

МЕТОД ПРОЕКТОВ В СТАНКОВОЙ КОМПОЗИЦИИ КАК СРЕДСТВО ПРИОБЩЕНИЯ МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ К РЕГИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ

© 2018

А.Б. Мулызева, кандидат культурологии, магистрант кафедры «Живопись и художественное образование» Института изобразительного и декоративно-прикладного искусства, педагог дополнительного образования
Тольяттинский государственный университет, Тольятти (Россия)
Детская школа искусств № 11, Самара (Россия)

Ключевые слова: метод проектов; композиционные навыки; проект «Родные мотивы»; познавательная активность; художественно-творческая деятельность; региональная культура.

Аннотация: Актуальность приобщения подростков к культуре своего края обусловлена коренными изменениями, происходящими в современном обществе, процессами глобализации и регионализации. В связи с этим новые социальные и духовно-нравственные требования предъявляются сегодня и к отечественной педагогической системе. Особенно эффективным в современной образовательной среде становится метод проектов. Основными характеристиками этого метода являются планирование деятельности, анализ проблемной ситуации, поиск и осмысление информации, самостоятельная работа учащихся, последовательность дидактических методов и приемов.

В статье представлены основные этапы работы над проектом «Родные мотивы», формы и методы учебных занятий в рамках проекта, стадии и последовательность выполнения практического задания по станковой композиции. Приведены критерии для диагностики композиционных навыков учащихся.

Эффективность метода проектов на занятиях станковой композицией исследовалась на примере младших подростков в детской школе искусств № 11 г. Самары. Приведены результаты диагностики композиционных навыков учащихся, участвовавших в проекте. Полученные результаты позволяют проследить динамику роста художественно-творческих, композиционно-пространственных, колористических знаний, умений и навыков. Представлены результаты оценки знаний теоретического материала по истории и культуре родного края участников проекта. Установлено, что в ходе приобщения младших подростков к культуре своей малой родины обеспечивается рост познавательной активности учащихся, повышение их интереса к истории родного края, развитие художественно-творческих способностей детей. Метод проектов продемонстрировал свою эффективность при развитии композиционного мышления младших подростков.

ВВЕДЕНИЕ

Обращение к своей региональной культуре – важнейшее звено гражданско-патриотического и эстетического воспитания подрастающего поколения. Д.С. Лихачев утверждал, что патриотизм проявляется в искренней любви к своему родному дому, городу, селу и со временем перерастает в любовь к своей Родине и ее народу: «Нельзя перескочить через какое-либо звено этого процесса и очень трудно скрепить вновь всю цепь, когда что-нибудь в ней выпало или, больше того, отсутствовало с самого начала» [1, с. 5]. В эпоху глобализации очевидной стала потребность в изучении своей национальной культуры. В соответствии с законом РФ «Об образовании» одними из основных принципов политики нашего государства сегодня являются «защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях многонационального государства» [2]. Сегодня существует противоречие между необходимостью современного общества в сохранении и развитии культурно-исторического, художественного и природного наследия родного края и нехваткой необходимых методов качественного преподавания дисциплины композиция в детской школе искусств с использованием регионального компонента.

К вопросам анализа региональной культуры в разные годы обращались известные философы, культурологи, историки, социологи, педагоги [3; 4]. Многие исследователи определяют региональную культуру как неповторимое социокультурное явление, характеризующееся не только природно-географическими и историческими особенностями, но и внутренней самобыт-

ностью национальной культуры [5; 6]. Ее педагогический потенциал, по утверждению М.С. Якушкиной, представляет собой совокупность ресурсов социокультурной среды и способностей педагога транслировать ценности культуры, а также оказывать влияние на развитие личности детей [7, с. 123].

