

Научная статья

УДК 374.1, 745/749

Формирование художественных навыков младших школьников на занятиях по художественной росписи

Андрющенко Т. Б.¹, Сысоева Е. А.¹

¹*Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирск*

В статье рассматриваются методы и педагогические условия, способствующие формированию художественно-технических навыков младших школьников на занятиях по художественной росписи. Автор обращается к проблеме формирования художественных и композиционных навыков, технических умений и законов цветоведедения в творческой деятельности младших школьников. В статье говорится о тесной взаимосвязи развития художественно-технических навыков обучающихся и условий, формирующих творческую деятельность в ДПИ. Выявлены показатели и критерии оценки уровня сформированности художественно-технических умений. Предложен комплекс упражнений по художественной росписи для младших школьников.

Ключевые слова: творческая деятельность, младший школьный возраст, художественно-технические навыки, композиционные умения, педагогические условия, художественная роспись

Для цитирования: Андрющенко Т. Б., Сысоева Е. А. Формирование художественных навыков младших школьников на занятиях по художественной росписи // Современные тенденции изобразительного, декоративно-прикладного искусств и дизайна. – 2023. – № 2. – С. 33–40.

Original article

Formation of artistic skills of primary school students in art painting classes

Andryushchenko T. B.¹, Sysoeva E. A.¹

¹*Novosibirsk state pedagogical university, Novosibirsk*

Abstract: the article discusses methods and pedagogical conditions that contribute to the formation of artistic and technical skills of younger schoolchildren in art painting classes. The author addresses the problem of the formation of artistic and compositional skills, technical skills and laws of color science in the creative activity of younger schoolchildren. The article talks about the close relationship between the development of artistic and technical skills of students and the conditions that form creative activity in the DPI. The indicators and criteria for assessing the level of formation of artistic and technical skills are revealed. A set of exercises on artistic painting for younger schoolchildren is proposed.

Keywords: creative activity, primary school age, artistic and technical skills, compositional skills, pedagogical conditions, art painting

For citation: Andryushchenko T. B., Sysoeva E. A. Formation of artistic skills of primary school students in art painting classes. *Modern tendencies of fine, decorative and applied arts and design*, 2023, no. 2, pp. 33–40.

Декоративно-прикладное искусство выступает в роли универсального средства формирования творческой деятельности. Обучающиеся, изучая декоративно-прикладное творчество, соединяют знания технических приемов и средства изобразительной грамоты с художественной фантазией для раскрытия творческого потенциала при создании эстетически-утилитарных произведений. Занятия народными промыслами способствуют активному формированию и совершенствованию творческих способностей личности, а выразительная красота предметов великих мастеров развивает вкус и художественное восприятие. Помимо созерцания прекрасного необходима практическая деятельность, которая невозможна без определенных умений и навыков. Выработанный в результате многократных упражнений до автоматизма навык является частью творческой деятельности. На занятиях художественной росписью обучающиеся формируют художественно-технические навыки, которые считаются одним из сложных, включая двигательные, сенсорные и интеллектуальные.

Эффективность научения или выработки навыка определяется совокупным действием вместе взятых факторов, таких как правильное распределение упражнений по времени, понимание, осмысление обучающимся принципа, основного плана выполнения действий, знание результатов выполненного действия, влияние ранее усвоенных знаний и выработанных навыков на данный момент научения, рациональное соотношение репродуктивности и продуктивности. Важно, что каждый фактор может влиять и автономно, это необходимо учитывать, разрабатывая упражнения для формирования художественно-технических навыков [11].

Вопросом о формировании и развития навыка занималась большая группа психологов, таких как Н. А. Бернштейн, Л. Б. Ительсон, Д. Уолфл, А. Г. Рубинштейн. В работе К. Ховланда число факторов несколько увеличивается за счет, например, распределения упражнений, целостного или по частям научения. Говоря о важности распределения упражнений во времени, К. Ховланд подчеркивает зависимость их концентрации или распределения от самого материала. Среди факторов, благоприятствующих концентрированному научению, К. Ховланд называет: а) возникновение необходимости собраться, войти в работу; б) «большую гибкость, проявленную при выполнении задания», что необходимо при выполнении сложных заданий. По мнению Рубинштейна, всякий навык является автоматизмом действия, который существует в двух формах: инстинктивный и автоматизированный [3; 7].

