

ОГЛАВЛЕНИЕ

ЛЕКЦИЯ 1	<i>ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО В СИСТЕМЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ</i>	4
	1. Декоративное искусство - искусство украшения. Воспитательная функция искусства	4
	2. Специфические методы и приемы декоративного искусства	8
	3. Системный подход к обучению младших школьников основам декоративного искусства	10
	4. Вопросы и задания для самоконтроля	13
	5. Литература	13
ЛЕКЦИЯ 2	<i>ВИДЫ ДЕКОРАТИВНЫХ РАБОТ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ</i>	14
	1. Изобразительные виды декора:	14
	а) сюжетное изображение;	15
	б) символическое изображение;	18
	в) орнамент;	18
	г) народный орнамент	33
	2. Декоративно-оформительская работа в школе:	43
	а) декоративное оформление бумаги;	44
	б) декоративное оформление ткани;	46
	в) декоративное оформление объемных предметов	46
	3. Методика обучения младших школьников искусству шрифта	46
	4. Вопросы и задания для самоконтроля	50
	5. Литература	50
ЛЕКЦИЯ 3	<i>ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ УРОКОВ ДЕКОРАТИВНОГО ИСКУССТВА</i>	51
	1. Роль учителя на уроке декоративного искусства	51
	2. Материалы, используемые на уроке декоративного искусства	54
	3. Структура урока декоративного искусства	55
	4. Планирование и проведение урока декоративного искусства	58
	5. Варианты составного плана-конспекта урока декоративного искусства	60
	6. Вопросы и задания для самоконтроля	71
	7. Литература	71

Лекция 1. Декоративное искусство в системе эстетического воспитания в начальной школе

1. Декоративное искусство - искусство украшения. Воспитательная функция декоративного искусства.
2. Специфические методы и приемы декоративного искусства.
3. Системный подход к обучению младших школьников основам декоративного искусства.
4. Вопросы и задания для самоконтроля
5. Литература

1. Декоративное искусство - искусство украшения

Декоративное искусство (от лат. *Decoro* - украшаю) возникло в древности как часть ремесленного производства. В античном мире искусство украшения достигло высочайшего расцвета, став предметом восхищения и вдохновения для риториков и поэтов. В искусстве древних цивилизаций оформлению предметов, художественному отражению эстетических взглядов и вкусов и «властителей мира», и простых смертных уделялось значительное внимание. Украшались не только предметы личного пользования (одежда, аксессуары, посуда), но и предметы мебели, интерьер и экстерьер здания и др. Древние египтяне, искусство которых формировалось на идее загробного культа, в качестве основного мотива украшения окружающих предметов (тканей, предметов быта, рельефов на зданиях и колоннах, предметов женского туалета) предпочитали изображение жизни после смерти, использовали также декоративное изображение животных и растений, прекрасных служанок. Декоративное искусство Шумера и Аккада широко представлено женскими ювелирными изделиями и мелкой скульптурой, глиптикой (искусство изготовления резных печатей). Финикийцы прославились изготовлением узорчатых тканей, изделий из стекла, серебра и золота, резьбой по дереву и слоновой кости, керамикой. В Древней Индии и Китае широко распространяется орнаментальное искусство: в украшении древних пещерных храмов и бронзовых изделий, росписи тканей и

керамических сосудов, инкрустации бронзовых зеркал золотом и серебром, оформлении лаковых изделий. В декоративном искусстве Древней Греции формировались новые стили - геометрика (название возникло из-за своеобразных орнаментов, украшавших керамические сосуды), ковровый стиль росписи (появился в Коринфе - все поле вазы украшалось орнаментом), так называемые чернофигурный и краснофигурный стили; развивалось искусство украшения архитектурных сооружений - рельефные фризy, бордюры, колонны (ионический, дорический и коринфский ордер).

