

ределенное мироощущение, способствует нравственному, патриотическому, художественно-эстетическому воспитанию личности. Занимаясь декоративно-прикладной деятельностью, учащиеся приобретают практические навыки, соединяя профессиональные приемы с собственной художественной выдумкой, а это способствует выявлению их творческих способностей. В детстве именно художественно-творческая деятельность дает возможность ребенку наиболее легко выразить то, что им владеет. Стремление воображения воплотиться в реальность – это и есть основа и начало творчества. В развитии детского художественного творчества необходимо соблюдать принцип свободы деятельности, который является непереносимым условием всякого творчества. Гете писал, что человек, «творя одно, творит все... в этом одном, в совершенстве. И тогда он даже ремесло превращает в искусство» [4, 316].

Детские работы всегда поражают нас своей яркостью, красочностью и особым жизнеутверждающим характером, делающие нашу жизнь красивей, уютней и теплее. Влияние декоративно-прикладного искусства на сознание учащихся основывается на закономерностях эстетического воспитания и художественного образования личности. Декоративно-прикладное искусство является одним из видов художественного творчества в области пространственных искусств. В нем проявляются закономерности эстетического отношения человека с действительностью, у него общие черты со скульптурой, живописью, архитектурой, музыкой, танцем. Прежде всего, это общность социально-исторических и психологических зако-

номерностей и проявлений прекрасного, выступающего центральной эстетической категорией, ибо «высокая оценка искусства определяется тем, что оно помогает человеку понять мир и самого себя, а также показывает ему, что он понял и что считает истинным» [5, 383]. Занятия декоративно-прикладным искусством развивают творческое воображение, способствует логическому, интеллектуальному мышлению, стимулируют творческую деятельность ребенка, что повышает интерес к учебе в целом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Мастера искусства об искусстве. – М.-Л., 1936. – С. 121.
2. Кузин В.С. Особенности обучения изобразительному искусству в школах / В.С. Кузин. – М., 1977. – С. 41.
3. Неклюдова М.Г. Традиции и новаторство в русском искусстве конца XIX-начала XX века. – М.: Искусство, 1991. – 396 с.
4. Гете. Избранные философские произведения / Гете. – М., 1964. – С. 316.
5. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие / Р. Арнхейм. Пер. с англ. – М.: Архитектура-С, 2007. – 392 с.

L. Burovkina

ARTS AND CRAFTS ROLE IN THE ORGANIZATION OF IS ART-CREATIVE ACTIVITY OF PUPILS

Abstract. The article is devoted to the sense and role of decorative and applied arts examination in students' artistic and creative activity.

Key words: artistic and creative activity, decorative and applied arts, stylization, ornament, composition.

УДК 18::37.01

Галкина М.В.

ОПТИМИЗАЦИЯ РОЛИ НАРОДНОГО ИСКУССТВА В ФОРМИРОВАНИИ ЭСТЕТИЧЕСКИ РАЗВИТОЙ ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКА*

Аннотация. В статье рассматривается проблема оптимизации роли народного искусства как базового явления для образовательного и воспитательного процесса, направленного на формирование истинных ценностей учащихся.

Ключевые слова: этническая принадлежность, динамика культуры, оптимизация, вариативность.

Народное искусство, как и искусство вообще, многофункционально, и одна из функций –

воспитательная. В народном искусстве заложены большие воспитательные возможности, которые до сих пор не реализуются в полной мере.

Народное искусство, являясь первоосновой профессионального искусства, способствует формированию художественного вкуса, основных эстетических критериев, развитию эстетического отношения детей к профессиональному искусству, природе, окружающей действительности.

Это и календарно-обрядовая культура, семейно-обрядовая культура и важнейшие моменты жизненного цикла человека, культурное на-

* © Галкина М.В.

следие, отражающее исторические этапы жизни народа и их своеобразие как этапов становления и развития национального характера. При этом принципиально важно рассматривать произведения народного творчества не только с эстетической стороны, но и с точки зрения их многофункциональности. Потому что в этой слитности утилитарных, магических и эстетических функций и состоит художественная специфика произведений народного искусства.

