскости учитывая их пропорции и формат работы, а также соблюдая взаимосвязь элементов между собой и подчинение их общему замыслу.
2. Выделение композиционного центра, или двух, не спорящих друг с другом центров, занимающих устойчивое положение в композиции.
3. Ритмическая организация предметов на плоскости в общем статическом или динамическом состоянии.
4. Использование контрастов и гармонических цветовых сочетаний в композиции.

При создании эскиза для изделий декоративно-прикладного искусства необходимо учитывать следующие факторы: изображение должно быть плоским; пропорции и форма изображаемых объектов могут деформироваться и изменяться различным образом, но при этом должны иметь сходство с натурой; в декоративную композицию допустимо введение орнаментального мотива; использование локального цвета и стилизации форм изображаемого предмета; выделение силуэта и т.д.

ГЛАВА 2. МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ОБРАБОТКИ ШЕРСТИ НАКРУЖКОВЫХ ЗАНЯТИЯХ

2.1. Педагогический опыт обучения школьников работе с изделиями из шерсти

В процессе обучения приёмам изготовления изделия из шерстяных материалов неотъемлемой частью является обучение созданию изображения к этому изделию, а именно эскиза. Предметы творчества, изготовленные в таких техниках как вышивание, вязание, шпалера, валяние картины, а также другие виды декоративно-прикладного искусства, не связанные с использованием войлока, в подавляющем большинстве случаев представляют собой стилизованное изображение, декоративную композицию. Для передачи декоративности в изображении художники используют различные приёмы стилизации, к наиболее ярким из них можно отнести следующие: отказ от объемного изображения и перспективы, деформирование и обобщение формы, ввод орнаментального мотива, подчеркивание контура предметов, использование локальных цветов и ярких контрастов в композиции.

Мы провели анализ рабочих программ по изобразительному искусству таких авторов как Т.Я. Шпикаловой, Б.М. Неменского, В.С. Кузина, а также литературы, предлагаемой ученикам 5 классов, на предмет обучения методикам создания декоративной композиции, формирования навыков стилизации изображения и изготовления произведений из шерстяных материалов.

В программе В.С. Кузина в среднем выделяется 5-7 часов на изучение некоторых элементов стилизации изображения. В основном внимание уделяется росписи изображений посуды и разделочных досок по мотивам декоративных орнаментов и узоров таких народных художественных промыслов как Гжель, Хохлома, Жостово, Палех и некоторых других. Такие занятия строятся на копировании и подражании уже

существующим декоративным элементам, представляющим собой сформировавшийся художественный стиль. Подобные упражнения направлены на формирование системы знаний о различных народных орнаментах и узорах, их отличительных черт, на развитие фантазии путём чередования уже изученных декоративных элементов и создание на их основе собственных орнаментальных композиций.

Кроме того некоторые уроки посвящены конкретно стилизации изображения, а именно растений. В этом случае перед детьми ставится задача выбора определенного цветка и стилизованного обобщения, иногда дробления его формы, а также заполнение нестандартными локальными цветами лепестков выбранного цветка. Такие занятия ставят перед собой цель упражнения в стилизации, делается акцент на развитие образного представления, на применение локальных цветов и использование ярких контрастов. Однако более четкого и подробного методического пособия по стилизации изображения не предлагается, понятие «декоративная композиция» отсутствует, тема натюрморта практически не затрагивается.

Подавляющее большинство занятий в программе В.С. Кузина предполагает использование графических и живописных материалов, таких как карандаши, уголь, сангина, гуашевые и акварельные краски. В свою очередь внимание к декоративно-прикладному искусству – минимальное.

Учебная программа Т.Я. Шпикаловой в своём содержании затрагивает темы человека и природы, их взаимодействия в сфере искусства. Ключевыми моментами является обращение к образу родной земли, родного края, народной культуры и мудрости, единения человека с природой в искусстве, что дает представления о специфике образно-символического языка в предметах народного творчества. Учебная программа состоит из нескольких разделов, совокупность которых представляет собой определенную систему знаний о таких понятиях как «символичность», «декор», «стилистика», «орнамент», «обобщение», печатная графика, а именно искусство плаката,

что является неотъемлемой частью более широкого понятия – «декоративная композиция». Также в программе уделяется внимание жанрам натюрморта и живописи, в том числе декоративной, художественно-выразительным средствам живописи, роли формата, элементам композиции. Основными задачами данного курса является научить детей передавать единство формы и декоративного изображения, пользоваться принципами декоративного обобщения, умело выстраивать орнаментальные композиции в традициях народного искусства на основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов, владеть практическими навыками использования цвета, формы, объёма, пространства в процессе создания плоскостных или объёмных декоративных композиций [67, с. 130]. В программе уделяется внимание разнообразным изобразительным материалам: живописным и графическим (краски, тушь, уголь, пастель, фломастеры и др.), коллажным техникам, бумажной пластике, глине и пластилину, в меньшей степени – декоративно-прикладному искусству, использование войлока или пряжи минимально или отсутствует. Несмотря на это, данная программа намного лучше подходит для формирования у детей представлений о декоративной композиции, даёт учителю больше возможностей в выборе нетрадиционных техник для работы и является наиболее благоприятной основой для внедрения такой техники как «чий».

Б.М. Неменский главную роль в своей образовательной программе выделяет понятию «декоративно-прикладное искусство» и его месту в жизни человека. Здесь в наибольшей степени раскрывается свойственный детству наивно-декоративный язык изображения, игровая атмосфера, присущая как народным формам, так и декоративным функциям искусства в современной жизни [23, с. 64]. Изучение декоративного изображения у Б.М. Неменского строится по мотивам традиционных образов народного прикладного искусства с опорой на условно-символические представления человека о мире. Это и солярные знаки, и различные символические образы,

представляющие для человека жизненно важные смыслы, предметы или явления (дерево жизни, мать-земля, конь, птица). Большое внимание уделяется жизнедеятельности древнерусского общества: убранство русской избы, искусство русской народной вышивки, народные художественные промыслы и украшения. Все эти темы посвящены не только особенностям древнерусского быта, но и традиционным видам народного творчества: растительные, зооморфные и геометрические орнаментальные композиции, солярные знаки, символы, декоративное украшение мебели, частей дома, народного костюма, узорная вышивка и так далее. Как и в учебной программе В.С. Кузина, рассматриваются разные традиционные народные промыслы России: Жостово, Хохлома, Гжель, Палех, а также происходит знакомство с дымковской, филимоновской, каргопольской народными глиняными игрушками. Следует отметить, что обращение к глиняным игрушкам играет важную роль в формировании у детей представлений о стилизации формы, на примере традиционных древних образов – коня, птицы, женщины – дети могут проследить, как в процессе стилизации видоизменяется и обобщается натуральная форма плоского изображения на объемной скульптуре.

Особое внимание следует обратить на тему, посвященную изучению понятия «герб» и «эмблема», в которой рассматриваются основные моменты создания условного символического, иногда орнаментального изображения с чертами присущими декоративной композиции. Выбор геральдической фигуры для основания, выбор негеральдической фигуры, в качестве которой выступает символическое и стилистически обобщённое изображение какого-либо животного, растения, человека, орудия труда или мифического существа, а также выбор локальных, зачастую контрастных между собой цветов для композиции герба – всё это способствует формированию знаний и умений стилизации и декоративного обобщения формы.

Кроме того, Б.М. Неменский выносит в отдельные занятия тему, целью которой является выявление отличий современного декоративного искусства от народного традиционного, поэтому она может быть полностью посвящена изучению методики создания декоративной композиции. А также для изучения предлагается широкое разнообразие таких художественных техник как лепка, резьба, вышивка, создание куклы, декоративных предметов и игрушек, витраж, гобелен, тканое панно и многое другое. Здесь для учителя открывается полная свобода для выбора формы проведения урока и подачи материала об особенностях декорирования, обобщения и принципах стилизации, которые максимально раскроют представления детей о понятии «декоративная композиция». Ещё одним положительным фактом данной учебной программы является активное приветствие и доступность для использования разнообразных нетрадиционных форм художественного творчества, что создает благоприятные условия для апробации новой, нераспространённой в России техники «чий».

Таким образом, на наш взгляд наиболее полно отвечает учебная программа Б.М. Неменского, так как в ней содержатся все предпосылки для успешного формирования и развития у пятиклассников знаний, умений и навыков создания декоративной композиции, а также для освоения художественной техники изготовления декоративного панно «чий». Кроме того, данная программа является хорошей базой для разработки и дополнения методики создания декоративно стилизованного изображения на примере натюрморта, которая недостаточно полно реализована в учебных программах проанализированных нами авторов. Стоит также отметить, что литературы касательно данной тематики практически нет, либо она не соответствует уровню восприятия школьников, и в связи с этим является недоступной для них.

В связи с данной проблемой мы разработали экспериментальную методику создания декоративного натюрморта на основе его самых ярких

отличительных черт. Она состоит из системы занятий, начиная от знакомства с собственно понятием «декор» и с декоративным натюрмортом и заканчивая обучением технике художественной обработки шерсти «чий». Данная методика довольно эффективна и проста в своём содержании и направлена на выявление характерных черт и принципов декоративной композиции с помощью наглядных материалов, а также таких методов как сравнение, анализ и беседа.

Опытно-экспериментальная работа по освоению учащимися общеобразовательной школы основ декоративной композиции в процессе работы над натюрмортом проходила на базе «Белгородской средней общеобразовательной школы № 20 с углубленным изучением отдельных предметов», во время педагогической практики. В эксперименте участвовали учащиеся пятых классов. Цель экспериментальной работы - опытным путем доказать справедливость выдвинутой гипотезы. Основная задача экспериментальной работы – апробация разработанной методики обучения основам декоративного натюрморта. Для достоверности результатов экспериментального исследования мы выбрали 2 класса – экспериментальный и контрольный. В начале эксперимента мы провели констатирующий срез в обоих классах – контрольном и экспериментальном.

Мы проанализировали живописные работы детей, выполненные в жанре декоративного натюрморта (рис. 41-46). Цели констатирующего среза:

1) выяснить имеющиеся у детей знания в области построения композиции натюрморта;

2) выяснить имеющиеся представления об основах декоративной композиции. В таблице №1 указаны критерии оценки знаний и умений учащихся при констатирующем срезе.

Таблица №1

Параметры Уровни	Теоритические знания закономерностей и правил построения декоративной композиции	Умение применять знания о декоративной композиции в творческих работах
Высокий	Свободно владеет основными понятиями, четко формулирует свои мысли.	Грамотно и поэтапно строит композицию согласно основным закономерностям.
Средний	Имеет представления об основах декоративной композиции, путает понятия.	Допускает ошибки при построении изображения, не знает, как применить имеющиеся знания.
Низкий	Не имеет представлений о декоративной композиции, не знаком с терминологией.	Не умеет правильно строить и компоновать изображение на формате.

