

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Тольяттинский государственный университет»

Институт изобразительного и декоративно-прикладного искусства

(наименование института полностью)

Кафедра «Живопись и художественное образование»

(наименование)

44.03.01 Педагогическое образование

(код и наименование направления подготовки / специальности)

Изобразительное искусство

(направленность (профиль) / специализация)

**ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
(БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА)**

на тему «Развитие художественных способностей учащихся ДХШ на уроках
композиции средствами декоративно-прикладного искусства. Русский
кокошник»

Обучающийся

А.Р. Терентьева

(Инициалы Фамилия)

(личная подпись)

Руководитель

Е.С. Василик

(ученая степень (при наличии), ученое звание (при наличии), Инициалы Фамилия)

Тольятти 2025 г.

АННОТАЦИЯ

Выпускная квалификационная работа посвящена исследованию возможностей развития художественных способностей учащихся детской художественной школы на уроках композиции средствами декоративно-прикладного искусства на примере изучения русского кокошника.

Цель исследования состоит в теоретическом обосновании и экспериментальной проверке эффективности развития художественных способностей учащихся ДХШ на занятиях композицией средствами декоративно-прикладного искусства.

Основные задачи работы включают изучение историко-теоретических аспектов русского кокошника как элемента народного костюма, выявление методических основ развития художественных способностей на уроках композиции, теоретическое обоснование педагогических условий эффективного развития творческого потенциала детей, проведение опытно-экспериментальной работы с учащимися и разработку практических рекомендаций для педагогов.

Актуальность исследования обусловлена необходимостью поиска эффективных средств художественного развития детей в условиях современных вызовов образования, когда возрастает потребность в сохранении связи с национальными культурными традициями при одновременном развитии творческой индивидуальности учащихся. Проблема развития художественных способностей через освоение народного искусства остается недостаточно разработанной в педагогической теории и практике, что определяет научную и практическую значимость данного исследования.

Работа содержит теоретический анализ феномена русского кокошника, экспериментальное исследование с участием учащихся 11-13 лет, разработку авторского учебного проекта и методические рекомендации для педагогов детских художественных школ.

Оглавление

Введение.....	
Глава 1. Теоретические основы развития художественных способностей учащихся ДХШ средствами декоративно- прикладного искусства.....	
1.1. Историко- теоретические аспекты русского кокошника как элемента народного костюма.....	
1.2. Методические основы развития художественных способностей учащихся на уроках композиции.....	
Глава 2. Экспериментальное исследование развития художественных способностей учащихся ДХШ средствами декоративно- прикладного искусства.....	
2.1. Педагогические условия эффективного развития художественных способностей учащихся.....	
2.2. Опытнo-экспериментальная работа по развитию художественных способностей учащихся средствами изучения русского кокошника.....	
2.3. Анализ педагогической эффективности использования русского кокошника в развитии художественных способностей учащихся.....	
2.4. Практические рекомендации по совершенствованию методики развития художественных способностей учащихся средствами изучения русского кокошника.....	
2.5. Выполнение творческого задания автором исследования по созданию собственного кокошника.....	
Заключение.....	
Список используемой литературы.....	
Приложение А Формы кокошников.....	
Приложение Б Критерии оценки художественных способностей	

учащихся на занятиях композицией.....	
Приложение В Учебно- методические материалы проекта «Волшебный мир русского кокошника».....	
Приложение Г Выполнение проекта «Волшебный мир русского кокошника».....	
Приложение Д Иллюстративные материалы и образцы творческих работ.....	
Приложение Е Методические рекомендации для педагогов.....	
Приложение Ж Диагностические материалы и результаты исследования.....	
Приложение И Анкета для выявления отношения к народному искусству.....	
Приложение К Иллюстративный материал к экспериментальному исследованию.....	
Приложение Л Этапы выполнения кокошника в материале.....	

Введение

Актуальность исследования. В современных условиях проблема развития художественных способностей учащихся приобретает особую значимость и остроту. Интенсивные процессы информатизации и технологизации общества, нарастающий прагматизм и рационализм мышления порождают опасность нивелирования гуманистических идеалов и ценностей, утраты духовно-нравственных ориентиров.