В Новое время искусство декора продолжало развиваться, осваивая новые технологии обработки материалов, достижения в области науки и искусства. Современное декоративное искусство - это искусство создания оформления окружающей человека пространственной среды, обеспечивающей ему комфортные условия жизни и деятельности.

Произведения декоративного искусства всегда отличаются своеобразием, необычностью, художественной выразительностью исполнения с одновременной нарочитой упрощенностью. Для создания неповторимых образов декоративное искусство использует ряд специфических методов и приемов. Формируя окружающую человека материальную предметно-пространственную среду, декоративное искусство оказывает непосредственное влияние на формирование художественно-эстетического образа мира, становится фактором эстетического воспитания. По словам В.А.Фаворского, восприятие мира, познание законов эстетики и воспитание вкуса начинается у человека «со стеклянных бус на шее матери. С кувшина для воды. С посуды на обеденном столе». Целью декоративного искусства является «одушевление силою художества» (А.Б.Салтыков) предметов утилитарного значения, придание им смысла, эстетической и художественной выразительности. Декоративное искусство преобразует и саму жизнь, организовывая пространственную среду по законам искусства, окружая человека художественными вещами, тем самым формируя его сознание, духовный облик.

Декоративное искусство относится к пластическим искусствам и включает в себя *монументально-декоративное искусство*, тесно связанное с художественной промышленностью, архитектурой и дизайном (витражи, мозаики, росписи стен и фасадов, декоративная садово-парковая скульптура и др.), *декоративно-прикладное искусство*, создающее утилитарные предметы, отличающиеся декоративной образностью (мебель, ткани, посуда, украшения, игрушки и др.) и *оформительское искусство*. Произведения декоративного искусства всегда соотносятся с определенной пространственной средой, для которой они предназначаются, и составляют *ансамбль*.

Наиболее доступной для изучения в начальной школе областью декоративного искусства является декоративно-прикладное искусство, основанное на традициях народного искусства. Народное искусство, сохранившее до наших дней значение живого художественного наследия, выражает духовную культуру народа, черты его национального характера, представления о нравственных идеалах людей, неразрывно связанных с родной землей, природой, Родиной. Основанное на глубоких художественных традициях, народное искусство входит в нашу современную жизнь, благотворно влияя на формирование целостной картины мира, создавая эстетически полную среду, определяющую творческий потенциал личности.

Народное искусство национально по содержанию. Оно способно активно воздействовать на духовное развитие человека, на формирование национальных (патриотических) и интернациональных (общечеловеческих) чувств, необходимых для возвышения к ценностям человеческой Культуры. Как известно, только поднявшись на вершину национальной культуры, человек может раскрыть для себя общечеловеческие ценности, научиться понимать и уважать культурно-духовное наследие и достижения других народов. А достичь духовных высот своей культуры, быть патриотом, любить Родину, необходимо ощутить духовную жизнь народа, творчески укрепить себя в ней: принять язык, ис-

торию, государство, песню, правосознание, мирозерцание как свои собственные.

Народное декоративно-прикладное искусство - эстетическая категория, характеризующая специфическое качество искусства, в котором выражается творческая жизнедеятельность народных масс, их художественные вкусы и эмоциональный опыт. Являясь одним из видов искусства, декоративно-прикладное искусство также выполняет ряд социокультурных функций: коммуникативную и информационную (общение, связь поколений посредством передачи художественной, эмоциональной и др. информации); воспитательную (каждый предмет декоративно-прикладного искусства является средством социализации, предмет народного искусства - элемент национальной культуры); эвристическую (знание и просвещение); художественно-концептуальную (анализ состояния мира); эстетическую (формирование ценностных ориентаций, художественного вкуса); гедонистическую (наслаждение произведением искусства).