Работы детей, выполненные в процессе констатирующего среза:

Экспериментальная группа:

Рис. 41. Бабина Д. 5 «А»

Контрольная группа:

Рис. 44. Мальцева В. 5 «Б»

Рис. 42. Булатов Д. 5 «А»

Рис. 45. Пугачева П. 5 «Б»

Рис. 43. Пеньков Д. 5 «А»

Рис. 46. Соколовская Л. 5 «Б»

При обработке результатов констатирующего среза было выявлено, что учащиеся контрольного и экспериментального классов путают понятия, многие еще при создании наброска допускают элементарные ошибки в компоновке и построении изображения, не воспринимают пропорции объектов натюрморта. Уровень знаний о декоративной композиции можно определить как средний и ниже среднего. Сравнительный анализ знаний, умений и навыков учащихся об основах декоративной композиции представлен в Таблице №2.

Таблица №2

Класс	Низкий	Средний	Высокий
Экспериментальный 18 чел.	32% – 6 чел	48% – 8 чел	20% – 4 чел
Контрольный 17 чел.	29% – 5 чел	57% – 10 чел	14% – 2 чел

Перед формирующим этапом эксперимента, мы разработали методику обучения декоративной композиции на примере натюрморта. Была сформирована система занятий, направленная на поэтапное овладение навыками создания декоративной композиции, постепенно переходящая к методике обучения художественной обработки шерсти в технике «чий».

Система обучения выстраивалась следующим образом:

Урок 1 – Повторение понятий «композиция», «натюрморт», знакомство с понятиями «декор», «декоративная композиция». Беседа и сравнительный анализ работ с натюрмортом, выполненных в декоративном стиле и реалистичном. Выделение общих черт декоративного натюрморта (Приложение 1).

Урок 2 – Повторение понятий «декоративный натюрморт», «композиция», принципы декоративной композиции. Просмотр различных вариантов декоративной композиции на примере техник декоративно-прикладного искусства, в том числе «чия». Знакомство с методикой обучения основам декоративной композиции на примере натюрморта (Приложение 2). Данная методика состоит из нескольких этапов и отображена в наглядном пособии:

1. Составление натюрморта. Предметов, подобранных для натюрморта, должно быть достаточное количество в силу художественной подготовки и возрастных особенностей детей. Также, в связи с этим, предметы должны обладать простой и понятной формой, быть оптимального размера и в совокупности представлять собой гармонично составленную композицию (рис. 47).

Рис. 47. Составление натюрморта

2. Зарисовка натюрморта с натуры. Зарисовка предметов должна выполняться карандашом, легкой линией без сильного нажима. При этом должны быть соблюдены основные правила расположения композиции на альбомном листе: формат, пропорции, форма и т.д.(рис. 48).

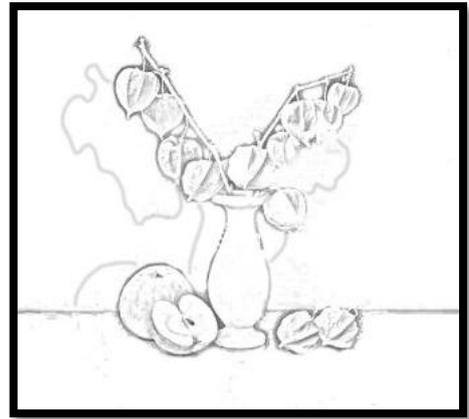

Рис. 48. Зарисовка натюрморта с натуры

3. Повторение принципов декоративной композиции, пройденных на предыдущем занятии (локализация цвета, контурное изображение предметов, отказ от линейной и воздушной перспективы, ввод орнамента в композицию, деформация формы и изменения цвета предметов).

4. После легкой зарисовки натюрморта предоставляется возможность видоизменения формы объектов композиции, добавления новых предметов (рис. 49), отказ от линейной перспективы – изображение всех предметов плоскими, порой даже «висящими в воздухе».

Рис. 49. Добавление предметов

5. Когда композиция натюрморта окончательно составлена, можно переходить к стилизации. Стилизовать можно форму объектов натюрморта (вытянуть, исказить), цвет натюрморта, а также условно изобразить объем (рис. 50), либо вовсе от него отказаться.

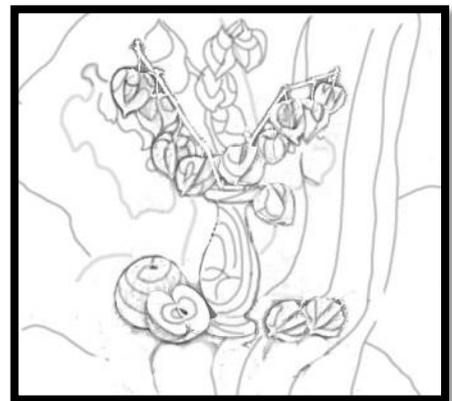

Рис. 50. Стилизация натюрморта

6. При работе с цветовой гаммой используются открытые локальные цвета (рис. 51), допустимо сопоставление контрастных хроматических плоскостей. При отказе от свето-воздушной перспективы, цвета всех предметов, независимо от их расстояния друг от друга, изображаются одинаково насыщенными и яркими.

Рис. 51. Декоративный натюрморт, составленный из локальных цветов

4. Создание декоративного натюрморта. Следуя по выделенным пунктам, дети реализуют каждый из принципов декоративного изображения в своём натюрморте уже с использованием изобразительных материалов, в результате чего получают стилизованное изображение предлагаемого постановочного натюрморта.

Урок 3 – Знакомство с приёмами техники художественной обработки шерсти «чий». Освоение приёма росписи однотонной намотанной непряденой шерсти собранной в единое полотно путём изучения наглядных пособий (таблица 4). Начало создания работы согласно выбранному приёму (Приложение 3).

Урок 4 – Продолжение выполнения работы в технике «чий». Сбор намотанных палочек в единое полотно. (Приложение 4)

Урок 5 – Перенесение эскиза, созданного на уроке 2, на собранное изделие и дальнейшая его роспись. (Приложение 5)

Данная система уроков была направлена на решение следующих задач:

- повтор и закрепление правил, закономерностей создания композиции;
- формирование представлений о декоративной композиции;
- знакомство с художниками, работавшими в стиледекоративной композиции;
- изучение основных принципов создания декоративной композиции;

- знакомство с одним из приёмов техники художественной обработки шерсти «чий».

В качестве контрольной группы был выбран 5 «Б» класс. Этапы работы над декоративной композицией в контрольной группе исключали использование разработанной методики, согласно которой изображение стилизуется по каждому из принципов декоративного натюрморта. Занятия велись по обычной программе.

В конце исследования были проанализированы полученные результаты. Подробная информация о результатах исследования представлена в таблице №3. В данной таблице представлен ряд принципов декоративной композиции, которые учитывались при анализе детских творческих работ.

Таблица №3

Класс и количество творческих работ	Отказ от линейной перспективы	Условная передача или отказ от объема	Стилизация объектов	Введение орнамента в композицию	Открытые локальные цвета	Уровень владения знаниями
5 «А» 18 работ	16/18	11/18	13/18	11/18	15/18	Высокий
5 «Б» 17 работ	3/17	3/17	3/17	10/17	7/17	Средний

В результате анализа творческих работ в 5 «А» и 5 «Б» классах было выявлено, что в контрольной группе (5 «Б» класс) подавляющее большинство нарисованных натюрмортов было приближено к реалистичным (рис. 55, рис. 56, рис. 57), уровень знаний о декоративной композиции приближен к среднему. В тоже время практически все работы 5 «А» класса были выполнены в соответствии с разработанной методикой и соответствовали основным принципам декоративной композиции (рис. 52, рис. 53, рис. 54), уровень знаний оценивается как «высокий».

Экспериментальная группа:

Рис. 52. Динарева А. 5 «А»

Контрольная группа:

Рис. 55. Назарова А. 5 «Б»

Рис. 53. Луговая А. 5 «А»

Рис. 56. Бабаскин М. 5 «Б»

Рис. 54. Юнг А. 5 «А»

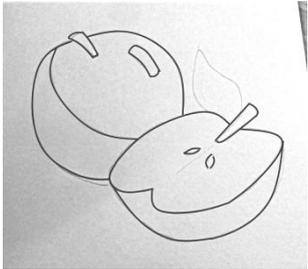
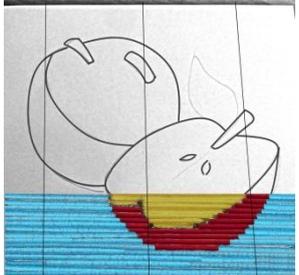
Рис. 57. Набокова А. 5 «Б»

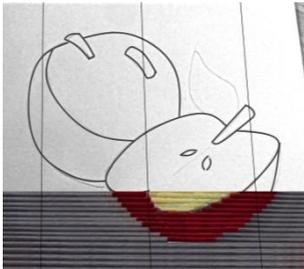
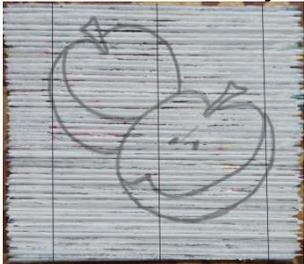
Таким образом, по итогам эксперимента можно сделать вывод о том, что методика обучения основам декоративной композиции на примере натюрморта была успешно реализована с учениками 5 «А» класса. У учащихся был выявлен рост знаний в области изобразительного искусства.

2.2. Методика обучения изготовлению изделий из шерсти на кружковых занятиях

После создания эскиза декоративной композиции для будущего изделия, необходимо грамотно и предельно качественно перенести, или выполнить его на готовой работе. Реализация эскиза в нетрадиционной технике «чий» достаточно специфична и имеет некоторые особенности. Мы выделяем три приёма, которые можно использовать при создании изделия в данной технике: роспись циновки из непряжёной белой шерсти, циновка из цветной непряжёной шерсти, циновка из цветных шерстяных ниток. От шерсти к ниткам киргизские мастерицы перешли из-за того что цветную шерсть поедала моль. Каждый из данных приёмов по-своему интересен и самобытен, а также прост в своём исполнении, если чётко придерживаться определенных рекомендаций при работе с материалами. Основное отличие этих приёмов друг от друга заключается в выборе материала, в котором будет выполнена вся работа. В то же время все эти приёмы схожи в одном этапе – наматывании выбранного материала, а именно шерсти/ниток, на основу – деревянные шпажки. Описание каждого приёма, а также их схематическое изображение и перечень необходимых материалов представлены в таблице №4.