Народное искусство как проявление творчества народа близко по своей природе творчеству ребенка. Условность образа, нацеленность на типическое, красочность, декоративность, выраженность эмоционального настроения – эти качества народного декоративно-прикладного искусства присущи и творчеству детей, но, в отличие от детского творчества, в народном искусстве это не случайность, а выработанная, отточенная веками традиция. Детям же предстоит еще осознать, принять как эстетический идеал совершенство формы в глиняной игрушке, в расписной матрешке, в жостовской росписи, в композиционной стройности узора.

Народное искусство, включая все его виды, обладает большими воспитательными возможностями. Оно несет в себе огромный духовный заряд, эстетический и нравственный идеал, веру в торжество прекрасного, в победу добра и справедливости. Народное искусство позволяет приобщать детей к духовной культуре своего народа, частью которой оно является.

Лицо региональных культур во многом определяется местными традициями народного творчества. Утрачивая их, мы неизбежно приходим к нивелировке художественной культуры вообще. Потеря «местного колорита» грозит обеднением всей многоцветной картины общенациональной культуры. Поэтому в последние десятилетия обострился интерес к возрождению угасающих или уже угасших народных промыслов. И учреждения образования все чаще и чаще обращаются к народным истокам художественной культуры.

Изучение народной культуры и художественных промыслов должно быть организовано как система, основной частью которой должна стать не только мировоззренческая, но и практическая сторона. Во все эпохи развития разнообразных культур основным их началом является понимание природы и гармонии. Именно на таких понятиях, как природа в гармоническом взаимодействии с человеком, необходимо строить систему изучения народного искусства в школе.

Прежде чем решать вопросы содержания методики ознакомления школьников с народным искусством, необходимо проанализировать его как специфический феномен. В первую очередь

народное искусство нас интересует с точки зрения содержащихся в нем мировоззренческих и художественно-эстетических аспектов, которые отражены в укладах народной жизни. Многочисленные искусства и культура народов, несмотря на определенные различия, имеют общую основу: они каким-то образом больше связаны с искусством первобытных эпох, и, по традиции, вплоть до XX века народное искусство лежит больше в плоскости мировоззрения, чем в плоскости формальных художественных канонов.

В целом в любой народной культуре и искусстве преобладает практически полезное мировоззрение, восходящее к очень глубокой древности. Культура народа многогранна, ее настоящее изучение ведется сравнительно недавно, многое еще предстоит исследовать. Больше всего изучена формальная сторона народного искусства, но в настоящее время исследователи склоняются к тому, что основу народного искусства составляют не те или иные художественные приемы, а его бытовая канва, жизненно-культурологические ценности.

Сегодня уже недостаточно дать школьникам понятие о наиболее распространенных художественных промыслах. Подобные промыслы сами по себе не могут считаться представителями какой бы то ни было национальной культуры: они интересны лишь постольку, поскольку восходят своими корнями к глубинным истокам народной культуры и отражают неповторимое мировоззрение народа, проживающего в конкретное время и на конкретном месте.

Издавна живущие в одной местности и занимающиеся одним видом художественного ремесла мастера изготавливали те или иные изделия не для собственных нужд, а для рынка. Так возникли *народные художественные промыслы* – особая форма бытования народного декоративно-прикладного искусства в России.

На развитии прикладного искусства сказывались условия жизни, быта каждого народа, природные и климатические условия его обитания. И хотя сегодня изделия прикладного искусства – текстиль, одежда, посуда и т.д. – выпускаются индустриальным способом, они в значительной мере сохраняют национальные особенности. Отчетливо видны, например, национальные черты в текстиле, в керамической посуде. Так, изделия подмосковного Речицкого завода рассчитаны главным образом на сбыт в разных регионах мира. Здесь знаменитая Гжель отличается открытыми формами, тематическими прообразами которых являются русские сказки. Здесь более распространены чайные и обеденные сервизы, небольшие заварные чайники, блюда, чашки. В росписи обычно используется характерный орнамент, выполненный

синей (кобальтовой) краской. Орнамент напоминает ковровый узор или узоры архитектурной керамики – тех глазурованных кирпичей и плиток, которыми облицованы древние памятники среднеазиатских городов.