Оренбуржье является уникальным регионом, где сосуществуют, не ассимилируя и не конфликтуя, две мировые культуры - европейская и азиатская, и две мировые религии - христианство и ислам. В Оренбурге и области в настоящее время проживают представители около восьмидесяти народностей и этнических групп. Поэтому уже в начальной школе необходимо изучение в доступной форме национальной культуры славянских (русского, украинского, белорусского) и тюркских (татарского, башкирского, казахского, чувашского) народов, живущих в Оренбуржье на протяжении многих столетий; знакомство с историей, судьбой, путем и призванием этих народов, фольклором, обычаями и обрядами, национальной архитектурой, дизайном утвари, изобразительным искусством, музыкой, народным костюмом, национальными играми, праздниками и др. Но особое место должны занять изобразительные виды народного искусства, поскольку для младшего школьного возраста изобразительное ис-

кусство является актуальным* видом художественной деятельности. Поскольку развитие сознания ребенка происходит в соответствии с этапами развития человеческого сознания (онтогенез есть краткое повторение филогенеза), образный язык народного декоративно-прикладного искусства более доступен детям, нежели язык «высокого» искусства. В дошкольном возрасте ребенок воспринимал окружающий мир и свой собственный внутренний мир неразделимо, целостно, т.е., мифологически. Его восприятие во многом осуществлялось аналогично механизму восприятия наших далеких предков. Мифологическое сознание ребенка в условиях логизированного обучения в начальной школе претерпевает существенные трансформации. Изучение же основ декоративного искусства, включение ребенка в непрерывную традицию народного творчества, художественно-творческая деятельность по законам красоты способствует развитию абстрактного, внелогического, образного мышления, фантазии и творческого воображения.

Для многих людей народное декоративно-прикладное искусство открыло множество новых, неожиданных граней.

2. Специфические методы и приемы декоративного искусства

Изобразительно-выразительные средства декоративного искусства являются общими для всех пластических искусств: точка, линия, цвет, фактура,

* "Анализ детских интересов показывает, - пишет Б.П.Юсов, - что каждому из периодов развития сознания ребенка соответствует ведущий на данном этапе тип художественной деятельности, который находится в связи с особенностями структуры личности ребенка данного возраста. Этот тип художественной деятельности - именно ведущий, а не единственный и не единственно возможный, конечно, в данном возрасте. В каждом периоде разные виды художественной деятельности сосуществуют, но один вид наиболее полно отражает тенденцию возраста. Чередование периодов определяет и субординацию искусств внутри периода, и иерархию искусств от одного периода детства к другому... Тот вид художественной деятельности, который наиболее близок ребенку данного возраста, можно назвать актуальным. Про другие виды художественной деятельности можно сказать, что они еще не достигли времени возрастной актуальности или, наоборот, уже перешагнули за его черту" (Юсов Б.П. К проблеме взаимосвязи искусств в детском художественном развитии:(О периодах возрастной актуальности занятий различными видами искусства)//Теория эстетического воспитания. - М., 1975. Вып. III.)

текстура, объем, форма, пропорция, пространство. Эти средства комбинируются в соответствии с основными принципами композиции - симметрия и асимметрия, равновесие, движение, ритм, гармоничное сочетание цветов.

Единство утилитарных и эстетических принципов (главная особенность декоративного искусства) достигается в процессе реализации следующих специфических методов и приемов декоративного искусства.

Стилизация - метод, наиболее часто применяемый в декоративно-прикладном искусстве. Стилизация природы заключается в изменении формы образца (обобщение, освобождение от всего лишнего, подчеркивание особенностей формы предмета с целью придания образности и декоративности). Приемы стилизации: превращение объемной формы в плоскостную и упрощение конструкции; обобщение формы с изменением абриса; обобщение формы в ее границах; обобщение и усложнение формы, добавление деталей, отсутствующих в натуре.

Художественность, или момент художественности - использование наблюдательности для того, чтобы, восприняв красивое в природе, в окружающем пространстве, отразить это в своей композиции.

