

FORMATION OF STUDENTS OF GRADES 5 - 7 OF THE CHILDREN'S ART SCHOOL OF COMPOSITIONAL SKILLS WITH THE MEANS OF ARTISTIC PERCEPTION OF THE URBAN LANDSCAPE

Mulyzeva A.B. (Russian Federation) Email: Mulyzeva51@scientifictext.ru

*Mulyzeva Anna Borisovna - PhD of Culturology, Graduate Student,
DEPARTMENT OF PAINTING AND ART STUDIES,
INSTITUTE OF FINE AND APPLIED ARTS
TOLYATTI STATE UNIVERSITY, TOLYATTI,
Supplementary Education Teacher,
CHILDREN'S ART SCHOOL № 11, SAMARA*

Abstract: *the article presents the results of the application of the project method in the classes on the creation of landscape compositions by students in the children's art school, the definition of regional culture, artistic perception, the method of projects and the composition of the landscape are concretized. The study describes the stages of work on the project and the changing level of development of compositional skills and the theoretical mastering of material on the history and culture of the native land by students before and after participating in the project. It is established that in the course of familiarizing teenagers with the culture of their small homeland gradual development of artistic perception of students is provided, increasing their interest in the history of their native land, the formation of creative abilities of children.*

Keywords: *creative activity, project method, urban landscape, artistic perception, project "Wooden architecture of Samara", regional culture.*

ФОРМИРОВАНИЕ У УЧАЩИХСЯ 5 - 7 КЛАССОВ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ КОМПОЗИЦИОННЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ СРЕДСТВАМИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВОСПРИЯТИЯ ГОРОДСКОГО ПЕЙЗАЖА

Мулызева А.Б. (Российская Федерация)

*Мулызева Анна Борисовна - кандидат культурологии, магистрант,
кафедра живописи и художественного образования,
Институт изобразительного и декоративно-прикладного искусства,
Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти,
педагог дополнительного образования,
детская школа искусств № 11, г. Самара*

Аннотация: *в статье представлены результаты применения метода проектов на занятиях по созданию пейзажных композиций учащимися в детской школе искусств, конкретизируются определения региональная культура, художественное восприятие, метод проектов, композиция пейзажа. В исследовании приведены этапы работы над проектом и изменение уровня развития композиционных навыков и теоретического освоения материала по истории и культуре родного края учащимися до и после участия в проекте. Установлено, что в ходе приобщения подростков к культуре своей малой Родины обеспечивается постепенное развитие художественного восприятия учащихся, повышение их интереса к истории родного края, формирование творческих способностей детей.*

Ключевые слова: *творческая деятельность, метод проектов, городской пейзаж, художественное восприятие, проект «Деревянное зодчество Самары», региональная культура.*

Пейзаж является одним из самых эмоционально-образных жанров изобразительного искусства, посвящённых изображению природы неизменной или преображённой человеком. Городской пейзаж – это площади, улицы, переулки, парки, скверы города с архитектурными объектами, природно-культурными ландшафтами, средствами транспорта.

Учебно-методическая литература, посвящённая городскому пейзажу, представлена, в основном, художественно-практическими рекомендациями мастеров этого жанра, основанных на традициях отечественной академической и советской реалистической школ (В.С. Кузин, Б.Г. Смирнов, А.А. Унковский, Б.М. Неменский, Г.В. Беда, К.Ф. Богаевский и др.). Эти авторы рассматривают вопросы развития изобразительных умений и навыков. Современная литература об изображении пейзажа – это, в основном, практические пособия по созданию пейзажей в различных техниках. Авторы таких книг объясняют, как создавать пейзажи, начиная с эскизов до завершённых произведений. Возможности жанра городского пейзажа в целях формирования композиционных навыков юных художников в методической литературе разработаны в гораздо меньшей степени, что и повлияло на направление данного исследования.

Данная статья посвящена исследованию творческой работы над изображением композиции городского пейзажа и потенциальному влиянию этого жанра на становление художественного восприятия подростков. К культуре своего края сегодня обращаются многие педагоги изобразительного искусства дополнительного образования города Самары. Однако не всегда их опыт носит целостный и последовательный характер. Осознавая необходимость изучения подрастающим поколением уникальности самобытного культурного наследия родного города в виде исторических архитектурных памятников и природно-культурных ландшафтов, необходимо разработать наиболее оптимальные методики для осуществления образовательной деятельности в этом направлении.