Таблица №4. Приёмы создания работы в технике «чий»

Приёмы	Описание/Материалы	Этапы создания
1. Намотка на деревянные шпажки шерстяных нитей разного цвета.	Наиболее трудоёмкий и длительный приём, так как нити необходимо закреплять и фиксировать на палочке дополнительными средствами, например клеем. Для этого деревянная палочка сперва покрывается клеем, а затем уже наматывается нить. При намотке нитей необходимо следить за тем, чтобы они наматывались ровно и последовательно, не перекрывая друг друга и в то же время не образуя просветов. Особое внимание нужно уделять краям нитей и как можно качественней приклеивать их к основе во избежание торчащих кончиков. Материалы: - деревянная основа на выбор; - разноцветные шерстяные нити; - леска или нить для скрепления обмотанных шерстью деревянных шпажек; - клей и ножницы.	1. Подготовка эскиза 2. Намотка каждой шпажки согласно эскизу и последовательное их скрепление между собой 3. Готовое изделие
2. Намотка разноцветной непряженой шерсти на деревянные палочки.	Данный прием более сложный и требует больше времени на свое исполнение. Это связано с тем, что при наматывании каждой палочки необходимо следить за тем, чтобы отрезок цвета на шпажке соответствовал отрезку цвета на эскизе. В отличие от первого приёма, данный вариант не дает достаточной свободы при создании изображения. Это проявляется в грубых переходах	1. Подготовка эскиза 2. Намотка каждой шпажки согласно эскизу и последовательное их

	линий и цветов рисунка в изделии с одной деревянной шпажки на другую. Материалы: - деревянная основа на выбор; - леска или нить с грузиками для скрепления обмотанных шерстью деревянных шпажек; - разноцветная непряденая шерсть.	скрепление между собой 3. Готовое изделие
3. Роспись однотонной намотанной непряденной шерсти поверх собранной в единое полотно работы.	Этот приём, по нашему мнению, считается наиболее простым и подходящим для знакомства с данной техникой. Его главными и основными достоинствами считается простота исполнения, а также создание наиболее тонкого, пластично построенного изображения с плавными переходами линий и цвета. Он заключается в обмотке деревянных шпажек светлой, чаще всего белой, однотонной шерстью и их последующем скреплении между собой прозрачной либо цветной нитью. В результате получается готовое полотно, которое одновременно служит холстом для создания на нём изображения. Материалы: - деревянная основа на выбор; - однотонная непряденая шерсть (как правило, белая); - леска или нить для скрепления обмотанных шерстью деревянных шпажек; - материалы для окрашивания на выбор.	1. Поочередная намотка и скрепление шпажек между собой 2. Разметка рисунка согласно эскизу 3. Цветовое оформление рисунка согласно эскизу

Существенное отличие приёма №3 от приёмов №1 и №2 заключается в том, что создание изображения происходит либо с помощью цветных ниток/шерсти (приёмы №1 и №2), либо поверх шерсти с помощью изобразительных материалов. Ещё одно отличие состоит в использовании разных материалов: ниток или непряженой шерсти. Дело в том, что в случае с шерстью материалы напрямую взаимодействуют друг с другом за счет своей структуры: основная функция шерстяных волокон состоит в их способности крепко сцепляться между собой, тем самым удерживая тепло. Взаимодействие волокон шерсти с шероховатой структурой дерева наиболее благоприятно для сцепления материалов друг с другом, и тем самым освобождает художника от необходимости использования дополнительных средств, таких как клей, для более прочного соединения материалов между собой.

Перед тем, как приступить к выбору приёма создания изделия в технике «чий», необходимо более подробно познакомиться с основными материалами этой техники и их особенностями, чтобы выбрать для себя наиболее подходящий и доступный вариант.

Материалы, которые требуются для создания изделия в технике художественной обработки шерсти «чий»:

1. Основа. В качестве основы изделия мы рассматривали различные варианты. Согласно технике, основа должна состоять из определенного количества достаточно твердых, желательна деревянных палочек диаметром не более 5 миллиметров. Для техники подходят обычные деревянные шпажки, которые используются вместо десертных вилок (рис. 58). Как правило, они бывают со специально заостренными кончиками. Но так как подобные изделия не желательны для детей среднего школьного возраста, доступен другой вариант для основы: простая готовая циновка, уже имеющимся набором бамбуковых палочек, сплетенных между собой специальной нитью (рис. 59). Разобрать по частям такую циновку довольно

просто, однако, стоит отметить, что бамбуковые палочки в ней более тонкие и, соответственно, хрупкие. В связи с этим они требуют к себе более осторожного и бережного обращения, так как при усиленном давлении они легко ломаются и становятся непригодными для создания изделия. Существует также и третий вариант, наиболее оптимальный для детей среднего школьного возраста – это деревянные палочки диаметром 5 миллиметров, которые служат в качестве опоры для растений (рис. 60). Они не имеют заостренных концов и достаточно прочны в своей основе.

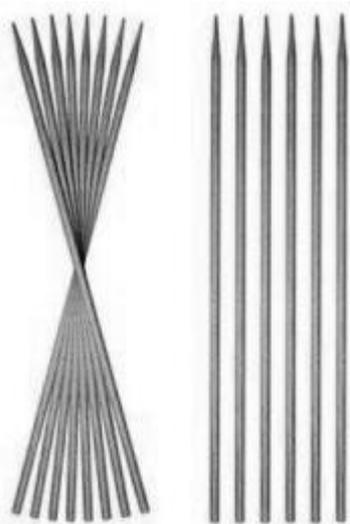

Рис. 58

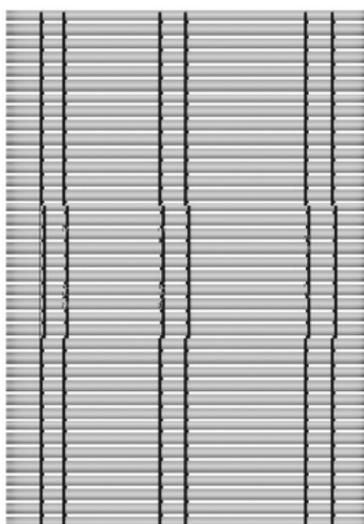

Рис. 59

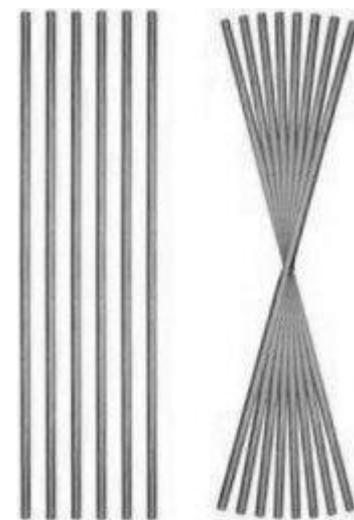

Рис. 60

2. После выбора основы, необходимо выбрать материал для создания фактуры и изображения в изделии. В зависимости от приёмов, предложенных в таблице № 4, представленной ранее на странице 47, необходимо подобрать наиболее подходящий для работы материал. Это может быть непряденая разноцветная или одноцветная шерсть либо шерстяные нитки. Стоит ещё раз отметить тот факт, что непряденая шерсть состоит из множества ворсинок, тесно сплетающихся между собой, однако эти ворсинки могут способствовать размотке готовой работы в будущем. Поэтому, после намотки шерсти каждую палочку необходимо подвергать определенной обработке для того чтобы ворсинки шерсти не торчали в разные стороны и не цеплялись за посторонние предметы. В качестве такой обработки допустимо

использование строительного фена в условиях, исключающих возгорание. Легкое опаливание торчащих ворсинок способствует их удалению и более тесному скреплению шерсти с деревянной палочкой.

3. При покраске одноцветной шерсти на готовом скрепленном полотне можно использовать такие художественные материалы как художественная пастель, восковые мелки, акварельная, акриловая или гуашевая краска, маркеры или фломастеры различных цветов. Для прикрепления ниток к деревянной палочке понадобится клей, ножницы.

4. Для скрепления деревянных шпажек, с намотанной на них шерстью или нитками, между собой понадобится отдельная прочная нить, размер которой подбирается в зависимости от размера творческой работы. Цвет нити может исходить из цвета самого изображения и даже дополнять его композицию, либо вовсе быть бесцветным, в этом случае можно использовать обычную тонкую леску или нить для бисероплетения. Количество таких скрепляющих нитей может варьироваться от двух, чаще трёх, до нескольких десятков. Чем больше скрепляющих нитей в изделии, тем основательнее и прочнее оно будет держаться, особенно если скреплять палочки у краёв работы. Размещать эти нити необходимо на приблизительно одинаковом друг от друга расстоянии. Для того чтобы нити крепко удерживали палочку необходимо привязывать на их кончик небольшие грузики, которые будут с умеренной силой натягивать нить.

5. Также важен выбор места, на котором будет удобно выполнять скрепление деревянных шпажек между собой. Для этого нам понадобится какой-либо предмет мебели, дающий мастеру доступ ко всем его краям (мебель, вплотную придвинутая к стене не подойдет). Киргизские мастерицы использовали деревянную перекладину для работы в этой технике, однако для детей это может быть стол, табурет, либо небольшая тумбочка, школьные учебные парты отлично подходят для этого этапа работы.

После того, как будет определён приём создания работы в технике «чий» и подготовлены необходимые для данного приёма материалы, можно перейти к более подробному изучению и освоению самой методики создания изделия, а именно к алгоритму действий, необходимых для каждого конкретного приёма. В зависимости от выбора приёма изготовления работы алгоритм плетения будет различным.

Алгоритм плетения работы для приёма №1 и №2. Намотка разноцветной непряженой шерсти/шерстяных ниток на деревянные палочки. При выборе приёма №3 (описан на странице 56).

Этап 1. Выбор эскиза и приёма создания творческой работы. Эскиз должен быть выполнен на формате, соответствующем формату предполагаемого изделия. Эскиз для последующей работы должен быть создан детьми на предшествующих занятиях согласно разработанной методике обучения основам декоративной композиции на примере натюрморта.

Этап 2. Выбранный эскиз необходимо положить на стол лицевой стороной вверх. В данных приёмах намотка шерсти или ниток происходит последовательно на одну деревянную палочку за другой, которые сразу же скрепляются между собой. Поэтому первым делом необходимо приготовить скрепляющую нить, количество и длина которой напрямую зависит от выбранного размера изделия. Независимо от количества шпажек, шерсть или нитки будут наматываться и прикрепляться на палочки от одного края к другому согласно ориентации работы (горизонтальной или вертикальной).

Для изделия формата А5 достаточно подготовить 3 скрепляющих нити, длина которых приблизительно составляет 40-50 сантиметров. Эти нити кладутся поверх выбранного эскиза, на равном расстоянии друг от друга.

Этап 3. Прежде чем перейти непосредственно к намотке ниток, или шерсти, необходимо взять одну палочку и приложить её к нижней части

эскиза так, чтобы она не выходила за его края, после чего нужно наметить карандашом,

фломастером или ручкой, границы цветов, чередующихся в изображении (рис. 61). Это нужно для того чтобы точно выделить отрезки цветов которые нам понадобятся в этой части эскиза.

Рис. 61

Плетение работы производится снизу вверх, в связи с этим середина скрепляющих нитей должна находиться на уровне нижнего края эскиза. В зависимости от выбора материала для создания изделия, различаются способы наматывания данного материала на бамбуковую шпажку.

Процесс намотки цветных шерстяных ниток на деревянную шпажку происходит следующим образом:

1. Намотку шерстяных ниток можно производить как из цельного клубка, так и из небольших отрезков нити нужного цвета. Кроме того, во втором случае нет необходимости следить за размером отрезка нити и бояться, что ее может не хватить для намотки, это связано с тем, что в любом случае начало, и конец нитки необходимо закреплять на палочке клеем.