Условность - отличительная черта декоративного изображения от реалистического. Условность цвета состоит в том, что цвет предмета может быть дан без учета света и тени, возможен даже полный отказ от реального цвета - главное, чтобы с его помощью создавался художественный образ. Образная и эмоциональная выразительность силуэтов достигается условностью формы элементов, отказом от второстепенного в пользу основного, самого главного. Условность пространства создается различными приемами: объединение в одно целое нескольких сюжетов - для передачи событий, происходящих в разное время в разных местах; использование ярусности изображения для передачи события, имеющего протяженность во времени (аналогично иконописной трехъярусной фризовой композиции); в пейзаже дальние планы могут помещаться над ближними - пейзаж разворачивается таким образом не вглубь, а

вверх (как в древнерусской иконе); объединение сюжетов на основе изображения интерьера и экстерьера здания и его природного окружения - такое изображение здания как бы в разрезе позволяет развернуть сюжетную линию, продолжить последовательно занимательный рассказ.

Ритмичность - основа любого орнамента - построение орнаментальной композиции на основе повторения одного выразительного элемента или ритмического чередования группы элементов (мотивов), могут быть и сложные ритмические вариации. Ритмичность может быть выражена и цветом.

В композициях, построенных по законам *симметрии*, может иметь место известный *акцент* - более крупный или яркий декоративный элемент, несколько отличающийся от остальных формой или цветом.

3. Системный подход к обучению младших школьников основам декоративного искусства

Знакомство младших школьников с основами декоративного искусства, их органичное включение в организацию окружающей пространственной среды наиболее плодотворно осуществляется при выполнении декоративных работ, основывающихся на основных *принципах декоративно-прикладного искусства* - соблюдении ритма, симметрии, гармоничного сочетания цветов, и учитывающих *главную особенность народного искусства* - единство утилитарных и эстетических принципов, лежащих в основе изготовления декоративных изделий.

Изучение декоративно-прикладного искусства тех народов, которые произвольно или непроизвольно воздействуют на становление личности школьника, его самоопределение, должно строиться как система занятий по декоративно-прикладному искусству региона.

Главной *целью* уроков декоративного искусства в начальной школе является приобщение ребенка к прекрасному и многогранному миру народной

культуры, ознакомление с основными принципами декоративно-прикладного искусства.

Задачи:

- формирование национального сознания и самосознания как основы духовной культуры каждого ребенка;
- развитие эмоциональной отзывчивости на различные формы проявления народного искусства;
- формирование потребностно-мотивационной сферы личности в процессе общения с произведениями народного декоративно-прикладного искусства и собственной художественно-практической и театрализованно-игровой деятельности;
- формирование специфических знаний, умений и навыков в сфере национальной культуры славяноязычных и тюркоязычных народностей, населяющих Оренбуржье.

Для успешной реализации поставленных задач необходимо осуществление межпредметных связей.

Так, уроки декоративного рисования в начальной школе тесно связаны с уроками *математики* (ритмическое чередование элементов узора основывается на счете этих элементов и делении плоскости на части, закрепляются знания о линии (прямой, кривой и ломаной), плоских геометрических фигурах - треугольнике, квадрате, круге, параллелограмме и др., объемных фигурах, осевой симметрии, параллельном переносе - в технике «карпиняй»);

природоведения (строение и природное разнообразие представителей флоры и фауны, климатические условия природных зон и обусловленное ими разнообразие растительного и животного мира, особенностей труда и быта людей) и *краеведения* (природа родного края, этнический состав населения региона, особенности национальной культуры основных этнических групп);

литературы и музыки (ритмичность народного орнамента и народной песни имеют общую основу, к тому же использование на уроке декоративного

искусства народного фольклора позволит дать детям более целостное представление о народном искусстве как феномене человеческой культуры).