Следовательно, цель исследования – приобщение подростков к культуре родного края, воспитание у них художественного восприятия средствами изучения и отображения композиции пейзажа своего города в изобразительной деятельности.

Художественное восприятие – это не наследуемое свойство личности, а культурное приобретение человека, которое требует для своего развития больших педагогических усилий и является сложным процессом «соучастия и сотворчества воспринимающего субъекта, который движется от произведения в целом к идее, заложенной автором» [1, с. 288].

Справедливо утверждение Е.П. Крупник, что «через острое восприятие возвышенного лежит путь дальнейшего развития эстетического сознания подростка» [2, с.70].

В психологическом ракурсе исследования этого понятия можно определить его как результат формирования способности к художественно-эстетическому восприятию, и как особые возможности личности человека проникать в мир художественной культуры, «порождать новые культурные миры на основе собственного мировосприятия» [3, с. 80].

Итак, разъяснение содержания данного определения связывает его с высшей формой познания, присущей только человеку, способному осуществлять процессы художественного восприятия реальности и произведений искусства.

Работа над жанром городского пейзажа повышает внимание учащихся к памятникам архитектуры и скульптуры, сыгравшим большую роль в истории и культуре города, что объясняет и связь жанра с культурой региона. Самарский край, обладая многовековыми традициями, представляет собой огромный информационный пласт, насыщенный многочисленными стилями и их сочетаниями, имеющими свои историко-культурные основы. Городской мотив способствует работе на открытом воздухе, то есть выходу за пределы школьного кабинета и восприятию детьми содержащийся в городской натуре культурный и эстетический информации. Организация художественно-творческой и познавательной деятельности подростков на примере работы с городским пейзажем позволила разработать проект самостоятельной практической работы учащихся, который помог научить их методам поиска информации, её анализа и творческого применения. Исторический контекст городского пейзажа как объекта познания создает благоприятные возможности для включения процесса обучения во взаимосвязь с этапами развития культуры родного края.

Городской пейзаж как жанр изобразительной деятельности, обладает огромным историческим, информационным, теоретическим и искусствоведческим содержанием. Наиболее подходящим методом для осуществления познания культуры своего края представляет проектная деятельность. Один из проектов, посвященный анализу и изображению подростками объектов самарской деревянной архитектуры называется «Образы деревянного зодчества Самары». Целью данного проекта является исследование деревянной архитектуры нашего города, осмысление подростками художественных представлений, понятий и суждений о городском пейзаже, а также изучение культурного кода деревянной самарской архитектуры. Проект «Образы деревянного зодчества Самары» подразумевает моделирование для подростков учебного процесса, в ходе которого они обращаются к архитектуре, декоративно-прикладному искусству, историческому и литературному наследию родного края. Таким образом, для участников проекта постепенно раскрываются тайные знаки орнамента деревянной резьбы, символика росписей наличников на окнах, особенности древних строений карнизов домов. В процессе этого проекта подростки получают не отдельные отрывочные сведения, а целенаправленно ищут и находят ответы на свои вопросы: «Какие ценности были движущими силами наших предков в освоении мира?», «Какие смыслы актуальны для нас сегодня?», «Преемниками кого мы являемся в XXI веке?». Данный проект служит комплексному подходу к художественно-эстетическому воспитанию подростков, активизируя их собственную познавательную деятельность.

Сущность проекта «Образы деревянного зодчества Самары» можно выразить в нескольких аспектах:

- проект реализуется в подростковой аудитории (12-14 лет), которой необходимо уже сейчас осознавать свое место в жизни, роль народа России в мировом культурном пространстве – в культурно-историческом и в художественно-эстетическом;

- обращение к педагогическому пространству музеев и выставочных залов, их интерактивным образовательным ресурсам, которые позволят детям увидеть подлинные свидетельства творческой деятельности наших предков;

- междисциплинарность проекта, облегчающая для подростков осознание обмена информации между разными областями знаний (история, культурология, изобразительное искусство, история искусства и др.);

- образовательный проект, посвященный деревянному зодчеству Самарского края, вдохновляет детей на собственное художественное творчество, позволяет им мобилизовать неограниченные способности к поиску новых знаний, выстраиванию собственной картины мира.