2. После того, как на первой палочке отмечены все отрезки, можно приступать к намотке ниток, которая производится слева направо. Для этого нужно взять палочку с отметинами и смазать её левый кончик клеем (рис. 62), приложить к нему край нитки, цвет которой соответствует цвету в эскизе, слегка придавить и несколько секунд подождать пока он приклеится к палочке (рис. 63). Необходимо следить за тем, чтобы кончики шпажек были полностью закрыты нитью.

Рис. 62

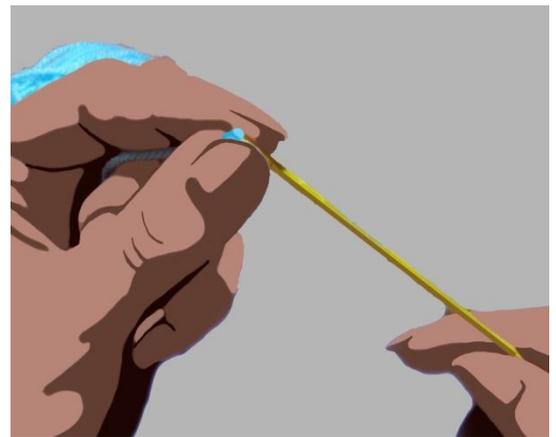

Рис. 63

3. Когда убедимся, что нитка надежно приклеена, мы придерживаем её у самого края левой рукой, а правой рукой начинаем прокручивать палочку в удобную для себя сторону и одновременно следим за тем, чтобы нить ложилась ровно, не образуя на шпажке просветов (рис. 64). Палочку в руке нужно держать таким образом, чтобы указательный и большой палец находились на небольшом расстоянии от уже намотанного слоя нити (рис. 65).

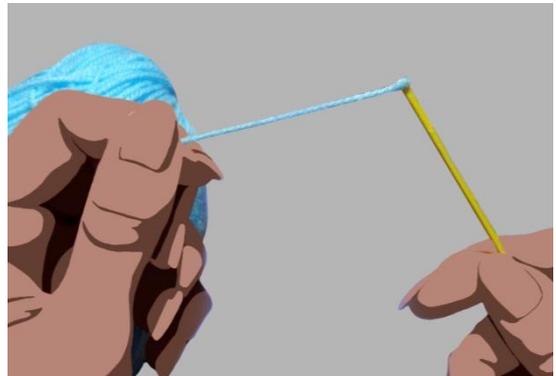

Рис. 64

Рис. 65

В процессе наматывания необходимо также следить за тем, чтобы шерстяная нитка достаточно плотно прилегала к палочке, для этого нужно слегка натягивать её во время намотки, тем самым предотвращая отслаивание и дальнейшую размотку нитки.

4. Намотка нитки происходит до тех пор, пока мы не дойдем до отметки границы следующего цвета. Когда до границы остается примерно 1-2 сантиметра, нужно взять палочку в левую руку, но при этом не отпускать нитку, и намазать клеем небольшой отрезок до и после ближайшей границы цвета (рис. 66). После чего продолжаем намотку до следующей отметки, а при её достижении также несколько секунд придавливаем нить до её плотного приклеивания к палочке и отрезаем ножницами оставшийся кончик (рис. 67).

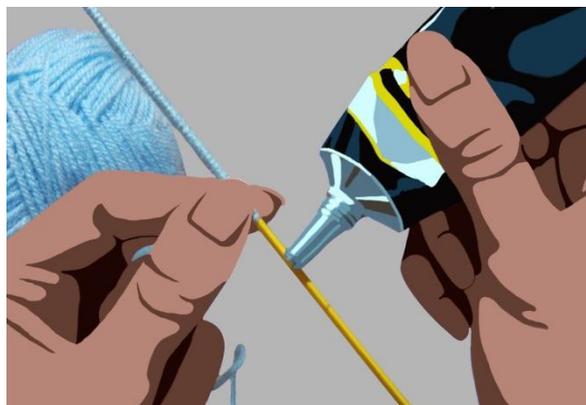

Рис. 66

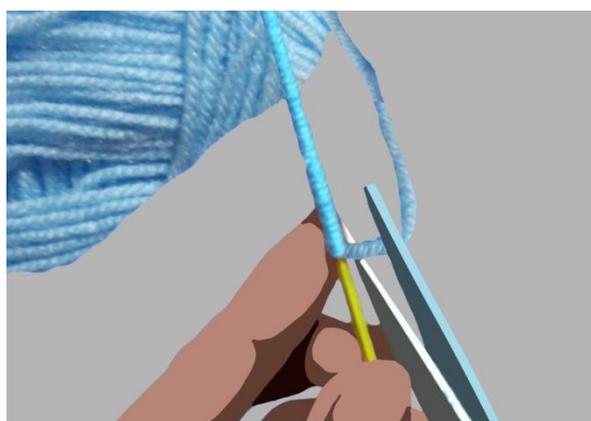

Рис. 67

Таким образом, согласно данному алгоритму, а именно пунктам 2-4, происходит наматывание одного участка вслед за другим вплоть до полного заполнения палочки нитью. В результате мы получаем один из множества кусочков нашей композиции, теперь необходимо освоить процесс сплетения таких кусочков, чтобы постепенно получить цельное изображение и, собственно, готовое изделие. Необходимо помнить, что скрепление палочек друг с другом необходимо осуществлять последовательно, по завершении намотки каждой палочки по направлению снизу вверх. Для освоения процесса сплетения шпажек между собой необходимо перейти к этапу IV.

Процесс намотки цветной или однотонной непряденой шерсти на деревянную шпажку заключается в следующем:

1. После того, как на первой палочке отметим все цветовые отрезки, нужно определенным образом подготовить саму шерсть (для приёма №3 отмечать границы эскиза на палочке не нужно). Первым делом, нужно оторвать небольшой кусочек шерсти нужного цвета от цельной части, при этом нужно помнить, что шерсть состоит из множества волокон, которые тесно переплетены между собой, поэтому чтобы отделить небольшой кусочек, нужно легко вытягивать шерсть, держась за самый её край и при этом не сжимать сильно в руке.

2. После отделения небольшого кусочка шерсти необходимо вытянуть из него так называемую нить, которая должна быть не слишком толстой и не слишком тонкой в своём обхвате (рис. 68).

Рис. 68

Это очень важный этап, от которого зависит качество дальнейшей намотки шерсти на деревянную палочку. Толщина данной «нити» должна быть такой, чтобы при наматывании на палочку шерсть закрывала фактуру дерева тонким слоем. Следует отметить, что при вытягивании шерсть не нужно скручивать в трубочку для достижения эффекта уже готовых шерстяных нитей, как в приёме №1, вытянутая в результате шерсть должна выглядеть как волокно.

3. Когда из небольшого кусочка непряденой шерсти мы равномерно вытянули «нить», можно приступать к намотке на деревянную шпажку. Для этого в правую руку нужно взять палочку, при этом большой и указательный пальцы должны находиться на расстоянии примерно равном 1-3 сантиметрам

от её левого края (рис. 69). В свою очередь, в левую руку за самый кончик нужно взять вытянутую «нить» и приложить к кончику

палочки в правой руке, после чего начать прокручивать палочку в любую удобную сторону. В результате за счет своего состава эти два материала – дерево и шерсть – взаимодействуют между собой таким образом, что происходит прочное сцепление

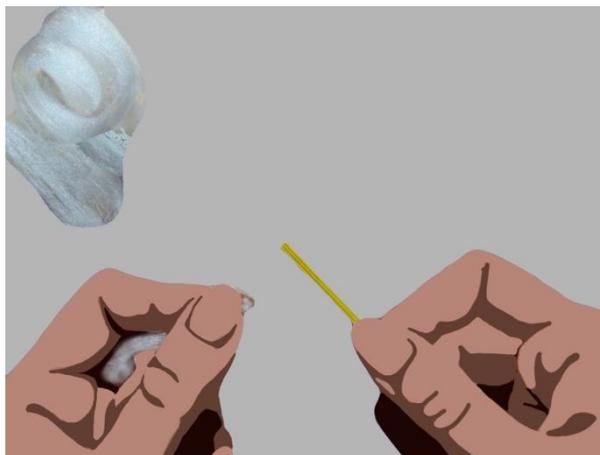

Рис. 69

многочисленных волокон

шерсти с шероховатой поверхностью дерева. Такое взаимодействие исключает применение дополнительных материалов для скрепления шерсти и палочки, а именно клея, как в случае с шерстяными нитками.

4. Когда убедимся, что кончик «нити» надежно прикреплен и не соскальзывает с палочки, мы придерживаем шерсть у самого края и контролируем положение каждого последующего слоя, который должен слегка накладываться на предыдущий (рис. 70).

Рис. 70

Таким образом, нужно заполнить каждый отрезок на палочке. В процессе наматывания необходимо также следить за тем, чтобы шерсть достаточно плотно прилегала к палочке, для этого нужно слегка натягивать её во время намотки, тем самым предотвращая отслаивание и дальнейшую размотку шерсти.

5. Намотка шерстяного волокна происходит до тех пор, пока мы не дойдем до отметки границы следующего цвета. Когда шерсть доходит до нужной отметки и данный цвет больше не нужен, то большим пальцем

правой руки мы придавливаем нить к пачке, а левой рукой отрываем лишнюю шерсть. Ни в коем случае нельзя пользоваться ножницами, так как шерсть состоит из волокон, тесно взаимосвязанных между собой, тем самым создавая эффект целостного единого шерстяного полотна а при обрезке ножницами такой эффект легко потерять. Поэтому когда мы отрываем лишнюю шерсть, всегда остается маленький хвостик, который можно легко спрятать. Для этого нам нужно точно так же намотать его по уже описанному принципу только по направлению не вниз, к новым отрезкам, а вверх – по уже намотанному участку, равномерно распределяя его до тех пор, пока лишний кончик не сольется с ранее намотанной шерстью такого же цвета.

Таким образом, согласно данному алгоритму, а именно пунктам 1-5, происходит наматывание одного участка вслед за другим вплоть до полного заполнения палочки шерстью. В результате мы получаем один из множества кусочков нашей композиции, теперь необходимо освоить процесс сплетения таких кусочков, чтобы постепенно получить цельное изображение и, собственно, готовое изделие. Необходимо помнить, что скрепление палочек друг с другом в приёмах 1 и 2 необходимо осуществлять последовательно, по завершении намотки каждой палочки по направлению снизу вверх. Для освоения процесса сплетения шпажек между собой необходимо перейти к этапу 4.

Алгоритм плетения работы для приёма №3. Роспись однотонной намотанной непряженой шерсти поверх собранной в единое полотно работы.

Процесс намотки однотонной непряженой шерсти происходит идентично процессу намотке разноцветной непряженой шерсти, подробно описанному на странице 56. Разница состоит лишь в том, что согласно приёму №3, палочка наматывается не отдельными отрезками, согласно рисунку, а полностью. После намотки необходимого числа деревянных шпажек необходимо перейти к процессу их скрепления между собой, подробно описанному в этапе 4.