В мире неустойчивых смыслов и ценностей подрастающему поколению сложно обрести собственный путь развития, определить те необходимые векторы в пространстве, которые позволят накапливать культурный опыт, так необходимый для творчества. Одним из таких направлений может стать обращение к местным традициям, историческому прошлому своего края, природному ландшафту, бытовому укладу, этническим особенностям народов региона. Сегодня очень актуальны в педагогической практике разработки технологий, средств и методов обучения, которые соответствовали бы обновленным образовательным стандартам и требованиям времени, так как получение знаний в готовом виде от учителя не развивает способности к творчеству, а лишь ведет к механическому запоминанию. Одной из известных педагогических технологий, появившейся еще в начале XX века и актуальной для решения многих современных проблем, является метод проектов [8, с. 144].

По поводу метода проектов у ученых существуют разные мнения и суждения. Авторы педагогической энциклопедии полагают, что метод проектов не должен быть ведущей педагогической технологией в учебном процессе, но он может органично вплестаться в образовательный процесс вместе с другими методами и технологиями обучения и воспитания [9, с. 526]. Группа ученых,

являющихся активными сторонниками метода проектов (В.Н. Шульгин, Б.В. Игнатъев, М.В. Крупенина и др.), в свое время считали его единственным правильным методом обучения в школе [10, с. 20]. По мнению Е.С. Полат и Н.Ю. Пахомовой, при работе над проектом основополагающим процессом является самостоятельная деятельность школьников с завершением в форме практического, реального результата [11; 12]. Т.А. Канунникова утверждает, что метод проектов можно использовать как в общеобразовательной школе, так и в дополнительном образовании детей [13, с. 184]. Как правило, учреждения дополнительного образования (школы искусств, изостудии, художественные школы) предоставляют больше возможностей для реализации лично ориентированного подхода к ученикам, в особенности при организации проектной деятельности. Каждый проект – это сложная структура, которую исследователь А.М. Новиков разделил на три фазы: проектирования, технологическую и рефлексивную [14, с. 17], т. е. представил ее в многоступенчатом аспекте.

Наиболее эффективно применение метода проектов в изобразительной деятельности детей по дисциплине «Композиция». Термин «композиция» в искусствоведческой литературе означает сочинение, основание, сопоставление, соединение частей в одно целое в определенном порядке, процесс создания произведения искусства от рождения замысла до его завершения [15–17]. Сюжет композиции, по утверждению Г.В. Беды, рождается из глубокого знания определенных жизненных явлений [18, с. 201]. Станковая композиция – это картина сравнительно небольшого формата, которая выполняется на станке, чаще всего за мольбертом. Процесс работы над станковой композицией, как и проектную деятельность, можно условно разделить на несколько определенных стадий, из которых каждая последующая стадия становится результатом решения композиционных задач предыдущей.

Метод творческого проекта в изобразительном искусстве служит формированию художественно-творческой активности детей, повышению их коммуникативных качеств, эмоционально-оценочного отношения к своей деятельности. Приобщение к культуре родного края, искусству местных мастеров, освоение техники работы над станковой композицией в условиях простора для свободы творчества способствует познанию младшими подростками собственных возможностей, создает условия для реализации таких качеств личности, как инициативность, изобретательность, креативность, гибкость мышления. Л.С. Выготский утверждал, что творчество проявляется повсюду, где человек занимается созданием нового для других и для себя [19, с. 5].

Таким образом, можно сказать, что метод проектов – это целая педагогическая система, включающая в себя как инновационные элементы образовательной и воспитательной работы, так и интегративное построение содержания всего педагогического процесса, объединяющего различные подходы, формы, методики обучения подрастающего поколения и характеризующаяся в основном самостоятельной деятельностью учащихся.

Цель работы – определение степени эффективности использования метода проектов в станковой компози-

ции как средства приобщения младших подростков к отечественной региональной культуре.

ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ ПО СТАНКОВОЙ КОМПОЗИЦИИ «РОДНЫЕ МОТИВЫ»

Проект рассчитан на младших подростков. Для них важной проблемой является преодоление кризисного периода перехода от детского рисунка к подростковому изобразительному творчеству. Моменты угасания творческой активности у детей этого возраста к изобразительной деятельности можно преодолевать с помощью использования метода проектов. Именно благодаря этому методу происходит изучение выразительных характеристик художественных материалов и техник, активный и целенаправленный композиционный поиск. Темы для станковых композиций подбираются на основе жизненного опыта детей, их восприятия окружающей действительности. Проект предполагает значительную самостоятельную работу учащихся, в которой педагог активизирует внимание учеников к творческим задачам, формирует умение на практике использовать теоретические знания, развивает способность критически оценивать свои результаты, т. е. проводить рефлексию собственной деятельности.

На первом, поисковом, этапе учащиеся составляют план и разрабатывают творческий продукт проекта. Он начинается с формулировки проблемы исследования, а проблемное обучение стимулирует детей к поиску нового, неизвестного. Педагог и учащиеся вместе конкретизируют и обсуждают тему предстоящего проекта, связанную с культурой родного края. Учащиеся предлагают проблему в рамках проекта, а учитель может подготовить вопросы или провести «мозговую штурм». Применяя метод наводящих вопросов (например, «Каким дети представляют себе Самарский край второй половины XIX века», «Отражается ли природный ландшафт области в культуре региона?», «С помощью каких изобразительных средств можно передать настроение города в разное время года?»), педагог способствует повышению мотивации учеников к проектной деятельности. Школьники выдвигают гипотезы решения проблем, которые в процессе работы подвергаются проверке. К примеру, если проблема звучит так: «С помощью каких изобразительных средств можно передать настроение города в разное время года?», то гипотеза будет «Настроение можно передать с помощью композиции, материала, света».

Второй этап – теоретико-аналитический, при котором дети собирают и изучают различный историко-культурный материал по проекту, продумывают выразительные средства и техники для выполнения композиции. Уроки на этом этапе проводятся в форме путешествия, викторины и др., потому что они отличаются от традиционных занятий прежде всего тем, что во время сотрудничества участников проекта происходит освоение нового материала не только на уровне совместной творческой деятельности, но и на получении ее результата [20, с. 25]. Юные художники, обращаясь в своем творчестве к истории, национальному колориту, бытовому укладу, особенностям природного ландшафта Самарского края, занимаются не только художественно-творческой деятельностью, но и исследовательской работой.

Третий этап – практический, где дети самостоятельно ведут поиск в эскизах, разрабатывают стиль композиции, ее построение, цветовое решение и воплощение в материале. Учащиеся определяют замысел и выполняют эскизы. Вначале находят средства для воплощения образа, потому что художнику необходимо представить образ в материале с самого первого момента работы [21, с. 140]. На этом этапе работы детей обсуждаются, анализируются, выявляются недочеты и ошибки. Проводится анализ детских работ.

Четвертый этап – создание творческого продукта, т. е. воплощение композиции в материале с учетом ранее выявленных ошибок. Подростки опираются в своей деятельности на размышления, соотношения новой информации с уже полученными знаниями. После выполнения композиции все работы размещаются на выставку для предварительного обсуждения. Участники выставки выступают в игровой форме, например художник – зритель, участвуя в процессе рефлексивной деятельности.

Последний, пятый, этап – презентационно-рефлексивный, когда школьники презентуют свой проект. Им необходимо обосновать выбор темы исследования, раскрыть сюжет композиции и представить этапы ее выполнения. Педагог во время работы над проектом наблюдает и направляет учеников, выступает в роли тьютора. В конце проекта – подведение итогов.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Проект «Родные мотивы» реализовывался в 5 классе на занятиях по станковой композиции изобразительного отделения детской школы искусств № 11 г. Самары в течение первого полугодия в 2017/18 учебного года. В эксперименте приняла участие группа из 14 человек в возрасте 11–13 лет. Основополагающими в данном исследовании стали методы наблюдения, анализа, а дополнительными – методы анкетирования, диагностики композиционных навыков.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Показатели уровня владения композиционно-пространственными навыками в процессе работы над проектом и критерии оценки представлены в таблице 1 и таблице 2. По итогам диагностики у учащихся выросли показатели критериев оценивания. В целом участие в проекте по станковой композиции обеспечило рост личностного потенциала познавательной и творческой активности детей.