Одна из главных задач в творческой деятельности сводится к овладению техническими умениями в рисовании. Техническими умениями называют умение детей правильно использовать карандаш, кисть и краски при рисовании, а также способность к воспроизведению линий в любом направлении. Также технические навыки включают в себя правильное использование изобразительных материалов и инструментов для рисования. Высокий уровень развития технических навыков обеспечивает повышенный интерес младших школьников к процессу рисования [10].

Формирование художественно-технических навыков оптимально начинать с постановки руки, умения пользоваться карандашом и кистью в процессе работы. Для освоения основных элементов художественного письма большое значение имеют

формообразующими движениями в технологии росписи по дереву на плоскости и в объеме. При выполнении элементов росписи правильно держать кисть, большим и средним пальцами, придерживая сверху указательным, за железный наколочник, при этом не сжимать ее сильно пальцами. Менять направление кисточки, наклон и степень нажима, в частности навык закрашивания рисунка, не заходя за контур, который не может быть приобретен без умения регулировать произвольность размаха, нажима и темпа [1].

Чтобы не было преждевременных разочарований и растерянности, нужно помочь им определить свои возможности и соизмерить их с уровнем освоения технических и художественных приемов. В овладении секретами мастерства им потребуется большая настойчивость, упорство и трудолюбие. Приемы росписи нужно отрабатывать до автоматизма. Для приобретения твердости их выполнения и выработки профессиональных навыков рекомендуем широко использовать метод творческого копирования образцов народных художественных промыслов.

Все тонкости познаются детьми через оттачивание навыка на прописях. Первоначально рисование вертикальных, горизонтальных и наклонных линий, контролировать положение руки обучающегося, обратить его внимание на то, что если держать кисть палочкой вверх, получаются тонкие линии, если держать наклонно – широкие. Следить, чтобы у обучающегося локоть фиксировался, а кисть руки полностью свободна, он проводил каждую линию рисунка кистью только один раз, не останавливаясь и не оставляя пробелов. Постепенно усложняя задания, рисование спиралек, тонких штрихов, окружностей, проведением ровных полосок разной ширины, волнистых линий, переходим к упражнению «капелька» и «мазок» [2].

Получив навыки кистевого письма, начинают изучение графической мезенской росписи. Сформированные технические навыки пригодятся при изучении северных росписей, где прорисовка трилистников заканчивается тонкой черной обводкой.

Для оценки уровня сформированности технического навыка выявлены показатели и уровни.

1. Умение пользоваться карандашом и кистью в процессе работы.

Низкий уровень: использует карандаш без регулирования нажима и направления штриховки. Владеет элементарными навыками использования кисти. Средний уровень: не всегда регулирует нажим и направление штриховки при использовании карандаша и кисти. Закрашивает изображения с просветами, недостаточно аккуратно. Высокий уровень: правильное расположение кисти или карандаша. Регулирует нажим и направление штриховки в целях более точной передачи изображения, получения интенсивного цвета и оттенков. Регулирует силу нажима и направления движения кисти при передаче изображения.

2. Владение формообразующими движениями в технологии росписи по дереву на плоскости и в объеме.

Низкий уровень: закрашивает беспорядочными линиями (мазками), не уместяющимися в пределах контура. Не регулирует силу нажима. Линии грубые, жесткие. Не умеет проводить прямые линии, замыкать их. Средний уровень: не всегда осознанно регулирует силу нажима. Линия плавная, иногда ребристая. Иногда выходит за контуры рисунка, линия замкнутая. Высокий уровень: умение принимать исходное положение руки, изменять положение руки, закрашивать рисунки накладыванием линий рядом и ведением их только в одном направлении. Проводит линию кистью без остановки, не оставляя пробелов, не вылезая за контур рисунка.

Для грамотного использования выразительных средств при выполнении практической работы следует изучить законы композиции. Ее правила и приемы взаимосвязаны и действуют во все моменты работы над целостной композицией.