Особую роль в развитии художественных способностей детей играют занятия композицией в детской художественной школе (ДХШ). Композиция, являясь своеобразным стержнем всей системы обучения изобразительному искусству, позволяет не только освоить закономерности создания художественной формы, приемы и средства выразительности, но и активизировать творческое воображение, ассоциативное мышление, эмоциональную отзывчивость учащихся. Именно на занятиях композицией у ребенка формируется целостный, осмысленный взгляд на мир, развивается способность образного, метафорического постижения действительности.

Вместе с тем, анализ практики работы детских художественных школ показывает, что образовательный потенциал занятий композицией реализуется не в полной мере. Зачастую педагоги ограничиваются лишь формальным освоением композиционных приемов и средств, не уделяя должного внимания развитию эмоционально-ценностной сферы учащихся, активизации их творческой индивидуальности. Преодоление узко технологического подхода к преподаванию композиции, поиск действенных средств художественного развития детей представляется сегодня насущной задачей педагогической теории и практики.

Одним из таких средств, обладающим значительным образовательным и воспитательным потенциалом, выступает декоративно-прикладное искусство. Будучи неотъемлемой частью национальной культуры, народное искусство несет в себе мощный заряд духовности, красоты и добра. Обращение к

художественным традициям своего народа, изучение символики и образного строя произведений декоративного творчества способствует формированию у учащихся ценностного отношения к Родине, чувства сопричастности великому культурному наследию предков.

Особый интерес в контексте художественного развития детей представляет русский народный костюм и, в частности, один из самых ярких его элементов – кокошник.

Русский кокошник – уникальное явление мировой художественной культуры, своеобразный символ русской национальной традиции. Созданный талантом и фантазией безымянных народных мастериц, кокошник поражает красотой и изяществом формы, богатством декора, виртуозностью исполнения. Знакомство с историей происхождения и бытования кокошника, с региональным разнообразием его типов и форм позволяет учащимся глубже понять своеобразие русского национального характера, особенности эстетического мировосприятия наших предков. Осмысление символики цвета и орнамента в декоре кокошников, освоение принципов организации декоративной композиции способствует развитию художественного вкуса, творческого мышления, практических навыков стилизации и художественного обобщения натуры.

Однако, как показывает анализ программ по композиции для ДХШ, русский народный костюм и, в частности, кокошник не находят должного отражения в их содержании. Богатейший образовательный потенциал этого феномена народного искусства остается не раскрытым в полной мере. В связи с этим представляется актуальным исследование педагогических возможностей русского кокошника в развитии художественных способностей учащихся, разработка инновационных методик освоения народных традиций на занятиях композицией.

Все вышесказанное определило выбор темы нашего исследования: «Развитие художественных способностей учащихся ДХШ на уроках композиции средствами декоративно-прикладного искусства. Русский

кокошник»).

Объектом исследования выступает процесс развития художественных способностей учащихся детской художественной школы.

Предметом исследования являются педагогические условия и методические приемы развития художественных способностей учащихся на занятиях композицией средствами декоративно-прикладного искусства (на примере русского кокошника).

Цель исследования: теоретически обосновать и экспериментально проверить эффективность развития художественных способностей учащихся ДХШ на занятиях композицией средствами декоративно-прикладного искусства.

Достижение поставленной цели и проверка выдвинутой гипотезы потребовали решения следующих задач исследования:

- обеспечить освоение комплекса профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС ВО и ОПОП, через развитие комплексного видения научно-практической проблемы использования декоративно-прикладного искусства в художественном образовании, формирование навыков самостоятельной исследовательской работы и планирования творческой деятельности, практическое освоение методов научного исследования и решения прикладных педагогических задач, приобретение умений педагогической, методической и творческой работы в области изобразительного искусства, совершенствование теоретических знаний по проблемам художественного развития детей, развитие способностей к самостоятельному поиску и анализу научной информации, а также формирование навыков публичного представления результатов исследования и участия в профессиональных дискуссиях;
- изучить историко-теоретические аспекты русского кокошника как элемента народного костюма на основе анализа психолого-педагогической и искусствоведческой литературы;