В настоящее время проблемы эстетического воспитания и художественного образования приобретают новое звучание. Становится все более очевидным, что, например, на уроках изобразительного искусства и художественного труда решаются многие образовательные задачи, которые трудно, а подчас невозможно решить через содержание других предметов. Одна из таких задач – формирование ценностных ориентаций учащихся через приобщение к народной культуре, к местным народным художественным промыслам и ремеслам; именно на этих уроках, возможно, показать ученикам гармоничное включение изделий художественного ремесла в целостную философию жизни человека и приобщить их к мудрости и красоте народного мастерства.

2.1. Методика преподавания старшим школьникам декоративно-прикладного искусства и ее основные задачи.

Успех обучения учащихся декоративно-прикладному искусству зависит от правильного определения задач и целей, содержания учебно-воспитательной работы, правильного планирования, умелого использования методов и приемов.

Рассматривая вещи по их назначению, нетрудно убедиться в наличии определенной связи между общим композиционным строем и той ролью, какую играет эта вещь в быту. Каждому виду изделий, соответственно этой роли, свойственны свои особые черты декоративного убранства, свой характер композиции.

Приступая к разработке композиции для той или иной вещи, художник должен ясно представить себе эту вещь в бытовой обстановке и одновременно отчетливо осознавать свой творческий замысел.

Чувство материала также очень важно в декоративно-прикладном искусстве. Здесь большое значение имеет органичность связи орнамента с украшаемым предметом. Необходимо, чтобы фон и узор, материал и орнамент составляли единое целое.

В лучших произведениях народных мастеров все целесообразно, взаимосвязано и взаимообусловлено. Это в полной мере относится и к произведениям с коклюшечным кружевом. Общих точек соприкосновения орнамента коклюшечного кружева с вышивкой, ткачеством, набойкой много. Они обусловлены закономерностями композиционного строя орнамента как группы родственных изобразительных или отвлеченных элементов. В орнаменте всегда отсутствует место действия, то

есть реальная среда, а все формы подчинены определенному порядку, необходимому художнику для достижения задуманной композиции.

Наряду с общими признаками орнамент коклюшечного кружева в результате определенных приемов выполнения узора имеет свои специфические черты в рисунке, колорите и фактуре. В результате бесконечного движения нитей, сплетающихся в определенный узор, мотивы орнамента кружева непрерывно связаны друг с другом, перетекая из одной формы в другую. Кроме того, различное сплетение нитей придает ажурному узору своеобразную, присущую только коклюшечному кружеву фактуру, очень тонкую и разнообразную по светотеневой и цветовой игре.

В процессе преподавания у каждого педагога вырабатывается своя методика работы, но она не должна быть произвольной, случайной. На занятиях внеклассной кружковой работы нужно максимально использовать педагогические методы, принятые при обучении в народных промыслах. Выбор метода обучения должен зависеть от поставленных целей и возраста учащихся.

Методика рассматривает особенности работы педагога с учениками. Как специальный отдел педагогики, она изучает правила и законы построения учебно-воспитательного процесса. Методика преподавания декоративно-прикладного искусства, основываясь на научных данных педагогики, психологии, эстетики и искусствоведения, теоретически обобщает практический опыт работы.

Методика как наука постоянно развивается. Предлагаются новые методы и приемы работы с подростками в новых условиях обучения в кружке. Много интересных разработок у таких авторов, как Э.И. Кубышкина, В.С. Кузин, Т.С. Комарова, Б.М. Неменский, Н.Н. Ростовцев, Н.М. Сокольникова, Е.В. Шорохов, Т.Я. Шпикалова и др.