Этап 4. Процесс сплетения намотанных шпажек происходит последовательно, друг за другом с помощью скрепляющей нити и прикрепленным к её концам небольших грузиков, обеспечивающих умеренное натяжение нити. Рассмотрим пример скрепления шпажек с двумя скрепляющими нитями.

1. Прежде всего, необходимо подготовить нужное количество и размер скрепляющих нитей. Как изображено на рисунке 71, центр каждой скрепляющей должен находиться ровно у нижнего края работы, где будет закреплена первая намотанная шпажка.

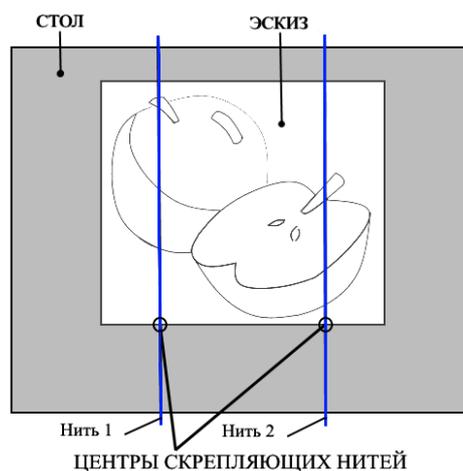

Рис. 71

2. После того как все нити подготовлены для скрепления, нужно поместить первую палочку поверх нитей к нижнему краю рисунка и плотно прижать её левой рукой (рис. 72).

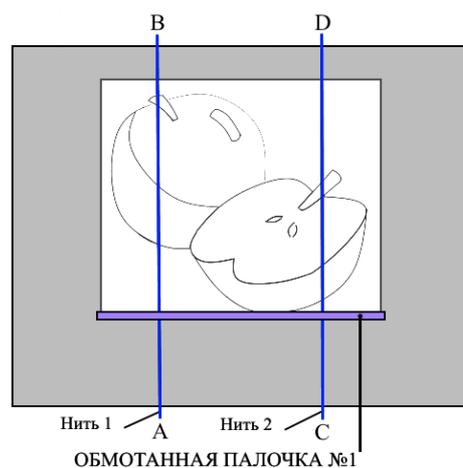

Рис. 72

3. Далее, постепенно нужно поменять края скрепляющих нитей друг с другом местами. Так, край «А» ложится на палочку и переносится на место края «В», а край «В» переносится на место кончика нити «А». То же самое нужно сделать и со второй скрепляющей нитью, как показано на рисунке 73.

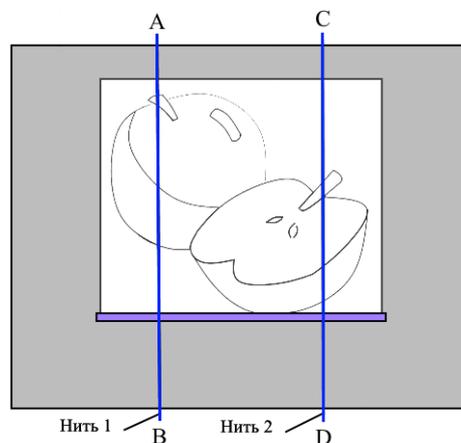

Рис. 73

Затем к эскизу прикладывается и прижимается левой рукой вторая обмотанная палочка, и весь алгоритм переплетения нитей повторяется (рис. 74).

Согласно данному принципу происходит скрепление (см. рис. 75) последующих палочек между собой.

При этом в процессе перенесения нитей с одного края на другой нужно слегка их натягивать с целью более плотного скрепления палочек. Чем плотнее шпажки скреплены между собой, тем прочнее будет изделие,

однако не стоит прилагать больших усилий иначе леска может порваться и придется начинать все заново.

Приём №3, роспись циновки из белой непряженой шерсти, был включен в исследовательскую часть выпускной квалификационной работы, и разбит на 3 урока, согласно каждому этапу в выполнении приема (приложения 3-5). В результате дети хорошо справились с заданием, и в итоге получили собственный уникальный продукт творчества (см. рис. 76-78). Работа в данном приеме имела свои плюсы и минусы.

Положительная сторона при работе в технике заключалась, во-первых, в активно проявляющемся интересе детей к новой, нестандартной и незнакомой ранее технике, что сохраняло максимальную дисциплину в классе. Во-вторых, в данной технике дети смогли совместить различные приемы творческой деятельности: как рукоделие, так и художественную роспись. В-третьих, положительным фактом данного приема является возможность применения разнообразных изобразительных материалов,

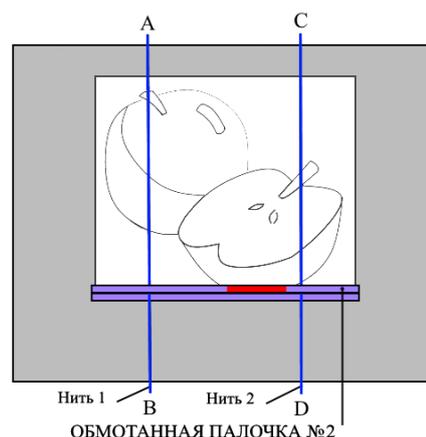

Рис. 74

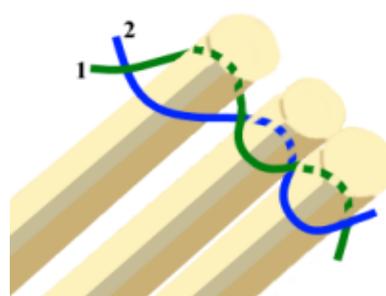

Рис. 75

начиная от красок (гуаши, акварели), и заканчивая фломастерами, маркерами, пастелью, восковыми мелками и т.д. В-четвертых, использование шерстяных материалов в работе позволяет расширить горизонт знаний детей о декоративно-прикладном искусстве и нетрадиционных техниках различных народностей мира.

К отрицательным моментам можно отнести только ситуации, при которых некоторые дети либо, не понимая основных принципов работы с материалом, либо не стараясь соблюдать эти принципы, в результате своей работы получали некачественное или поврежденное изделие. Проблемы возникали в основном только на первом этапе, в процессе обмотки шерстью деревянных шпажек. Некоторые палочки получались сломанные, полупрозрачные и, наоборот, с толстым намотанным слоем шерсти, что затрудняло или исключало дальнейшую работу.

Рис. 76

Рис. 77

Рис. 78

Таким образом, для экспериментального исследования была разработана методика обучения основам декоративной композиции, которая была успешно реализована с учениками пятого класса общеобразовательной школы, а также методика обучения приёмам художественной обработки шерсти, апробированная в том же классе. Обучение новой технике декоративно-прикладного искусства имела свои плюсы и минусы. С одной стороны дети любят пробовать что-то новое, в другой стороны – эта новизна зачастую приносит в работу некоторые трудности.

ГЛАВА 3. ТВОРЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

3.1. Обоснование выбора художественной техники

В качестве творческой части выпускной квалификационной работы была выбрана техника декоративно-прикладного искусства, пустившая свои корни к многовековой народной культуре Центральной Азии. На занятиях по декоративно-прикладному творчеству мы пробовали различные техники работы с шерстью. Это и послужило основой для выбора темы выпускной квалификационной работы. Данная техника является актуальной, так как содержит в себе систему упражнений, содержащую не только интеллектуальную нагрузку, но и формирующую некоторые физические навыки работы. Кроме того, важным является фактор межкультурного обмена, когда на основе народного промысла можно проследить становление и развитие целой культуры, её особенностей, познакомиться с бытом и традициями данного народа.

Как правило, создание чего-то нового происходит в процессе слияния чего-то «старого», уже известного. Так произошло и в нашем случае, взяв за основу два, описанных во второй главе приема (№1 и №2) техники «чий», у нас родилась идея некой модернизации данных приемов в один, более простой, доступный для детей 10 лет (№3). И чтобы показать отличия всех этих приёмов между собой, было решено сделать серию работ «Физалис» в формате 60x80, выполненную в каждом из данных приёмов.

В качестве жанра работы был выбран декоративный натюрморт, который позволяет легко и свободно варьировать композицию: изменять форму, объем, плоскости, цвет, добавлять или убирать предметы и так далее. К каждому из приёмов были составлены эскизы (см. рис. 79-81).

Эскизы для творческой части выпускной квалификационной работы
Формат: 60x80 Техника: чий

Рис. 79. «Физалис. День»

Роспись циновки из белой непряженой шерсти

Рис. 80. «Физалис. Ночь»

Плетение циновки из цветных шерстяных ниток

Рис. 81. «Физалис. Утро»

Плетение циновки из непряженой цветной шерсти

3.2. Этапы выполнения творческой работы

В качестве творческой части выпускной квалификационной работы было решено выполнить три работы в жанре декоративный натюрморт, используя три приёма техники художественной обработки шерсти «чий».

В качестве основы для творческих работ были приобретены бамбуковые шторы, и впоследствии разобраны на отдельные деревянные палочки(рис.78).

Рис. 82

На каждую работу было выделено по 200 бамбуковых палочек, длиной 60 см.

Первая работа – «Физалис. День» была выполнена согласно приёму, который заключается в росписи циновки из белой непряженой шерсти. Поэтому, вначале 200 палочек было обмотано белой непряженой шерстью (рис. 79).

Следующим этапом было скрепление всех обмотанных деревянных шпажек между собой леской (рис. 80). Всего было выделено 7 рядов скрепляющих нитей. В процессе выполнения данного этапа мы убедились, что использование в качестве скрепляющей нити лески для бисероплетения не совсем приемлемо для работы такого размера, так как при небольших усилиях она просто напросто разрывалась и приходилось начинать все скрепление заново. В последствии Мы перешли на тонкую рыбацкую леску.

После того, как все шпажки были соединены в единое полотно, мы перенесли на него эскиз (рис.81), с помощью копировальной бумаги и заранее подготовленного рисунка соответствующего формату предполагаемого изделия.

Рис. 83

Рис. 84

Рис. 85

После перенесения на изобразительную плоскость, работа была расписана акриловыми красками в соответствии с цветовым эскизом. Результат изображен на рисунке 82. Работа получилась немного ярче оригинального эскиза, выполненного в графическом варианте на компьютере, тем не менее, данный факт оказал только положительное воздействие на впечатления о данной творческой работе.