- выявить методические основы развития художественных способностей учащихся на уроках композиции в детской художественной школе, определить наиболее эффективные педагогические методы и технологии для активизации творческого потенциала детей;
- теоретически обосновать педагогические условия эффективного развития художественных способностей учащихся средствами декоративно-прикладного искусства;
- провести опытно-экспериментальную работу по развитию художественных способностей учащихся ДХШ в процессе создания декоративных композиций по мотивам русского кокошника, включающую диагностику исходного уровня развития способностей, реализацию авторского учебного проекта и оценку результативности проведённой работы;
- разработать и апробировать учебный проект «Волшебный мир русского кокошника» с созданием методических материалов, технологических карт занятий, критериального аппарата оценки и диагностического инструментария для практического применения в образовательном процессе;
- проанализировать педагогическую эффективность использования русского кокошника в развитии художественных способностей и разработать практические рекомендации по совершенствованию методики для педагогов детских художественных школ.

Гипотеза исследования: развитие художественных способностей учащихся ДХШ на занятиях композицией будет эффективным, если:

- в содержание обучения органично включить материал по истории, художественным особенностям и символике русского кокошника;
- при освоении приемов и средств композиции опираться на художественный язык народного декоративно-прикладного

искусства;

- использовать активные методы обучения (проблемное изложение, эвристическую беседу, творческие импровизации, игровое проектирование и другие);
- обеспечить творческую направленность практической деятельности учащихся, самостоятельность выполнения ими художественно-творческих заданий.

Достижение поставленной цели и проверка выдвинутой гипотезы потребовали решения следующих задач исследования.

Методы исследования определялись спецификой решаемых задач и включали в себя:

- теоретические: анализ психолого-педагогической и искусствоведческой литературы по проблеме исследования, систематизацию и обобщение педагогического опыта;
- эмпирические: педагогическое наблюдение, опрос, тестирование, анализ продуктов творческой деятельности учащихся, педагогический эксперимент.

Для объективной оценки развития художественных способностей, учащихся была разработана комплексная система критериев, включающая четыре основных компонента. Когнитивный компонент оценивает знания учащихся в области композиции и декоративно-прикладного искусства через специализированное тестирование. Эмоционально-ценностный компонент определяет уровень эстетической отзывчивости и способность к художественному восприятию. Деятельностный компонент анализирует практические умения через оценку творческих работ по двенадцати критериям. Рефлексивный компонент выявляет способность к самооценке и анализу собственной деятельности. Каждый компонент оценивается по девятибалльной шкале с выделением высокого, среднего и низкого уровней развития.

База исследования. Опытнo-экспериментальная работа проводилась на

базе детской художественной школы. В эксперименте приняли участие дети (11-13 лет), а также преподаватели.

Теоретическая значимость исследования состоит в углублении и конкретизации современных представлений о развитии художественных способностей детей в условиях дополнительного образования. Результаты исследования расширяют научные знания о воспитательном потенциале народной художественной культуры, раскрывают механизмы влияния декоративно-прикладного искусства на становление творческой личности ребенка. Выявленные в ходе исследования педагогические условия развития художественных способностей могут служить теоретической базой для совершенствования образовательного процесса в детских художественных школах.

Практическая значимость исследования заключается в том, что разработанные автором методические материалы (учебный проект, технологические карты занятий, диагностические методики) могут использоваться в практике преподавания композиции как в системе дополнительного художественного образования, так и на уроках изобразительного искусства в общеобразовательной школе. Результаты исследования могут найти применение в процессе профессиональной подготовки и повышения квалификации педагогов-художников.

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников и приложения.

Глава 1. Теоретические основы развития художественных способностей учащихся ДХШ средствами декоративно-прикладного искусства

1.1. Историко-теоретические аспекты русского кокошника как элемента народного костюма

Народный костюм, будучи неотъемлемой частью традиционной культуры, представляет собой уникальный феномен, в котором находят отражение мировоззренческие установки, эстетические идеалы и духовно-нравственные ценности народа. Многовековой путь развития русского костюма, его эволюция и трансформация под влиянием различных историко-культурных факторов являются предметом пристального внимания со стороны исследователей, стремящихся постичь сущность и своеобразие этого самобытного явления национальной культуры [9].