ВЫВОДЫ:

Декоративное искусство является важным средством эстетического воспитания в силу того, что оно, во-первых, формирует окружающую человека материальную предметно-пространственную среду, тем самым воздействуя и на формирование самого человека, во-вторых, декоративное искусство основывается на глубоких традициях народного искусства - носителя культурных и духовных ценностей народа. Сами произведения народного декоративного искусства способствуют раскрытию красоты и богатства духовной жизни человека, формированию способности чувствовать и понимать эстетическое начало декоративного искусства, осознавать единство функционального и эстетического значения каждой вещи. Народное искусство национально по содержанию. В процессе изучения основ народного декоративного искусства учащиеся не только овладевают определенными практическими навыками работы в каком-либо виде народного творчества, но и получают возможность приобщиться к культуре, знаниям и ценностям народа - источнику неиссякаемой мудрости.

Своей выразительности декоративное искусство достигает на основе использования общих для пластических искусств средств художественного выражения (точка, линия, цвет, фактура, текстура, объем, форма, пропорция, пространство) в соответствии с основными принципами композиции (симметрия и асимметрия, равновесие, движение, ритм, гармоничное сочетание цветов) и специфических методов и приемов (стилизация, художественность, условность, ритмичность, акцент).

Основными дидактическими положениями методики преподавания декоративного искусства в начальной школе являются

Вопросы и задания для самоконтроля

- * Охарактеризуйте области декоративного искусства.
- * Главная особенность произведений декоративного искусства - единство утилитарных и эстетических принципов. В чем, по-вашему, это единство проявляется?
- * Приведите примеры монументально-декоративного, декоративно-прикладного и оформительского искусства.
- * Приведите примеры ансамблей - произведений декоративного искусства и среды, для которой они предназначаются.
- * В чем заключается воспитательная функция декоративного искусства?
- * Раскройте специфические методы и приемы декоративного искусства.
- * В чем особенности народного декоративно-прикладного искусства? Каким образом народное искусство воздействует на развитие ребенка?
- * Цель и задачи уроков декоративного искусства в начальной школе.
- * Покажите связь уроков декоративного искусства с предметами гуманитарного и естественно-научного циклов.

Литература

- Костерин Н.П. Учебное рисование. - М., 1980.
- Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись: практическое пособие. - М., 1992.
- Кузин В.С. Методика преподавания изобразительного искусства в I-III классах. М., 1983.
- Кузин В.С. Основы обучения ИЗО в школе. М., 1977.
- Русский дом /Сост. Федотова И.Ю., Чернецова Л.В. - Самара, 1995.
- Смирнов С.И. Шрифт в наглядной агитации. - М., 1990.
- Учитесь рисовать и лепить /Под ред. Л.М.Тарасовой. - М., 1967.

Лекция 2. *Виды декоративных работ в начальной школе*

1. Изобразительные виды декора:
 - а) сюжетное изображение,
 - б) символическое изображение,
 - с) орнамент.
2. Декоративно-оформительская работа в начальной школе:
 - а) декоративное оформление бумаги,
 - б) декоративное оформление ткани,
 - с) декоративное оформление объемных предметов.
3. Методика обучения младших школьников искусству шрифта.
4. Вопросы и задания для самоконтроля
5. Литература

В начальной школе рассматриваются такие виды декоративных работ, как *изобразительные* (копирование народных узоров и самостоятельное составление новых на основе обобщения формы и цвета изображаемых с природы объектов - листьев, цветов, бабочек, жуков и т.д., творческое составление праздничных открыток и закладок для книг, лепка и роспись игрушек) и *художественно-оформительские* (создание больших коллективных декоративных панно, елочных игрушек, карнавальных костюмов, национальных костюмов разных народов, изготовление посуды в технике папье-маше с последующей росписью) и др. Часть занятий посвящается знакомству учащихся с основами художественного конструирования, тесно связанными с промышленной и производственной эстетикой, дизайном^{*}, и изучению шрифтов.

1. Изобразительные виды декора

К специфическим изобразительным видам декора относятся сюжетное изображение, символическое изображение и орнамент.