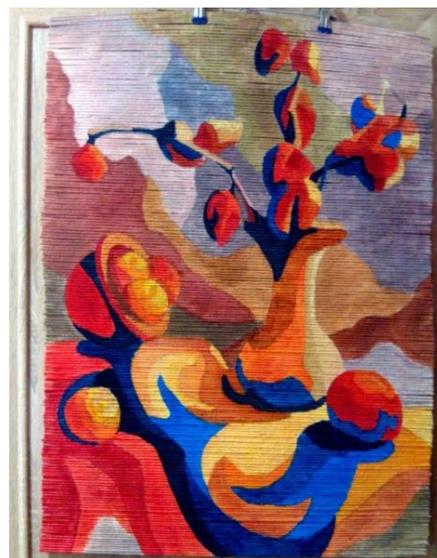

Рис. 86

Следующие две работы выполнялись по идентичному принципу. Сперва были сделаны эскизы равные формату изображения (см. рис. 87, рис. 88). После чего, каждая палочка наматывалась в соответствии с эскизом

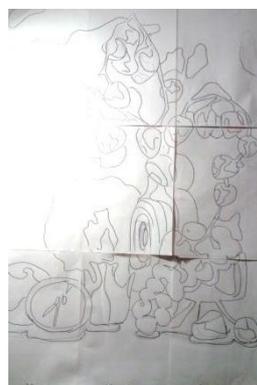

Рис. 87

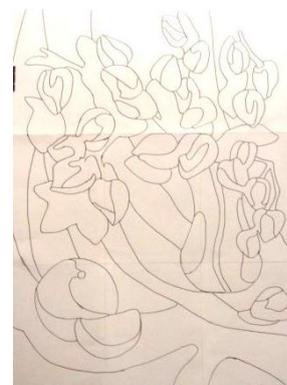

Рис. 88

определенным цветом, нитками, по рис. 87, и непряжёной шерстью по рис. 88. Каждая палочка последовательно связывалась с предыдущей.

В результате мы получили следующие работы:

Рис. 89

Рис. 90

На рисунке 89 представлена работа, выполненная из шерстяных ниток разных цветов, а на рисунке 90 – из цветной непряжённой шерсти. Работа в данной технике по-своему интересна и самобытна в своем исполнении. Каждый из приемов техники имеет свои недостатки и достоинства. К достоинствам можно отнести простоту исполнения и оригинальный вид конечного изделия. К недостаткам относится лишь тот факт, что при создании работы большого формата уходит очень много времени. Кроме того, при разработке эскиза к работам с использованием цветных ниток/шерсти, необходимо опираться на уже имеющиеся цвета, предложенные в магазинах, так как не всегда можно подобрать точный оттенок определенного цвета. Таким образом, работы в данной технике художественной обработки шерсти в силу своих специфических особенностей получились довольно яркими и выразительными.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках выпускной квалификационной работы на тему «Обучение приемам художественной обработки шерсти на кружковых занятиях в общеобразовательной школе» перед нами стояла цель решить проблему освоения учащимися пятых классов знаний о декоративной композиции.

Теоретическая часть выпускной квалификационной работы представляет собой анализ развития технологий и приемов художественной обработки шерсти, а также особенностей художественного решения изделий из шерсти, особенностей декоративной композиции.

Вторая часть выпускной квалификационной работы представляет собой исследование и экспериментальную работу в общеобразовательной школе, в результате которой мы предположили, что наиболее важными факторами освоения знаний о декоративной композиции являются: наблюдение и анализ природы; необходимость сформировать у учащихся понятие о декоративной композиции не только как о способе построения живописной работы в натюрморте, но и как возможности применять свои знания о декоративной композиции в других жанрах изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

Чтобы доказать выдвинутую нами гипотезу, мы разработали и апробировали систему экспериментальных уроков. Результаты экспериментальной работы доказали справедливость поставленной гипотезы.

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы были решены следующие задачи:

- выявлены возрастные особенности усвоения знаний о декоративной композиции у учащихся 5 классов;
- определена методическая последовательность заданий для формирования знаний о декоративной композиции;

- разработаны планы-конспекты занятий по обучению основам декоративного натюрморта в 5 классах;

- разработана методика обучения приемам художественной обработки шерсти в технике «чий», а также созданы наглядные пособия к данной методике.

Обучение методике создания декоративной композиции играет важную роль в формировании творческой, разносторонней, гармонично развитой личности, ведь знания, полученные в процессе освоения данной методики, могут найти своё применение в дальнейшей жизни школьника в самых разнообразных видах художественного творчества. На сегодняшний день набирают популярность изделия, созданные в технике «handmade», что дословно означает «ручная работа», поэтому навыки создания декоративной композиции станут бесценной находкой для детей, желающих создать собственный уникальный продукт творчества, так как не имеют тематических ограничений и не требуют академической художественной подготовки.

Творческая часть выпускной квалификационной работы представляет собой серию работ «Физалис» в жанре декоративный натюрморт «День», «Ночь», «Утро», выполненную в трех различных приемах техники «чий».

В процессе исследовательской работы были затронуты вопросы использования наглядных пособий на уроках изобразительного искусства и как с помощью данных средств можно оптимизировать подачу учебного материала.

К сожалению, в рамках выпускной квалификационной работы не представляется возможным провести обширную исследовательскую работу на данную тему. Во время уроков совместно с детьми удалось освоить только один из трех приёмов художественной обработки шерсти в технике «чий». По-нашему мнению, данная тема может стать объектом для дальнейшего полноценного исследования.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Адамчик М.В. Словарь символов – СПб.: Харвест, 2010. - 167с.
2. Акмурзинова Г.К. Журнал Мәдениетжаршысы – Вестник культуры. – 2011. -№ 9.
3. Андреева В.Н. Энциклопедия. Символы, знаки, эмблемы. – М.: Миф, 2008. - с.311-342
4. Анри де Моран. История декоративно-прикладного искусства. От древнейших времен до наших дней: Пер. с фр. – М.: В. Шевчук, 2011. - 115с.
5. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. – М.: Архитектура-С, 2012. - с.156-218
6. Бадаев В.С. Русская кистевая роспись. – М.: Владос, 2007. - 14с.
7. Бакиева О.А. Методика преподавания изобразительного искусства. Учебное пособие. – Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 2012. - 154 с.
8. Беда Г.В. Основы изобразительной грамотности.– М.:РИП-Холдинг, 2015. - 47с.
9. Вайнштейн С.И. История народного искусства Тувы. – М.: Наука, 1974. - 127 с.
10. Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств. Проблема эволюции стиля в новом искусстве. – М.: В. Шевчук, 2013. - с. 12-31
11. Волков Б.С. Психология педагогического общения. Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2016. - с.163-205
12. Волков Н.Н. Цвет в живописи. – М.: Владос, 1984. -108с.
13. Выготский Л.С. Психология искусства. –СПб.: Питер, 2017. - 88с.
14. Герчук Ю.А. Что такое орнамент. Структура и смысл орнаментального образа. – М.: РИП-Холдинг, 2013. - 95с.

15. Горяева Н.А. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5 класс. Учебник. – М.: Просвещение, 2017. - с. 34-120
16. Грэхем Л.М. Декоративные орнаменты и мотивы. – М.: Астрель, 2008. - с.103-190
17. Дагладян К.Т. Декоративная композиция: учебное пособие. Изд. 3-е. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2011. - с.185-208
18. Дёмкина Е.В.Формирование композиционного мышления у обучающихся изобразительному искусству в системе дополнительного образования: состояние, проблемы и перспективы. /Е.В. Дёмкина, Е.В. Лопасова – Майкоп: Знак, 2016. - 73 с.
19. Жданова Н.С. Обучение основам дизайна. Конспекты уроков. – М.: Владос, 2013. - 202с.
20. Зайцева А.С. Войлок и фетр. Большая иллюстрированная энциклопедия. – М.: Эксмо, 2011. - 186с.
21. Игнатъев С.Е. Закономерности изобразительной деятельности детей. – М.: Мир, 2007. - 81с.
22. Изобразительное искусство. 1-8 классы. Развернутое тематическое планирование по программе В.С. Кузина. – М.: Учитель, 2012. - с.13-58
23. Изобразительное искусство. 1-8 классы. Развернутое тематическое планирование по программе Б.М. Неменского. – М.: Учитель, 2012. - с.54-67
24. История костюма. Стили и направления. Под ред. Плаксина Э.Б., Михайловская Л.А., Попов В.П.Учебное пособие. 2-е изд. – М.: Академия, 2004. -143 с.
25. Калинина Т.Н. Развитие художественного восприятия ребенка. Учебное пособие. – Екатеринбург: Уральский государственный университет им. А.М. Горького, 2008. - 68 с.

26. Кандинский В.В. О духовном в искусстве. – М.: Архимед, 1992. - 48с.
27. Кричевский Г.Е. Технология обработки шерсти. // Текстильная химия. - 2006. — №4.
28. Кузин В.С. наброски и зарисовки. – М.: Academia, 2013. - 26с.
29. Кыргызстан. Искусство кочевников. – М.: Раритет, 2014. - 41с.
30. Кыргызстан. Национальные украшения народов Центральной Азии. – М.: Раритет, 2007. - 48с.
31. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. – М.: Владос, 2008. - с. 9-38
32. Ломов С.П. Искусство. Изобразительное искусство. 5 класс. Часть 2. – М.: Дрофа, 2016. - 120с.
33. Лоренц Н. Орнамент всех времен и стилей. – М.: Эксмо, 2010. - 47 с.
34. Лук А.Н. Мышление и творчество. – М.: Изд-во потилической литературы, 1976. - 13с.
35. Лук А.Н. Психология творчества. – М.: Наука, 1978. - 8-19с.
36. Макарова М.Н. Натюрморт и перспектива. Учебное пособие для художественных вузов. – М.: Академический Проект, 2016. - 113с.
37. Мальчик А.Ю. Роль орнамента в формировании архитектуры Кыргызстана. Генезис, эволюция, национальные традиции. – Б.: Раритет Инфо, 2010. - 20 с.
38. Мехди З.Р. Ковры. Справочник. – СПб.: Астрель, 2007. - с. 278-301
39. Мишанова О.А. Живопись шерстью. – М.: Феникс, 2015. - 69с.
40. Мошкова В.Г. Ковры народов Средней Азии конца XIX-начала XX вв. – М.: Фан, 1970. - с. 38-51
41. Муқанов М.К. Казахские домашние художественные ремесла. – Казахстан: Казахстан, 1979. - с. 32-86
42. Народное искусство. Материалы и исследования. Выпуск II. Сборник статей. - СПб.: PalaceEditions, 2007. - 27с.

43. Неменский Б.М. Изобразительное искусство и художественный труд. 2-е изд. – М.: Просвещение, 2006. - 21 с.
44. Новоалександрова Е.А. Нетрадиционное рисование - шаг в искусство. Учебное пособие. – Рязань: НП «Голос губернии», 2017. - 52 с.
45. Петкова С.М. Справочник по мировой культуре и искусству. 4-е изд. – Ростов н/Д: Феникс, 2007 - с. 406-412
46. Популярная художественная энциклопедия. Под ред. Полевого В.М. – М.: Из-тво "Советская энциклопедия", 1986. - 88 с.
47. Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе. – М.: Альянс, 2014. - с.183-205
48. Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе. – М.: Агар, 2000. - с. 110-136
49. Саттарова Л.Д. Казанская узорная кожа. – СПб.: Культура и традиции, 2007. - 193с.
50. Слостенин В.А. Педагогика. – М.: Школьная Пресса, 2002. - 21с.
51. Соколов М.В. Декоративно-прикладное искусство. – М.: Владос, 2013. - с.118-180
52. Соколова Н.Л. С чего начиналось ткачество. – М.: Роцца, 2016. -123с.
53. Соколова-Сербская Л.А. Костюм. История и современность. Практикум. – М.: Academia, 2008. - с.121-123
54. Сокольников Н.М. История изобразительного искусства. Учебник. – М.: Academia, 2015. - с.290-305
55. Сокольников Н.М. Методика обучения изобразительному искусству. Учебник. – М.: Academia, 2013. - с. 201-220
56. Сокольников Н.М. Методика преподавания изобразительного искусства. Учебник. 6-е издание. – М.: Academia, 2013. - 202с.
57. Сычева Н.В. Ювелирные украшения народов Средней Азии и Казахстана. – М.: Советский художник, 1984. - 123с.