Русский народный костюм, сформировавшийся в результате длительного исторического развития, поражает многообразием своих форм, богатством декоративного оформления и глубокой символичностью каждого элемента. Особое место в комплексе русского традиционного костюма занимает кокошник – старинный праздничный головной убор замужних женщин, получивший широкое распространение на территории России в XVI-XIX веках [34]. Именно кокошник, с его изысканными очертаниями, роскошным декором и изяществом исполнения, стал своеобразным символом русской женской красоты, воплощением лучших традиций народного искусства.

Рассматривая кокошник в контексте историко-культурного развития России, необходимо отметить, что его появление и эволюция были обусловлены целым рядом факторов – социально-экономических, религиозных, эстетических. Формирование устойчивого типа кокошника происходило в XVI-XVII веках, в эпоху расцвета Московского государства, характеризующуюся подъёмом национального самосознания, расширением

торгово-экономических связей, усилением культурного обмена с другими странами [17]. Именно в этот период русский женский костюм приобретает особую пышность и нарядность, обогащается новыми элементами и украшениями, среди которых кокошник занимает центральное место.

Важно подчеркнуть, что кокошник изначально являлся принадлежностью праздничного, церемониального костюма и был призван подчеркнуть высокий социальный статус и материальный достаток его обладательницы. Не случайно наиболее роскошные, богато украшенные кокошники предназначались для женщин из состоятельных слоёв населения – дворянок, купчих, зажиточных крестьянок [10]. Для изготовления таких кокошников использовались дорогие привозные материалы – бархат, парча, жемчуг, золотые и серебряные нити, самоцветы. Кокошники победнее, рассчитанные на повседневную носку, украшались более скромно – речным жемчугом, перламутровыми пуговицами, бисером, цветными ленточками.

Конструктивные особенности кокошника, его форма и размеры варьировались в зависимости от региональных традиций, однако общим оставался принцип закрепления этого головного убора на твёрдой основе – кокошнике, изготовленном из бересты, кожи или плотного картона. Сверху на кокошник нашивалась богатая декоративная отделка, превращавшая его в настоящее произведение искусства. Излюбленными мотивами орнаментального декора кокошников были стилизованные изображения птиц (павы, лебеди, голуби), причудливые растительные узоры, имитирующие роскошные заморские цветы и плоды [33]. Часто в украшении кокошников использовались христианские символы – кресты, образки, иконки, что было связано с глубокой религиозностью русского народа.

Анализируя символическое значение кокошника в контексте русской традиционной культуры, необходимо отметить его тесную связь с концептом женской судьбы, идеями плодородия и материнства [30]. Не случайно первый кокошник девушка получала в качестве свадебного дара, символизирующего её переход в новый социальный статус замужней женщины. Считалось, что

роскошный, богато украшенный кокошник способен обеспечить молодой женщине счастливую семейную жизнь, оберегает её от сглаза и напастей. В дальнейшем женщина могла иметь несколько кокошников, меняя их в зависимости от ситуации и торжественности момента.

Особого внимания заслуживает тот факт, что кокошник, являясь неотъемлемой частью русского женского костюма на протяжении нескольких столетий, не только не утратил своего значения с течением времени, но и приобрёл новые смыслы и коннотации. Выйдя за рамки исключительно утилитарной функции головного убора, кокошник стал восприниматься как важный элемент национальной культуры, своеобразный символ «русскости», олицетворение женской красоты и рукодельного мастерства [18]. Стилизованные изображения кокошников часто встречаются в произведениях русских художников конца XIX – начала XX века (К.Е. Маковского, Б.М. Кустодиева, С.Ю. Судейкина), использующих этот выразительный образ для передачи особого национального колорита и очарования ушедшей эпохи.