В начале и в конце реализации проекта было проведено анкетирование участников проекта на знание региональной истории и культуры. По результатам анкетирования выяснилось, что на начало исследования глубокими познаниями обладают 5 % учащихся, средними – 30 %, а остальные 65 % – низкими. В конце

Таблица 1. Диагностика композиционных навыков младших подростков в процессе работы над проектом

Компоненты	В начале исследования			В конце исследования		
	Высокий, %	Средний, %	Низкий, %	Высокий, %	Средний, %	Низкий, %
Выделение композиционного центра	25	35	40	35	45	30
Выразительность художественного образа	40	37	13	51	40	9
Цветовое и графическое решение	25	40	35	35	50	15
Наличие элементов загораживания	15	28	57	30	45	35

Таблица 2. Критерии оценки диагностики композиционных навыков младших подростков

Высокий уровень	Средний уровень	Низкий уровень
Выделен сюжетно-композиционный центр	Имеются небольшие нарушения в компоновке объектов	Нечетко прослеживается композиционный центр, не достаточно выделяется цветом, светом, тоном, контрастом
Найден ритм, объекты композиции гармоничны	Незначительное несоответствие цветовой нагрузки ритмическому решению основных изобразительных элементов	Наблюдается несогласованность элементов композиции, что ведет к отсутствию выявления главного и второстепенного в работе
Определена динамика и статика композиции	Симметрия незначительно нарушена утяжелением одного или нескольких объектов	Принцип динамики и статики выявлен недостаточно
Уравновешены колористическая и тональная система композиции	Выявлены незначительные ошибки в колористическом и тональном решении, не везде правильно распределены акценты	Тональная и колористическая композиция не организована, изображение выглядит неуравновешенным
Создан выразительный художественный образ произведения	Художественный образ выразителен, но он не нашел должного отражения в тональном, цветовом, пластическом и ритмическом решении	Автором найден невыразительный художественный образ

исследования глубокие познания продемонстрировали 25 % учащихся, средние – 45 %, низкие – 30 %. Данные итоги свидетельствуют о том, что у младших подростков повысился интерес к своей малой родине, произошло осознание ее исторических, национальных, художественных традиций.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

В ходе подготовки проекта и участия в нем у детей наблюдался подъем познавательной и художественно-творческой активности, повышение интереса к истории и культуре родного края. Прослеживалась взаимосвязь этапов выполнения проекта со стадиями работы над станковой композицией.

Метод проектов является значимым средством приобщения подростков к региональной культуре.