58. Торлопова Н.Г. Особенности проектирования и конструирования уроков и рабочих программ по изобразительному искусству в современном образовательном учреждении. Учебно-методическое пособие. – Сыктывкар: Изд-во Сыктывкарского гос. ун-та, 2011. - 30 с.
59. Тохтабаева Ш.Ж. Традиции декоративно-прикладного искусства. Перспективы сохранения и развития традиционного казахского народного творчества в современных условиях. – Алматы, 2010. - 5 с.
60. Утаишвилли Н.В. Эксклюзивный гобелен. – М.: АСТ-Пресс Книга, 2011. - с. 4-12
61. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования от 17.12.2010. - № 1897.
62. Фомина Н.Н. Детский рисунок: изучение, хранение и экспонирование. – Ижевск: ERGO, 2007. - 96 с.
63. Чаговец Т.П. Словарь терминов по изобразительному искусству. Живопись. Графика. Скульптура. – СПб.: Лань, 2013. - 150с.
64. Чалтыкьян Д. Энциклопедия костюма. – СПб.: Астрель, 2010. - 32 с.
65. Шинковская К.С. Войлок. Все способы валяния. – М.: Хоббитека, 2016. - 130с.
66. Шорохов Е.В. Методика преподавания композиции на уроках изобразительного искусства в школе. – М.: Просвещение, 1977. - 143с.
67. Шпикалова Т.Я. Народное искусство на уроках декоративного рисования. М.: Просвещение, 1974. - 130 с.
68. Ягупова Т.А. Использование правил и принципов орнаментальной композиции на занятиях студентов художественно-графических факультетов. // Искусство и образование. – М.: МЦ «Искусство и образование», 2014.

Электронные ресурсы:

69. Кыргызское войлочное чудо: шырдак и ала-кийиз. Интернет-издание Limon.KG.[Электронный ресурс].–URL:<http://limon.kg/news:63169> – (дата обращения: 16.04.2017)
- 70.Творческая группа «Artaugust» [Электронный ресурс]. – URL:<http://artaugust.com/portfolio/batik-thiy.html> – (дата обращения: 21.02.2017)
- 71.Узорное плетение стеблей «чия»[Электронный ресурс]. – URL: <https://www.open.kg/about-kyrgyzstan/art/arts-and-crafts/> – (дата обращения: 11.10.2016)

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Технологическая карта урока №1		
Класс:	5 «А», 5 «Б»	
Тема	Композиция натюрморта	
Педагогическая цель:	Вывести учащихся на более высокий уровень знания темы через повторение и обобщение	
Тип урока	Урок повторения, коррекции и изучения новых знаний; рисование с натуры.	
Планируемые результаты	Предметные (ПР)	- освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основ графической грамоты; - формирование знаний о законах композиции.
	Личностные (ЛР)	- сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии; - иметь эстетическую потребность в самостоятельной практической творческой деятельности; - умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения
	УУД Метапредметные (МПР)	<u>Познавательные УУД:</u> - овладеть умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; - стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. <u>Коммуникативные УУД:</u> - овладеть умением вести диалог; <u>Регулятивные УУД:</u> - уметь планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей; - находить варианты решения различных художественно-творческих задач; - уметь рационально строить самостоятельную творческую деятельность; - уметь организовать место занятий.
Основное содержание темы, понятия, термины	Понятия «композиция», «натюрморт», законы построения композиции	
Образовательные ресурсы	Презентация «Композиция натюрморта»	

Ход урока				
Этап урока	Цель этапа	Результат этапа	Взаимодействие в образовательном процессе	
			Действия педагога	Действия обучающихся
1. Организационно-мотивационный этап	Формирование и развитие ЦО (ценностных ориентиров) к умению оценивать готовность к предстоящей деятельности на уроке.	Готовность к уроку (контроль, самоконтроль, оценка, самооценка).	Организует ситуацию самооценки обучающимися готовности к предстоящей деятельности. Управляет ситуацией самооценки.	Выполняет оценку/самооценку готовности по критериям: -правильность выбора учебных принадлежностей, -правильность и аккуратность расположения предметов на парте, -самостоятельность подготовки, -настрой на урок.
2. Актуализация знаний	Определение границ знания и незнания.	Осознание необходимости получения новых знаний.	Путем беседы с учащимися обобщает опорные знания: понятия «натюрморт», «композиция». Задает вопросы, акцентирует внимание на основных моментах, обсуждает с учащимися ранее изученный материал.	Слушаю педагога, учувствую в беседе, отвечаю на поставленные вопросы.
3. Усвоение новых знаний на базе ранее изученного материала	Формирование и развитие ЦО к умению определять и формулировать проблему, познавательную цель и тему урока.	Представления обучающихся о том, что нового они узнают на уроке, чему научатся.	Сообщает новые познавательные сведения в форме диалога: основные законы построения композиции на примере графических художественных работ.	Анализируют новые сведения; конспектируют новые понятия; анализируют работы художников в жанре натюрморт.
4. Закрепление полученных знаний	Формирование и развитие ЦО к	Умение применять новые знания в самостоятельно	Самостоятельная работа: создание эскиза натюрморта путем грамотного	Рисуют эскиз натюрморта основываясь на основных

	закреплению знаний.	й творческой деятельности.	построения композиции.	законах построения композиции.
5. Оценка	Формирование и развитие ЦО к самооценке знаний и деятельности	Умение определять уровень овладения знанием, способом деятельности.	Оценивает результаты творческой работы в соответствии с заданными критериями.	Выставка и самооценивание работ согласно заданным критериям.
7. Итог. Рефлексия деятельности	Формирование и развитие ЦО к умению анализировать и осмысливать свои достижения.	Умение соотносить результаты собственной деятельности.	Беседа по вопросам: каким бывает натюрморт? Принципы построения композиции.	Отвечают на вопросы, высказывают своё мнение.
8. Домашнее задание	Формирование и развитие ЦО к обобщению знаний.	Использование нового знания в выполнении творческого задания.	Выполнить нарисованный эскиз в цвете.	Запись д/з в дневник.

Приложение 2

Технологическая карта урока №2		
Класс:	5 «А»	
Тема	Декоративный натюрморт	
Педагогическая цель:	Развитие навыков стилизации изображения	
Тип урока	Урок совершенствование знаний, умений и навыков; рисование с натуры.	
Планируемые результаты	Предметные (ПР)	- освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основ стилизации изображения; - формирование знаний об основах декоративной композиции.
	Личностные (ЛР)	- сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии; - иметь эстетическую потребность в самостоятельной практической творческой деятельности; - умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения
	УУД Метапредметные (МПР)	<u>Познавательные УУД:</u> - овладеть умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; - стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. <u>Коммуникативные УУД:</u> - овладеть умением вести диалог; <u>Регулятивные УУД:</u> - уметь планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей; - находить варианты решения различных художественно-творческих задач; - уметь рационально строить самостоятельную творческую деятельность; - уметь организовать место занятий.
Основное содержание темы, понятия, термины	Понятия «композиция», «натюрморт», «декор», «декоративный натюрморт»	
Образовательные ресурсы	Презентация «Декоративный натюрморт»	

Ход урока				
Этап урока	Цель этапа	Результат этапа	Взаимодействие в образовательном процессе	
			Действия педагога	Действия обучающихся
1. Организационно-мотивационный этап	Формирование и развитие ЦО (ценностных ориентиров) к умению оценивать готовность к предстоящей деятельности на уроке.	Готовность к уроку (контроль, самоконтроль, оценка, самооценка).	Организует ситуацию самооценки обучающимися готовности к предстоящей деятельности. Управляет ситуацией самооценки.	Выполняет оценку/самооценку готовности по критериям: -правильность выбора учебных принадлежностей, -правильность и аккуратность расположения предметов на парте, -самостоятельность подготовки, -настрой на урок.
2. Актуализация знаний	Определение границ знания и незнания.	Осознание необходимости получения новых знаний.	Путем беседы с учащимися обобщает опорные знания: понятия «натюрморт», «композиция». Задает вопросы, акцентирует внимание на основных моментах, обсуждает с учащимися ранее изученный материал.	Слушают педагога, учувствуют в беседе, отвечают на поставленные вопросы.
3. Усвоение новых знаний на базе ранее изученного материала	Формирование и развитие ЦО к умению определять и формулировать проблему, познавательную цель и тему урока.	Представления обучающихся о том, что нового они узнают на уроке, чему научатся.	Сообщает новые познавательные сведения в форме диалога: понятия «декор», «декоративная композиция» основные принципы декоративной композиции на примере художественных	Анализируют новые сведения; конспектируют новые понятия; анализируют и сравнивают работы художников в декоративном и реалистическом стилях.

			работ в различных техниках декоративно-прикладного искусства, представленных в презентации.	
4. Закрепление полученных знаний	Формирование и развитие ЦО к закреплению знаний.	Знакомство с методикой создания декоративного натюрморта.	Предлагает и объясняет методику создания декоративного изображения на примере натюрморта согласно основным принципам декоративной композиции	Анализируют полученные знания, задают вопросы, участвуют в диалоге.
5. Самостоятельная работа	Формирование и развитие ЦО к применению новых знаний.	Умение применять новые знания в самостоятельной творческой деятельности.	Самостоятельная работа: создание декоративной композиции предлагаемого натуралистического натюрморта, основываясь на изученной методике.	Следуя изученной методике, поэтапно стилизуют композицию натюрморта.
6. Оценка	Формирование и развитие ЦО к самооценке знаний и деятельности	Умение определять уровень овладения знанием, способом деятельности.	Оценивает результаты творческой работы в соответствии с этапами методики.	Выставка и самооценивание работ согласно этапам методики.
7. Итог. Рефлексия деятельности	Формирование и развитие ЦО к умению анализировать и осмысливать свои достижения.	Умение соотносить результаты собственной деятельности.	Беседа по вопросам: что такое декоративная композиция? Перечислить принципы декоративной композиции.	Отвечают на вопросы, высказывают своё мнение.
8. Домашнее задание	Формирование и развитие ЦО к обобщению знаний.	Использование нового знания в выполнении творческого задания.	Составить собственный натюрморт и стилизовать согласно методике.	Запись д/з в дневник.