В наши дни интерес к русскому народному костюму в целом и к кокошнику в частности переживает новый подъём. Стремление познать истоки национальной культуры, обращение к традиционным ценностям и эстетическим идеалам находит отражение в творчестве современных дизайнеров и художников, по-новому интерпретирующих образ старинного русского головного убора [19]. Кокошники и стилизованные головные уборы, выполненные на их основе, часто можно увидеть на показах высокой моды, в коллекциях известных модельеров. Однако при всём разнообразии современных модификаций и вариаций, классический русский кокошник остаётся уникальным явлением народной художественной культуры, подлинным шедевром безымянных мастериц, сумевших воплотить в своих творениях саму душу русского народа. Как уже отмечалось ранее, кокошник, являясь неотъемлемой частью праздничного женского костюма, имел широкое распространение на всей территории России. Однако в каждом регионе, а порой и в отдельно взятом селе, он приобретал свои уникальные

черты, обусловленные местными традициями, эстетическими предпочтениями и технологическими особенностями изготовления [8].

В научной литературе существуют различные подходы к классификации русских кокошников, основанные на анализе их формы, конструктивных особенностей и характера декоративного оформления. Одна из наиболее распространённых типологий, предложенная исследователем русского народного костюма Н.И. Лебедевой, выделяет несколько основных типов кокошников, каждый из которых имеет свои отличительные черты и ареал бытования (Таблица 1), (Рисунок А.1).

Таблица 1 – Типология русских кокошников по Н.И. Лебедевой

Тип кокошника	Характерные особенности	Регион бытования
Однорогий (треуголка)	Кокошник в форме равнобедренного треугольника, с округлым или заострённым верхом. Крепился к голове с помощью тесёмок или пришивался к волоснику. Украшался жемчугом, бисером, золотым шитьём, галунами.	Костромская, Ярославская, Нижегородская, Московская губернии.
Двурогий	Кокошник с двумя симметричными лопастями в виде полумесяца или рогов. Лицевая часть обильно декорировалась золотой или серебряной вышивкой, жемчугом, самоцветами. Характерен для северных и центральных регионов России.	Архангельская, Вологодская, Новгородская, Олонецкая губернии.
Каблучок (шеломчик)	Небольшой кокошник полукруглой формы, плотно облегающий голову. Крепился к волоснику или сороке. Украшался жемчугом, бисером, золотым шитьём, цветными ленточками.	Рязанская, Тульская, Калужская, Орловская губернии.
Седлообразный (ряска)	Кокошник в виде опрокинутого полумесяца или подковы, с заострёнными концами и плоским верхом. Декорировался золотой или серебряной вышивкой, жемчугом, стеклярусом, бисером.	Курская, Воронежская, Тамбовская, Пензенская губернии.

Как видно из представленной таблицы, каждый тип кокошника имел свой характерный силуэт, обусловленный особенностями кроя и способа закрепления на голове. При этом все типы объединяло богатство и разнообразие декоративного оформления, в котором находили отражение не только эстетические вкусы создателей, но и символические представления,

связанные с концептами женской судьбы, семейного благополучия, плодородия [32].

Анализируя региональную специфику бытования кокошника, необходимо отметить, что его локальные вариации определялись целым комплексом факторов – природно-климатическими условиями, особенностями хозяйственного уклада, степенью влияния городской культуры и модных тенденций. Так, наиболее пышные, богато украшенные кокошники были характерны для северных и центральных губерний России, где были сильны традиции жемчужного и золотного шитья, а также имелись благоприятные условия для развития ювелирного дела и работы с драгоценными материалами [7].

В южных регионах, напротив, кокошники отличались большей сдержанностью и лаконичностью декора, что было связано с преобладанием земледельческого типа хозяйствования и влиянием соседних культур (украинской, татарской, мордовской). Здесь чаще встречались кокошники, украшенные аппликацией из цветной фольги, тесьмой, лентами, позументом [31].

Обращает на себя внимание тот факт, что в некоторых областях России существовали свои уникальные, не встречающиеся больше нигде типы кокошников, которые являлись своеобразной «визитной карточкой» данной местности. Приведённые примеры наглядно демонстрируют, сколь разнообразными и самобытными могли быть локальные вариации русского кокошника, каждая из которых отличалась своими конструктивными и художественно-стилистическими особенностями. При этом важно подчеркнуть, что при всём многообразии региональных типов, кокошник всегда оставался узнаваемым, ярким элементом русского женского костюма, в котором находили воплощение лучшие традиции народного искусства [29].