Азбука композиции, которую обучающиеся должны усвоить, состоит из средств выразительности композиции. К приемам композиции можно отнести передачу ритма, симметрии и асимметрии, равновесия частей композиции и выделение сюжетно-композиционного центра. Средства композиции включают формат, пространство, композиционный центр, равновесие, ритм, контраст, светотень, цвет, декоративность, динамику и статику, симметрию и асимметрию, открытость и замкнутость, целостность [9].

Практические упражнения закрепляют полученные знания о законах композиции. В художественной росписи есть несколько групп композиций, одни из которых цветочные «Гирлянда», «Букет», «Венок», «Треугольник», «Фриз». Помимо цветочных, мастера изображали зооморфные и сюжетные.

Вся терминология помогает грамотно составить эскиз будущего изделия. Композиционная целостность зависит от взаимоотношения главного фрагмента с второстепенными элементами единого произведения. Главный элемент обычно размещается вблизи оптического центра прорабатываемой плоскости. Такая композиция называется центральной. При этом способе композиции на плоскости при помощи осей симметрии определяется центр, в котором размещается элемент, несущий основную смысловую нагрузку [4; 5].

В центре один или группа элементов должны доминировать над остальными, выделяться исполнением, отделкой и тонкостью проработки деталей. Все дополнительные элементы рисуются «в поддержку» главного. Их цель – усилить влияние центра композиции, подчеркнуть его смысловую и художественную нагрузку. Если орнамент симметричный, желательно добиваться зеркального отображения обеих сторон изделия. Орнамент должен соответствовать общей композиции изделия, ее построению, дополнять и подчеркивать форму, реализуя сюжетные мотивы и придавая настроение декорируемому предмету в целом [8].

На основе выше сказанного можно выделить показатели и уровни композиционных навыков.

1. Умение строить композицию элементов росписи на формате.

Низкий уровень: присутствует изображение нескольких моментов на одном листе, композиция «скупенная». Нет композиционного равновесия, ритма, замкнутости. Средний уровень: отсутствует доминанта, все элементы располагаются хаотично. Располагая элементы близко друг другу или впритык краю формата. Высокий уровень: умение выделять композиционный центр (доминанту), способность составлять оригинальную, многоуровневую композицию, располагая элементы по всему листу, используя основные правила композиции, присутствует композиционное равновесие деталей рисунка на формате листа. Ориентировка изображения с учетом пространства листа с соблюдением основных пропорций между элементами сюжета.

2. Целостность и завершенность образа.

Низкий уровень: образ, созданный учащимся, смотрится незаконченным, целостность композиции частично нарушена. Каждый элемент композиции существует отдельно от остальных. Средний уровень: образ, созданный учащимся, смотрится завершенным, однако целостность композиции частично нарушена из-за элементов,

которые не связаны с остальными частями или «спорят». Высокий уровень: образ, созданный учащимся, является завершённым, целостность композиции не нарушена. Все элементы композиции связаны в единое целое и подчинены главному.

Следующий этап формирования художественно-технических навыков связан с знакомством цвета и его колористическими особенностями, техникой смешения цветов, законами цветоведения. Именно изучая основы построения орнаментов и цветоведения, параллельно с композицией, учащиеся знакомятся с законами светотени, гармонии цветовой окраски, расширяя представления о многообразии колористики.

Организации проведения уроков по цветоведению уделяли внимание многие педагоги. Интересные методические разработки имеются у таких авторов, как Э. И. Кубышкина, Н. Н. Ростовцев, С. В. Шорохов, Т. Я. Шпикалова и др. Ими дается глубокий анализ методики организации и проведения уроков по цветоведению в современных художественных школах.

При обучении детей основам цветоведения важно дать представление об ахроматических и хроматических цветах, их различии (отличаются наличием или отсутствием цветового тона). Также нужно ознакомить с тремя характеристиками цвета: цветовой тон, светлота, насыщенность. Одно из главных понятий теории цвета – колорит. Усвоение знаний о пяти типах колорита (сгармонизированный, пестрый, разбеленный, зачерненный, ломаный) и их практическое применение развивает творческое мышление и ассоциативную память [6].

Показателями и уровнями сформированности основ цветоведения у школьников считаются следующие.

1. Владение иерархией цветовых отношений в процессе создания росписи. Низкий уровень: не использует основные характеристики цвета при раскрашивании элементов, неверно распределяет тоновые пятна в работе. Средний уровень: правильно распределяет тоновые пятна в работе, но не способен словесно объяснить причину их расположения. Высокий уровень: правильно распределяет тоновые пятна в работе, может словесно объяснить причину их расположения.