Приложение 3

Технологическая карта урока №3		
Класс:	5 «А»	
Тема	Народное творчество Центральной Азии	
Педагогическая цель:	Освоение приема росписи циновки из однотонной намотанной шерсти в технике «чий».	
Тип урока	Урок освоение новой техники декоративно-прикладного искусства.	
Планируемые результаты	Предметные (ПР)	- понимать условно-символический характер народного декоративного искусства.
	Личностные (ЛР)	- понимать роли культуры и искусства в жизни человека; - уважительно относиться к культуре народного искусства; - иметь эстетическую потребность в самостоятельной практической творческой деятельности; - умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения
	ууд Метапредметные (МПР)	<u>Познавательные УУД:</u> - стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. <u>Коммуникативные УУД:</u> - овладеть умением вести диалог; <u>Регулятивные УУД:</u> - уметь планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей; - находить варианты решения различных художественно-творческих задач; - уметь рационально строить самостоятельную творческую деятельность; - уметь организовать место занятий.
Основное содержание темы, понятия, термины	Понятия «декоративно-прикладное искусство», «декоративная композиция», «чий», народное творчество Центральной Азии.	
Образовательные ресурсы	Наглядное пособие «Создание циновки из однотонной намотанной шерсти в технике «чий»»; Презентация «Чий»	

Ход урока				
Этап урока	Цель этапа	Результат этапа	Взаимодействие в образовательном процессе	
			Действия педагога	Действия обучающихся
1. Организационно-мотивационный этап	Формирование и развитие ЦО (ценностных ориентиров) к умению оценивать готовность к предстоящей деятельности на уроке.	Готовность к уроку (контроль, самоконтроль, оценка, самооценка).	Организует ситуацию самооценки обучающимся Готовности к предстоящей деятельности. Управляет ситуацией самооценки.	Выполняет оценку/самооценку готовности по критериям: -правильность выбора учебных принадлежностей, -правильность и аккуратность расположения предметов на парте, -самостоятельность подготовки, -настрой на урок.
2. Актуализация знаний	Определение границ знания и незнания.	Осознание необходимости получения новых знаний.	Путем беседы с учащимися обобщает опорные знания: понятия «натюрморт», «декоративная композиция», «декоративное-прикладное искусство». Задает вопросы, акцентирует внимание на основных моментах, обсуждает с учащимися ранее изученный материал.	Слушают педагога, учувствуют в беседе, отвечают на поставленные вопросы.
3. Усвоение новых знаний на базе ранее изученного	Формирование и развитие ЦО к умению	Представления обучающихся о том, что нового они узнают на	Сообщает новые познавательные	Анализируют новые сведения; конспектируют новые понятия; анализируют

материала	определять и формулировать проблему, познавательную цель и тему урока.	уроке, чему научатся.	сведения в форме диалога: понятие и виды декоративно-прикладного искусства, народной творчество стран Центральной Азии (плетение циновок, украшений, ковров) (презентация).	различные виды народного творчества народов Центральной Азии.
4. Закрепление полученных знаний	Формирование и развитие ЦО к закреплению знаний.	Знакомство с техникой художественной обработки шерсти «чий»	Знакомит с основными приемами работы в технике «чий». Предлагает и объясняет один из приемов создания изделий данной технике с помощью наглядных пособий.	Анализируют полученные знания, воспринимают методику, задают вопросы, участвуют в диалоге.
5. Самостоятельная работа	Формирование и развитие ЦО к применению новых знаний.	Умение применять новые знания в самостоятельной творческой деятельности.	Работа над первым этапом приема в технике «чий»: обмотка непряженой шерстью деревянных шпажек.	Опираясь на наглядные пособия, работают над первым этапом создания изделия.
6. Оценка	Формирование и развитие ЦО	Умение определять уровень	Оценивает результаты работы в	Выставка и самооценивание выполненной работы.

	к самооценке знаний и деятельности	овладения знанием, способом деятельности.	соответстви и с этапами методики, учитывая качество и количество выполненно й работы.	
7.Домашнее задание	Формирование и развитие ЦО к обобщению знаний.	Использование нового знания в выполнении творческого задания.	Закончить первый этап работы.	Запись д/з в дневник.

Приложение 4

Технологическая карта урока №4		
Класс:	5 «А»	
Тема	Художественная обработка шерсти	
Педагогическая цель:	Освоение приема росписи циновки из однотонной намотанной шерсти в технике «чий».	
Тип урока	Урок освоение новой техники декоративно-прикладного искусства.	
Планируемые результаты	Предметные (ПР)	- понимать условно-символический характер народного декоративного искусства.
	Личностные (ЛР)	- понимать роли культуры и искусства в жизни человека; - уважительно относиться к культуре народного искусства; - иметь эстетическую потребность в самостоятельной практической творческой деятельности; - умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения
	ууд Метапредметные (МПР)	<u>Познавательные УУД:</u> - стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. <u>Коммуникативные УУД:</u> - овладеть умением вести диалог; <u>Регулятивные УУД:</u> - уметь планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей; - находить варианты решения различных художественно-творческих задач; - уметь рационально строить самостоятельную творческую деятельность; - уметь организовать место занятий.
Основное содержание темы, понятия, термины	Понятия «декоративно-прикладное искусство», «декоративная композиция», «чий», методы и приёмы художественной обработки шерсти.	
Образовательные ресурсы	Наглядное пособие «Скрепление циновки из однотонной намотанной шерсти в технике «чий»»; Презентация «Промышленная и художественная обработка шерсти»	

Ход урока				
Этап урока	Цель этапа	Результат этапа	Взаимодействие в образовательном процессе	
			Действия педагога	Действия обучающихся
1. Организационно-мотивационный этап	Формирование и развитие ЦО (ценностных ориентиров) к умению оценивать готовность к предстоящей деятельности и на уроке.	Готовность к уроку (контроль, самоконтроль, оценка, самооценка).	Организует ситуацию самооценки обучающимися готовности к предстоящей деятельности. Управляет ситуацией самооценки.	Выполняет оценку/самооценку готовности по критериям: -правильность выбора учебных принадлежностей, -правильность и аккуратность расположения предметов на парте, -самостоятельность подготовки, -настрой на урок.
2. Актуализация знаний	Определение границ знания и незнания.	Осознание необходимости получения новых знаний.	Путем беседы с учащимися обобщает опорные знания: понятия и виды декоративно-прикладного искусства, техника «чий». Задает вопросы, акцентирует внимание на основных моментах, обсуждает с учащимися ранее изученный материал.	Слушают педагога, учувствуют в беседе, отвечают на поставленные вопросы.
3. Усвоение новых знаний на базе ранее изученного материала	Формирование и развитие ЦО к умению определять и формулировать проблему, познаватель	Представления обучающихся о том, что нового они узнают на уроке, чему научатся.	Сообщает новые познавательные сведения: технология создания шерсти, методы и приемы художественн	Анализируют новые сведения; конспектируют новые понятия; анализируют различные методы и приемы художественной обработки шерсти.

	ную цель и тему урока.		ой обработки шерсти (валяние, вязание, шпалера, чий).	
4. Самостоятельная работа	Формирование и развитие ЦО к применению новых знаний.	Умение применять новые знания в самостоятельной творческой деятельности.	Работа над вторым этапом приёма в технике «чий»: скрепление обмотанных непрядевой шерстью деревянных шпажек с использованием соответствующего наглядного пособия.	Опираясь на наглядные пособия, работают над вторым этапом создания изделия.
6. Оценка	Формирование и развитие ЦО к самооценке знаний и деятельности	Умение определять уровень овладения знанием, способом деятельности.	Оценивает результаты работы в соответствии с этапами методики, учитывая качество и количество выполненной работы.	Выставка и самооценивание выполненной работы.
7. Домашнее задание	Формирование и развитие ЦО к обобщению знаний.	Использование нового знания в выполнении творческого задания.	Закончить второй этап работы, принести работы, выполненные на занятии №2 в жанре декоративный натюрморт.	Запись д/з в дневник.

Приложение 5

Технологическая карта урока №5		
Класс:	5 «А»	
Тема	Художественная роспись шерсти	
Педагогическая цель:	Освоение приема росписи циновки из однотонной намотанной шерсти в технике «чий».	
Тип урока	Урок освоение новой техники декоративно-прикладного искусства.	
Планируемые результаты	Предметные (ПР)	- понимать условно-символический характер народного декоративного искусства.
	Личностные (ЛР)	- понимать роли культуры и искусства в жизни человека; - уважительно относиться к культуре народного искусства; - иметь эстетическую потребность в самостоятельной практической творческой деятельности; - умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения
	ууд Метапредметные (МПР)	<u>Познавательные УУД:</u> - стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. <u>Коммуникативные УУД:</u> - овладеть умением вести диалог; <u>Регулятивные УУД:</u> - уметь планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей; - находить варианты решения различных художественно-творческих задач; - уметь рационально строить самостоятельную творческую деятельность; - уметь организовать место занятий.
Основное содержание темы, понятия, термины	Понятия «декоративно-прикладное искусство», «декоративная композиция», «чий», методы и приёмы художественной обработки шерсти.	

Ход урока				
Этап урока	Цель этапа	Результат этапа	Взаимодействие в образовательном процессе	
			Действия педагога	Действия обучающихся
1. Организационно-мотивационный этап	Формирование и развитие ЦО (ценностных ориентиров) к умению оценивать готовность к предстоящей деятельности на уроке.	Готовность к уроку (контроль, самоконтроль, оценка, самооценка).	Организует ситуацию самооценки обучающимся готовности к предстоящей деятельности. Управляет ситуацией самооценки.	Выполняет оценку/самооценку готовности по критериям: -правильность выбора учебных принадлежностей, -правильность и аккуратность расположения предметов на парте, -самостоятельность подготовки, -настрой на урок.
2. Актуализация знаний	Определение границ знания и незнания.	Актуализация полученных знаний.	Путем беседы с учащимися обобщает опорные знания: технология создания шерсти, методы и приемы художественной обработки шерсти (валяние, вязание, шпалерачий), обсуждает с учащимися ранее изученный материал.	Слушаю педагога, учувствую в беседе, отвечают на поставленные вопросы.
3. Самостоятельная работа	Формирование и развитие ЦО к применению новых	Умение применять полученные знания в самостоятельной творческой деятельности.	Работа над третьим этапом приёма в технике «чий»:	Расписывают цинковку из непрядёной однотонной шерсти, опираясь на собственный эскиз.

	знаний.		роспись изделия, полученного путем скрепления обмотанных деревянных шпажек согласно эскизу, созданному на предыдущем занятии.	
4. Оценка	Формирование и развитие ЦО к самооценке знаний и деятельности	Умение определять уровень овладения знанием, способом деятельности.	Оценивает результаты работы в соответствии с этапами методики, учитывая качество выполненной работы.	Выставка и самооценивание выполненной работы.
7. Итог. Рефлексия деятельности	Умение соотносить результаты собственной деятельности.	Формирование и развитие ЦО к умению осмысливать свои достижения.	Подведение результатов проделанной работы, обсуждение плюсов и минусов при создании изделия.	Участвуют в обсуждении, высказывают свое мнение.
6. Домашнее задание	Формирование и развитие ЦО к обобщению знаний.	Использование нового знания в выполнении творческого задания.	Закончить третий этап работы.	Запись д/з в дневник.