^{*} Дизайн (от англ. Design - проектировать, конструировать, чертить) - художественно-конструкторская профессиональная деятельность, целью которой является организация целостной эстетической среды жизни человека. Художественное проектирование пространственной среды заключается не только в создании вещей, но и придании им определенных функциональных и эстетических свойств, особенностей, формирующих, или «проектирующих», человека, который будет пользоваться этими вещами и жить в этой среде.

Сюжетное изображение - это рисунок на поверхности предмета, изображающий какое-то определенное явление, событие, конкретного человека или вещь, вызывающие ответную эмоциональную реакцию. Сюжетное изображение может быть органично связано с формой, размерами и фактурой предмета (например, ваза или декоративная тарелка, способные вызвать эстетическое чувство, дополняются изображением, придающим этому чувству осознанность: белоствольная березка, зимний пейзаж, златоглавая церковь и т.д.), но может и нести самостоятельную информационную нагрузку (шкатулки Палеха, Мстёры, Холуя).

Символическое изображение - это условный образ или условный знак, обозначающий какое-либо понятие, идею, явление окружающей действительности: знак (пятиконечная звезда, торговый знак фирмы, знак качества), эмблема (обобщенное изображение определенных предметов, знак организации, общества, учреждения), герб (знак государства, города).

Орнамент - узор, основанный на повторе, организованном расположении и ритмическом чередовании составляющих его элементов или групп элементов (мотивов).

а) Сюжетное изображение

Сюжетное изображение является основой декоративной тематической композиции. В отличие от композиции картины, декоративная тематическая композиция - это особый художественный мир со своим условным порядком, где даже конкретные, легко узнаваемые персонажи соотносятся друг с другом не так, как в реальной действительности. Основным свойством любой декоративной композиции является декоративное преобразование природы, выделение нарядности, красочности, орнаментальности окружающего мира, соблюдение определенной меры условности изображения, некоторая недосказанность, ассоциативность эмоционально-образного решения темы..

Декоративные тематические композиции могут использоваться как самостоятельные произведения искусства для оформления помещения (панно, гобе-

лен, витраж), так и в качестве декоративных иллюстраций к книге. Творчество Т. Мавриной и И. Билибина - яркий пример декоративной книжной иллюстрации.

Ознакомление младших школьников с особенностями сюжетного изображения, традициями декоративной тематической композиции должно проходить на материале лучших образцов народного искусства, в первую очередь произведений лаковой живописи на папье-маше * Палеха, Мстёры, Холуя.

Палех

Искусство палехских художников-миниатюристов тесно связано с искусством древнерусской живописи, поскольку в 16-17вв. Палех был одним из главных центров иконописания. В наши дни в Палехе занимаются производством миниатюрной лаковой живописи. Основные черты палехских миниатюр - черный фон, сложность многофигурных композиций, использование цветных контрастов, подробное раскрытие сюжета, который может продолжаться на боковых стенках шкатулок. Излюбленные мотивы: былины, «Слово о полку Игореве», сказки, сюжеты из деревенской жизни, литературные произведения Пушкина, Гоголя, Крылова, народные песни.

Мстёра

Характерная особенность лаковой живописи Мстёры - ковровая декоративность, разнообразие и утонченность колористических оттенков с единством общего тона композиции. Цветовая гамма - голубовато-серебристая или охристо-желтая и красная. В тематике изделий из папье-маше преобладают народные и авторские сказки - сказки Пушкина, Лермонтова, Есенина, Бажова; былины и сказания, песни; встречаются изображения исторических и архитектурных памятников. Действие в мстёрских миниатюрах обычно происходит на фоне сказочного гористого или среднерусского ландшафта, местного пейзажа или условного архитектурного ансамбля - палат.

* Папье-маше (от фр. Papier mache - жеваная бумага) - бумажная масса из древесного макулатурного картона, смешанная с клеем, мелом и гипсом.

Конец ознакомительного фрагмента.

Приобрести книгу можно

в интернет-магазине

«Электронный универс»

e-Univers.ru