В рамках проекта хотелось бы приобщить его участников к региональной истории и культуры с позиции анализа памятников деревянного зодчества Самары. Деревянные постройки в Самаре, как и во многих других городах России, существовали вплоть до XX века. Позже на смену деревянным строениям приходили каменно-деревянные, многие из которых сохранились и дошли до наших дней.

Объекты деревянного зодчества нашего края находятся в разных частях города, но преимущественно, в его старой части. Строительством в конце XIX-начале XX века занималось самарское купечество, подчинившее стиль зданий своим интересам и вкусам. Нередко купцы были старообрядцами и, поэтому, в архитектуре преобладали традиции допетровского времени. Архитекторы дореволюционной эпохи соединили в своём творчестве две разные системы – классическую и древнерусскую, когда постройки в плане были симметричными, выполненными в духе классицизма, а фасад – в стиле народного зодчества [4, с. 40].

В деревянной домовой резьбе соединились неповторимые художественные традиции, уходящие своими корнями в историю и культуру разных народов Самарского края. Таким образом, как считал известный самарский архитектор В.Г. Каркарьян, в послереформенный период появился уникальный старокупеческий стиль в самарской архитектуре [4, с. 37].

Тема проекта «Образы деревянного зодчества Самары» выбрана не случайно. Во время проведения анкетирования выяснилось, что дети мало знают о деревянном архитектурном наследии Самары. Глубокими познаниями обладают только 7% учащихся, средними – 35%, а остальные 58% – низкими.

На первом этапе проекта – поисково-теоретическом, учащиеся проводят исследовательскую работу, изучают особенности деревянного зодчества родного края, составляют эскизы и занимаются созданием творческого замысла. Подростки собирают и изучают многообразный исторический и искусствоведческий материал по проекту, продумывают выразительные приёмы и техники. Проект предусматривает посещение памятников деревянного зодчества, мастерских художников, работающих в жанре городского пейзажа.

Второй этап – практический, во время которого подростки завершают работу над эскизами, разрабатывают стиль и технику исполнения пейзажа на большом формате, его построение, колористическое решение. Концепция проекта построена таким образом – от точного и достоверного изображения объектов к созданию художественного образа пейзажа. На втором этапе произведения детей анализируются, обсуждаются вместе с юными художниками, выявляются ошибки в работах. Затем учащиеся дорабатывают свои произведения.

Третий этап – завершение работы над пейзажем. На этом этапе учащиеся соотносят новую информацию с уже полученными познаниями. После выполнения пейзажей все дети размещают на выставку свои работы для обсуждения. Участники выставки разрабатывают ролевую игру, например, «Экскурсовод и зритель» или викторину «Художник и зрители».

Пятый этап – рефлексия собственной деятельности, когда ученики представляют презентацию проекта. Они обосновывают свой выбор и раскрывают тему и сюжет пейзажной композиции, а также – этапы её выполнения. На этом этапе дети учитывают и разбирают индивидуальную работу каждого человека. Педагог во время работы над проектом наблюдает и направляет учеников.

В конце проекта снова было проведено анкетирование с подростками на знание особенностей деревянного зодчества Самары, итоги которого подтверждают о том, что у учащихся повысился интерес к старинной архитектуре своей малой Родины, осознание её ценности, осмысление исторических, национальных, художественных традиций. Теперь глубокими познаниями стали обладать уже 40% учащихся, средними – 35%, а остальные 25% – низкими.

Таким образом, в ходе реализации проекта у учащихся наблюдался повышение уровня познавательной и творческой активности, художественного восприятия окружающего мира, возрастает интерес к истории и культуре родного края. Метод проектов эффективен не только при изучении местного архитектурного наследия, но и в процессе развития навыков работы в жанре композиции городского пейзажа.

Список литературы

1. *Леонтьев А.Н.* Лекции по общей психологии. М.: Просвещение, 1983.
2. *Крупник Е.П.* Психологическое воздействие искусства на личность. М.: Институт психологии, 1999. 240 с.

3. Взаимодействие и интеграция искусств в полихудожественном развитии школьников: Рекомендации к разработке комплексных программ по искусству для школ и внешкольных занятий // Под ред. Г.П. Шевченко, Б.П. Юсова. Луганск: ЛГПИ, 1990. 180 с.
4. *Каркарьян В.Г.* Деревянное зодчество Самары, или Осень патриархов. Самара: Агни, 2002. 152 с.: ил.