2. Применение цветовых сочетаний в авторской росписи. Низкий уровень: использует присуще данной росписи цветовые сочетания. Средний уровень: использует несколько цветовых решений, подбирает разные по насыщенности цвета, присущие данной росписи. Высокий уровень: гармонично подбирает по тону, насыщенности и светлоте оригинальные цветовые сочетания, способен выделить доминанту цветовым пятном.

Необходимо включать практические задания, где решаются универсальные колористические задачи. Например, создание эскиза по мезенской росписи в несвойственной данному промыслу холодных тонах.

Эффективными методами для формирования художественно-технических навыков являются следующие.

1. Тренировочные задания. Выполнение основных элементов росписи через повторение, вырабатывая автоматический навык владения художественными материалами, композиционными умениями и колористическим мышлением при составлении эскиза. Для этого педагогу необходимо подготовить наглядные пособия, поэтапное выполнение элементов, подлинные изделия мастеров, отражающие особенности данной росписи.

2. Вариации. Повтор основных элементов росписи с вариациями, включение новых композиционных схем и новых элементов.

3. Импровизация. Направлена на создание нового образа, не отходя от мотивов народного орнамента [4].

Для освоения базовых художественно-технических навыков народной росписи предполагаются следующие задания:

- прописи травок, капелек, завитков, тычков;
- выполнение задания «Пряник» для закрепления навыков владения кистью при написании основных элементов росписи:
 - прорисовка живописных элементов выбранной росписи (у мезенской – повтор коней, птиц, оленей, деревьев, ленточного орнамента, в городецкой – листья, бутоны, розы, купавки, лошади, птицы, силуэты людей; в северных росписях – трилистники, ягоды, животные);
 - на основе предложенных элементов дописать различные цветы и дополните их оживками и дополнительными элементами;
 - дописать данные живописные элементы, чтобы они приобрели форму птиц, дополните их приписками;
 - изучение композиционных решений в народных росписях;
 - повторение композиции на основе предложенных схем;
 - используя заданные схемы, выполнение эскизов композиций в треугольнике или полосе;
 - на основе предложенной схемы выполнение эскизов в теплой, холодной и смешанной гамме;
 - составление эскиза костюма «Барышни» по мотивам народной росписи;
 - составление эскиза деревянной поверхности, сочетая единство формы изделия и композиции;
 - подготовка изделия к росписи и перевод эскиза на поверхность;
 - работа в цвете, закрашивание пятен и прорисовка деталей.

Выделяя педагогические условия, стоит сделать акцент на следующих.

1. Знакомство с произведениями народных мастеров и способность их эстетического восприятия.
2. Создание внутренней мотивации.
3. Комфортная психологическая обстановка.
4. Наличие наглядных пособий, их вариативность.
5. Разнообразие творческих заданий.
6. Последовательность и системность в выполнении творческих заданий.
7. Взаимосвязь творческой деятельности с игрой.
8. Сочетание разнообразных форм работы.
9. Индивидуальный подход к обучающимся.
10. Интеграция различных видов народного промысла.
11. Участие обучающихся в конкурсах, фестивалях.
12. Посещение музеев, выставок, мастер-классов, экскурсий.

В основе методики по формированию художественно-технических навыков в творческой деятельности заложено последовательное изучение кистевых росписей, начиная с простых палашельских изделий (тип росписи домашней утвари), заканчивая двойным мазком домовых произведений, как способа украшения своего жилища. Такие факторы, как возможность выбора, нестандартное начало работы,

использование наглядных пособий, вариативность задания, разнообразные творческие упражнения, объединение разных материалов и техник с видами народных промыслов являются катализатором творческой деятельности и развития художественно-технических навыков младших школьников.