Примером могут служить так называемые «сороки» или «шишаки» – высокие конусообразные кокошники, бытовавшие на территории Архангельской и Вологодской губерний (Таблица 2).

Таблица 2 – Локальные типы русских кокошников

Локальный тип кокошника	Характерные особенности	Регион бытования
Сорока (шишак)	Высокий конусообразный кокошник с острым верхом, украшенный жемчугом, речным бисером, перламутровыми пуговицами. По бокам пришивались «рога» – лопасти, декорированные золотым шитьём и самоцветами. Передняя часть кокошника закрывалась расшитой жемчугом треугольной вставкой – «очельем».	Архангельская, Вологодская губернии.
Кика каргопольская	Кокошник в виде высокого колпака с округлым верхом и лопастями в виде рогов. Крепился к твёрдой основе из бересты или кожи. Украшался золотным шитьём, речным жемчугом, цветным бисером, вышивкой мишурой и блёстками.	Олонецкая губерния (Каргопольский уезд).
Кокошник-копытце»	Небольшой кокошник в форме копытца или округлого гребня, плотно облегающий голову. Декорировался золотой вышивкой, жемчугом, стразами, канителью. Часто дополнялся «сборником» – широкой лентой, спускающейся на спину и украшенной вышивкой или аппликацией.	Ярославская губерния (Пошехонский уезд).

Резюмируя вышесказанное, можно констатировать, что русский кокошник представляет собой уникальное явление национальной культуры, в котором нашли отражение не только эстетические предпочтения и мировоззренческие установки русского народа, но и многовековой опыт художественного осмысления действительности. Богатство форм и разнообразие декоративного оформления кокошников, их органичная связь с локальными традициями и верованиями свидетельствуют о высочайшем уровне мастерства безымянных народных умельцев, сумевших создать подлинные шедевры рукотворного искусства.

Подводя итог вышесказанному, следует ещё раз подчеркнуть, что кокошник как элемент русского женского костюма представляет собой не просто функциональный головной убор, но и выразительное средство художественной коммуникации, в котором находят отражение эстетические, социальные, мировоззренческие аспекты национальной культуры. Его изучение позволяет глубже понять своеобразие русского народного искусства,

осмыслить преемственность культурных традиций, проследить взаимосвязь прошлого и настоящего. Именно поэтому исследование историко-теоретических аспектов бытования кокошника остаётся актуальной задачей для современной науки, открывающей новые грани в познании этого уникального феномена русской культуры.

1.2 Методические основы развития художественных способностей учащихся на уроках композиции

Проблема развития художественных способностей учащихся является одной из центральных в современной педагогике детской художественной школы, что обусловлено высокой значимостью данного направления работы для полноценного эстетического воспитания личности, формирования её творческого потенциала и индивидуального стиля художественно-образного мышления [11]. Особая роль в решении обозначенной проблемы принадлежит урокам композиции, которые выступают не только эффективным средством освоения закономерностей построения художественной формы, но и важнейшим инструментом развития креативности, воображения, эмоциональной отзывчивости на явления окружающей действительности [28].

Композиция, представляя собой своеобразный фундамент изобразительной грамоты, является обязательным предметом в учебном плане детской художественной школы и призвана решать целый комплекс взаимосвязанных задач, направленных на формирование целостной, гармонически развитой личности обучающегося. При этом ведущей целью преподавания композиции в ДХШ выступает именно развитие художественных способностей учеников, под которыми понимается совокупность индивидуально-психологических особенностей личности, являющихся субъективными условиями успешного осуществления изобразительной деятельности и обуславливающих уровень её результативности [4].

Анализ передового педагогического опыта и результатов научных исследований позволяет утверждать, что наиболее эффективными методами развития художественных способностей на занятиях композицией являются проблемное обучение, эвристическая беседа, проектная деятельность, игровые технологии (Таблица 3).