Метод проектов эффективен не только при изучении историко-культурных и природно-ландшафтных особенностей родного края, но и в процессе развития композиционного мышления.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Лихачев Д.С. Прошлое – будущему: статьи и очерки. Л.: Наука, 1985. 576 с.
- РФ. Об образовании в Российской Федерации: закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ Статья 3.
- Мурзина И.Я. Региональное культурно-образовательное пространство: структура, функции, социокультурный потенциал. М.: Перо, 2014. 197 с.
- Сорокин П.А. Система социологии. Т. 2. М.: Наука, 1993. 688 с.
- Стрелецкий В.Н. Географическое пространство и культура: мировоззренческие установки и исследовательские парадигмы в культурной географии // Известия Российской академии наук. Серия Географическая. 2002. № 4. С. 18–28.
- Фоминых О.Б. Региональная и провинциальная культура: некоторые характеристики // Время культуры в региональном пространстве: сборник научных трудов. Курган: КурГУ, 2010. С. 74–84.
- Якушкина М.С. Педагогический потенциал культуры как ресурс развития современного социального центра // Научный диалог. 2015. № 10. С. 120–133.
- Гугкаева И.Т. Метод проектов как педагогическая технология // Сибирский педагогический журнал. 2013. № 2. С. 144–146.
- Педагогический энциклопедический словарь / ред. Б.М. Бим-Бад. М.: Большая Российская энциклопедия, 2002. 528 с.
- Технология проектов в профессиональной деятельности педагога / под ред. Н.П. Несговорова. Курган: КурГУ, 2013. 316 с.
- Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. М.: Академия, 2003. 272 с.
- Пахомова Н.Ю. Метод учебных проектов в образовательном учреждении. М.: АРКТИ, 2003. 112 с.
- Кануникова Т.А. Метод проектов в преподавании изобразительного искусства // Наука и Школа. 2016. № 1. С. 181–187.
- Новиков А.М., Новиков Д.А. Образовательный проект (методология образовательной деятельности). М.: Эгвес, 2004. 120 с.
- Краткий словарь по эстетике / под ред. М.Ф. Овсянникова. М.: Просвещение, 1983. 224 с.
- Энциклопедический словарь. Современная версия / под ред. Ф. Брокгауза, И. Ефрона. М.: Эксмо, 2002. 672 с.
- Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство. В 4 ч. Ч. 3. Основы композиции. Обнинск: Титул, 1999. 80 с.
- Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты. М.: Просвещение, 1981. 159 с.
- Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. М.: Просвещение, 1967. 93 с.
- Ерёмина Л.И., Бибикина Н.В. Педагогические условия формирования креативности обучающихся // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Педагогика, психология. 2017. № 4. С. 23–28.
- Горанов К. Художественный образ и его историческая жизнь. М.: Искусство, 1970. 519 с.

REFERENCES

- Likhachev D.S. *Proshloe – budushchemu: stati i ocherki* [Past-future: articles and essays]. Leningrad, Nauka Publ., 1985. 576 p.
- RF. On Education in the Russian Federation: Law of the Russian Federation of December 29, 2012 No. 273-FZ Article 3. (In Russ.)
- Murzina I.Ya. *Regionalnoe kulturno-obrazovatelnoe prostranstvo: struktura, funktsii, sotsiokulturnyy potentsial* [Regional cultural and educational space: structure, functions, social and cultural potential]. Moscow, Pero Publ., 2014. 197 p.
- Sorokin P.A. *Sistema sotsiologii* [System of sociology]. Moscow, Nauka Publ., 1993. Vol. 2, 688 p.
- Streletskiy V.N. Geographical space and culture: theoretical attitudes and scientific paradigms in cultural geography. *Izvestiya Rossiyskoy akademii nauk. Seriya Geograficheskaya*, 2002, no. 4, pp. 18–28.
- Fominykh O.B. Regional and provincial culture: some characteristics. *Vremya kultury v regionalnom prostranstve: sbornik nauchnykh trudov*. Kurgan, KurGU Publ., 2010, pp. 74–84.
- Yakushkina M.S. Pedagogical Potential of Culture as Resource for Modern Social Centre Development. *Nauchnyy dialog*, 2015, no. 10, pp. 120–133.
- Gugkaeva I.T. Project-based learning as a pedagogical technology. *Sibirskiy pedagogicheskiy zhurnal*, 2013, no. 2, pp. 144–146.
- Bim-Bad B.M., ed. *Pedagogicheskiy entsiklopedicheskiy slovar* [Pedagogical Encyclopedic Dictionary]. Moscow, Bolshaya Rossiyskaya entsiklopediya Publ., 2002. 528 p.
- Nesgovorova N.P., ed. *Tekhnologiya projektov v professionalnoy deyatel'nosti pedagoga* [The technology of projects in professional activity of a teacher]. Kurgan, KurGU Publ., 2013. 316 p.
- Polat E.S. *Novye pedagogicheskie i informatsionnye tekhnologii v sisteme obrazovaniya* [New pedagogical and information technologies in the education system]. Moscow, Akademiya Publ., 2003. 272 p.
- Pakhomova N.Yu. *Metod uchebnykh projektov v obrazovatel'nom uchrezhdenii* [Method of educational projects in an educational institution]. Moscow, ARKTI Publ., 2003. 112 p.