Список источников

1. Беломестнова Т. С. Педагогические условия формирования творческих способностей в процессе обучения хохломской росписи [Электронный ресурс]. – URL: <https://infourok.ru/vkr-pedagogicheskie-usloviya-formirovaniya-tvorcheskih-sposobnostey-v-processe-obucheniya-hohlomskoy-gospisi-3813811.html> (дата обращения: 03.10.2023).
2. Величко Н. К. Роспись. Техники. Приемы. Издания. – М.: Аст-Пресс, 1999. – 166 с.
3. Выготский Л. С. Психология искусства / под общ. ред. В. В. Иванов; комм. Л. С. Выготский; комм. В. В. Иванов. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Искусство, 1968. – 575 с.
4. Комарова С. Как научить ребенка рисовать. – М., 2011. – 215 с.
5. Круглова О. В. Народные росписи Северной Двины. – М.: Изобразительное искусство, 1987. – 192 с.
6. Миронова Л. Н. Цвет в изобразительном искусстве. Пособие для учителей. – 3-е издание. – Минск: Беларусь, 2005. – 248 с.
7. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. – СПб.: Питер-Ком, 1999. – 720 с.
8. Соколов М. В., Соколова М. С. Декоративно-прикладное искусство. учеб. пособие для вузов. – М.: Владос, 2017. – 343 с.
9. Шорохов Е. В. Основы композиции. – М.: Просвещение, 2011. – 303 с.
10. Ходжава З. И. Проблема навыка в психологии. – Тбилиси: Изд-во Акад. наук Груз. ССР, 1960. – 296 с.
11. Худякова Е. В. Характеристика технических умений в рисовании детей младшего дошкольного возраста [Электронный ресурс]. – URL: <https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2016/08/30/statya-harakteristika-tehnicheskikh-umeniy-v-risovanii> (дата обращения: 03.10.2023).

References

1. Belomestnova T. S. *Pedagogical conditions for the formation of creative abilities in the learning process of Khokhloma painting*. URL: <https://infourok.ru/vkr-pedagogicheskie-usloviya-formirovaniya-tvorcheskih-sposobnostey-v-processe-obucheniya-hohlomskoy-gospisi-3813811.html> (accessed 03.10.2023). (In Russian)
2. Velichko N. K. *Painting. Techniques. Techniques. Editions*. Moscow: Ast-Press Publ., 1999, 166 p. (In Russian)
3. Vygotsky L. S. *Psychology of art*. Under the general editorship of V. V. Ivanov; comm. L. S. Vygotsky; comm. V. V. Ivanov. 2nd ed., ispr. and add. Moscow: Iskustvo Publ., 1968, 575 p. (In Russian)
4. Komarova S. *How to teach a child to draw*. Moscow, 2011, 215 p. (In Russian)
5. Kruglova O. V. *Folk paintings of the Northern Dvina*. Moscow: Fine Arts, 1987. 192 p. (In Russian)
6. Mironova L. N. *Color in the visual arts. A manual for teachers*. 3rd edition. Minsk: Belarus, 2005, 248 p. (In Russian)
7. Rubinstein S. L. *Fundamentals of general psychology*. St. Petersburg: Peter-Com Publ., 1999, 720 p. (In Russian)
8. Sokolov M. V. Sokolova M. S. *Decorative and applied art. studies. handbook for universities*. Moscow: Vlados Publ., 2017, 343 p. (In Russian)

9. Shorokhov E. V. *Fundamentals of composition*. Moscow: Enlightenment Publ., 2011, 303 p. (In Russian)
10. Khodzhava Z. I. *The problem of skill in psychology*. Tbilisi: Publishing House of the Academy of Sciences of Georgia, SSR, 1960, 296 p. (In Russian)
11. Khudyakova E. V. Characteristics of technical skills in drawing children of younger preschool age. URL: <https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2016/08/30/statya-harakteristika-tehnicheskikh-umeniy-v-risovanii> (accessed 03.10.2023). (In Russian)

Информация об авторах

Андрющенко Т. Б., магистрант кафедры декоративно-прикладного искусства, институт искусств, Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирск.

Сысоева Е. А., кандидат педагогических наук, доцент кафедры декоративно-прикладного искусства, институт искусств, Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирск.

Information about the authors

Andryushchenko T. B., Master's student of the Department of Decorative and Applied Arts, Institute of Arts, Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk.

Sysoeva E. A., Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of Decorative and Applied Arts, Institute of Arts, Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk.

Поступила: 26.11.2023

Принята к публикации: 26.11.2023

Received: 26.11.2023

Accepted for publication: 26.11.2023