Таблица 3. Методы развития художественных способностей на уроках композиции в ДХШ

Метод обучения	Характеристика метода	Развиваемые компоненты художественных способностей
Проблемное обучение	Создание проблемных ситуаций, требующих активизации творческого мышления, самостоятельного поиска решения композиционных задач.	Образное мышление, воображение, креативность.
Эвристическая беседа	Постановка перед учащимися системы взаимосвязанных вопросов, стимулирующих их к самостоятельным размышлениям, высказыванию собственной точки зрения, генерированию оригинальных идей.	Художественное восприятие, ассоциативное мышление, вербальные способности.
Проектная деятельность	Организация самостоятельной поисково-творческой деятельности учащихся по решению значимой для них композиционной проблемы, предполагающей интеграцию знаний и умений из различных областей искусства.	Самостоятельность, инициативность, способность к планированию и рефлексии собственной деятельности.
Игровые технологии	Включение в структуру урока дидактических, сюжетно- ролевых, имитационных игр, способствующих созданию положительного эмоционального фона, повышению учебной мотивации, активизации фантазии и воображения.	Эмоциональная отзывчивость, воображение, коммуникативные способности, ручная умелость.

Необходимо подчеркнуть, что выбор конкретных методов и приемов работы на уроке композиции всегда должен быть педагогически обоснованным и соотноситься с основными дидактическими принципами – научности, наглядности, доступности, системности и последовательности обучения. Немаловажным фактором выступает и учет индивидуальных

особенностей учащихся, их интересов, склонностей и уровня мотивационной готовности к занятиям изобразительным искусством [23].

Переходя к рассмотрению содержательного аспекта работы по развитию художественных способностей на занятиях композицией, следует отметить, что оно должно выстраиваться с опорой на интеграцию различных видов искусства (изобразительного, декоративно-прикладного, литературы, музыки и другое), что позволяет добиться многогранности и полифоничности художественно-образного восприятия мира. В структуре художественных способностей принято выделять ряд компонентов (художественное восприятие, воображение, образное мышление, эмоциональная отзывчивость, ручная умелость и другое), комплексное развитие которых выступает магистральной линией работы педагога на занятиях по композиции [6].

Особое значение приобретает и опора на жизненный опыт ребенка, его впечатления и переживания, которые могут стать отправной точкой в развитии ассоциативно-образного мышления, эмоциональной памяти, наблюдательности [20]. Тематика композиционных заданий, предлагаемых учащимся, должна быть разнообразной по содержанию, отвечать их возрастным интересам и одновременно способствовать постепенному усложнению решаемых изобразительных задач. Так, на начальном этапе обучения могут использоваться преимущественно декоративные композиции с опорой на стилизацию природных форм, освоение ритмических закономерностей, колористических сочетаний. В дальнейшем происходит постепенный переход к сюжетным тематическим композициям, предполагающим более сложную работу с художественными образами, эмоциональными состояниями, выразительными средствами [27].

Значительное место в содержании занятий композицией должно быть отведено аналитической работе – знакомству с произведениями различных видов и жанров изобразительного искусства, обсуждению их содержательных и формальных аспектов, выявлению использованных художественных средств и приемов [3].

Говоря о развитии отдельных компонентов художественных способностей на занятиях композицией, нужно отметить важность сочетания репродуктивных и творческих методов работы. Так, для формирования навыков целостного художественного восприятия целесообразно использовать задания на завершение незаконченных изображений, составление композиций из заданных элементов, создание цветовых и графических вариаций на заданную тему. Развитию ассоциативно-образного мышления способствует применение методов синектики, метода «мозгового штурма», составление карт ассоциаций, иллюстрирование литературных произведений и музыкальных фрагментов [14].

Для активизации художественного воображения и фантазии могут быть рекомендованы упражнения на комбинирование и трансформацию исходных образов, создание сюжетных композиций по воображению, формальные эксперименты с цветом и фактурой. Эффективным средством развития эмоциональной отзывчивости являются задания, связанные с передачей различных эмоциональных состояний, настроений, переживаний в абстрактных или сюжетных композициях [2].

Необходимым условием успешности работы по развитию художественных способностей, учащихся на занятиях композиции является создание атмосферы творческого поиска, обстановки доверия и психологического комфорта.

Одновременно следует формировать у учащихся потребность в саморазвитии, самосовершенствовании, воспитывать трудолюбие и волевые качества, без которых невозможно достижение значимых творческих результатов [24].