13. Kanunnikova T.A. Project method in teaching visual arts. *Nauka i Shkola*, 2016, no. 1, pp. 181–187.
14. Novikov A.M., Novikov D.A. *Obrazovatelnyy proekt (metodologiya obrazovatelnoy deyatel'nosti)* [Educational project (methodology of educational activity)]. Moscow, Egves Publ., 2004. 120 p.
15. Ovsyannikova M.F., ed. *Kratkiy slovar po estetike* [Brief dictionary of aesthetics]. Moscow, Prosveshchenie Publ., 1983. 224 p.
16. Brokgaуз F., Efron I., eds. *Entsiklopedicheskiy slovar. Sovremennaya versiya* [Encyclopaedic dictionary. Modern version]. Moscow, Eksmo Publ., 2002. 672 p.
17. Sokolnikova N.M. *Izobrazitelnoe iskusstvo. V 4 ch. Ch. 3. Osnovy kompozitsii* [Fine arts. The basics of composition]. Obninsk, Titul Publ., 1999. 80 p.
18. Beda G.V. *Osnovy izobrazitelnoy gramoty* [The basics of artistic activities]. Moscow, Prosveshchenie Publ., 1981. 159 p.
19. Vygotskiy L.S. *Voobrazhenie i tvorchestvo v detskom vozraste* [Imagination and creativity in childhood]. Moscow, Prosveshchenie Publ., 1967. 93 p.
20. Eremina L.I., Bibikova N.V. Educational conditions for students' creativity formation. *Vektor nauki Tolyattinskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Pedagogika, psikhologiya*, 2017, no. 4, pp. 23–28.
21. Goranov K. *Khudozhestvennyy obraz i ego istoricheskaya zhizn* [Artistic image and its historical life]. Moscow, Iskusstvo Publ., 1970. 519 p.

**THE PROJECT METHOD IN EASEL COMPOSITION
AS A TOOL OF INTRODUCTION OF YOUNGER ADOLESCENTS TO REGIONAL CULTURE**

© 2018

A.B. Mulyzeva, PhD (Culturology), graduate student of Chair “Painting and art studies”
of the Institute of fine and applied arts, supplementary education teacher
Togliatti State University, Togliatti (Russia)
Children's Art School № 11, Samara (Russia)

Keywords: project method; composition skills; “Native motifs” project; cognitive activity; artistic and creative activity; regional culture.

Abstract: The relevance of introduction of adolescents to the culture of their region is caused by the fundamental changes taking place in the modern society, the processes of globalization and regionalization. In this regard, new social and spiritual-moral requirements are now specified for the national educational system as well. The project method becomes especially effective within the modern educational environment. The main characteristics of this method are the activity planning, the analysis of the problem situation, the information search and understanding, the students' individual work, and the succession of instructional methods and techniques.

The paper presents the main stages of work on the “Native motifs” project, the forms and methods of academic studies within the project, the stages and sequence of execution of learning activities on easel composition. The criteria for diagnostics of composition skills of the students are shown.

The project method efficiency within the easel composition classes was studied in the Children's Art School № 11 of Samara at the example of younger adolescents. The paper presents the results of diagnostics of composition skills of the students participated in the project. The results obtained allow monitoring the dynamics of growth of artistic and creative, composition and space, and coloristic knowledge and skills. The author gives the results of evaluation of knowledge of theoretical material on history and culture of the native land of the project participants. It is identified that when introducing younger adolescents to the culture of their small motherland, the growth of cognitive activity of the students, the increase of their interest in the history of the native land, the development of artistic and creative abilities of children are achieved. The project method demonstrated its efficiency when developing composition thinking in younger adolescents.