Главная цель художественного образования – формирование духовной культуры личности, приобщение к общечеловеческим ценностям, овладение национальным культурным наследием. Эти цели достигаются с помощью специальных средств – содержания, форм и методов обучения, соответствующих содержанию и форме самого искусства. В содержание предмета входит эстетическое восприятие действительности и искусства, практическая художественная деятельность учащихся.

Основными учебно-воспитательными задачами, поставленными перед декоративно-прикладным искусством, являются:

- идейно-политическое воспитание учащихся, развитие у детей эстетических чувств и пони- мания прекрасного, воспитание интереса и любви к искусству;

- воспитание у учащихся практических навыков народного промысла, выполнения декоративных рисунков;

- развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого отношения к промыслу;

- ознакомление учащихся с выдающимися произведениями декоративно-прикладного искусства.

Для выполнения учебно-воспитательных задач «Программой по изобразительному искусству» под редакцией В.С. Кузина предусмотрены следующие основные виды занятий: рисование с натуры, рисование на темы и иллюстрирование, декоративная работа, лепка, аппликация с элементами дизайна, беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас.

При занятиях народными промыслами ребята с самого начала знакомства с промыслом должны проникаться важностью и ответственностью к порученной им работе, даже если это самые простые и не очень интересные подготовитель-

ные операции. Одновременно постепенно закладываются навыки: постановка рук, правильная посадка, приемы держания инструментов.

Не случайно обычно начинают обучение с приобретения и закрепления основных навыков. Только овладев навыками, закрепленными традициями промысла, серьезно вникнув в художественно – техническую систему данного вида художественного ремесла, освоив и двигаясь по пути дальнейшего совершенствования, занятие кружевоплетением превращается в удовольствие.

M. Galkina

OPTIMISATION OF A ROLE OF A FOLK ART IN FORMATION OF AESTHETICALLY DEVELOPED PERSON OF THE SCHOOLBOY

Abstract. The article examines the role of folk art optimization problem as basic phenomena of educational process aimed at students' true valuable formation.

Key words: ethnic belonging, culture dynamic, optimization, changeability.

УДК 371.12

Иванова Н.С.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ*

Аннотация. Статья раскрывает проблемы активности деятельности в системе непрерывного образования средствами художественной культуры, которая играет особенную роль в развитии личности.

Ключевые слова: педагогическая компетентность, художественная культура, эстетический цикл.

Современная педагогическая наука на первый план выдвигает не педагогику знаний, умений и навыков, а педагогику развития и воспитания на основе знаний, умений и навыков.

Возрастающая культура педагога позволяет рассматривать и воспринимать художественное развитие и воспитание как систему и часть учебно-воспитательного процесса в школе. Поэтому, рассматривая художественную культуру, которая лежит в основе образовательной деятельности системы непрерывного художественного образования и является неотъемлемой частью единого образовательного пространства, мы должны помнить, что педагогическая компетентность учителя не ограничивается только знанием содержания предмета. Ведь культура объединяет все лучшее,

* © Иванова Н.С.

ценное, общечеловеческое и национальное, созданное в разные исторические времена и активно преобразует мир и человека в целом, значит, учителю необходимо быть художественно образованным, это требование времени. Ибо особую роль в становлении личности школьника, его индивидуальных способностей и творческого мышления в развивающем обучении играет педагог. Он имеет возможность оказать влияние на подрастающее поколение, корректируя представления, видоизменяя их, заставляя задуматься над правильностью собственных суждений, умозаключений и выводов. Мастерство педагога заключается в том, чтобы максимально активизировать познавательно-творческую деятельность школьников, активизировать стремление к самостоятельности, независимости и свободе собственных суждений, и принятии верных решений. Это достигается с помощью использования новых педагогических и художественных технологий.

Педагог – творец будущего поколения, личность, которая определяет основную цель обучения: понятие общей культуры человека на основе знаний, умений и навыков.

Педагог предметов эстетического цик-