Существенную роль в развитии художественных способностей играет грамотно выстроенная система контроля и оценки достижений учащихся на занятиях композиции. При этом важно, чтобы оценка носила стимулирующий, а не подавляющий характер, акцентируя внимание не только на конечном результате, но и на личностном прогрессе ученика, его творческом росте. В

качестве критериев оценки могут выступать оригинальность замысла, выразительность художественных образов, владение композиционными закономерностями, разнообразие использованных художественных средств и приемов.

Для более объективной и разносторонней оценки сформированности художественных способностей, учащихся целесообразно использовать комплекс диагностических методик, включающих в себя анализ продуктов творческой деятельности, наблюдение за процессом работы над композицией, беседы, опросы, тестирование [13].

Важным аспектом методической работы по развитию художественных способностей на занятиях композицией является взаимодействие педагога с родителями учащихся. Необходимо регулярно информировать родителей об успехах и проблемах детей, давать рекомендации по организации домашней изобразительной деятельности, привлекать их к участию в художественных проектах и выставках. Такое сотрудничество позволяет создать единое воспитательное пространство, обеспечивающее всестороннюю поддержку юных талантов [26].

Стоит также отметить важность систематического повышения профессиональной компетентности самого педагога, его готовности к инновационной деятельности в области художественного образования. Учитель композиции должен постоянно находиться в творческом поиске, осваивать новые методические подходы и технологии, быть в курсе современных тенденций развития изобразительного искусства. Только в этом случае он сможет стать для своих учеников подлинным наставником и проводником в мир прекрасного [12].

В контексте сказанного представляется целесообразным рассмотреть некоторые конкретные примеры использования различных методов и приемов работы на уроках композиции в детской художественной школе.

Так, в качестве примера реализации метода проблемного обучения можно привести задание по созданию абстрактной композиции на тему

«Музыка ветра». Перед учащимися ставится проблемная задача – передать с помощью цветowych пятен, линий и фактур свои ассоциации, возникающие при прослушивании музыкального фрагмента (например, произведения К. Дебюсси «Ветер на равнине»). При этом педагог не дает готовых решений, а лишь направляет поисковую деятельность учеников, задавая наводящие вопросы: «Какие цвета и оттенки, на ваш взгляд, наиболее точно соответствуют характеру этой музыки?», «Какими линиями и штрихами можно передать порывы ветра, его легкость и изменчивость?» и тому подобное. В процессе самостоятельного поиска выразительных средств учащиеся не только осваивают новые приемы работы, но и учатся мыслить нестандартно, находить оригинальные композиционные решения [21].

Эффективным примером использования эвристической беседы может служить задание по иллюстрированию хокку – традиционных трехстиший японской поэзии. Педагог предлагает учащимся несколько текстов хокку и просит их поразмышлять над их художественными особенностями, настроением, образным строем. Примерные вопросы для обсуждения: «Какие чувства и эмоции у вас вызывает это стихотворение?», «Какие слова и образы показались вам наиболее яркими, запоминающимися?», «Как вы думаете, почему поэт использует именно такие художественные приемы?» и др. В ходе беседы учащиеся не только учатся вдумчиво анализировать поэтический текст, но и пробуют переводить свои впечатления на язык изобразительного искусства, подбирать адекватные художественные средства для воплощения литературных образов [5].

Применение проектной деятельности на занятиях композицией может быть проиллюстрировано на примере долгосрочного проекта «Мир, в котором я живу», посвященного созданию серии тематических композиций об окружающей действительности. На первом этапе учащиеся выбирают волнующую их социальную проблему (экология, одиночество, конфликты и др.), изучают ее, собирая материал из различных источников. Затем они приступают к разработке идеи композиции, делают эскизы, выбирают

художественные материалы и техники. В процессе практической работы над композицией происходит не только освоение изобразительных навыков, но и развитие критического мышления, социальной ответственности, коммуникативных умений. На завершающем этапе проводится выставка-презентация созданных работ, в ходе которой учащиеся учатся аргументированно представлять результаты своего труда, давать оценку работам товарищей [15].

Обращаясь к игровым технологиям развития художественных способностей, можно предложить использовать на занятиях по композиции такую форму работы, как квест-игра. Например, при изучении темы «Городской пейзаж» педагог может организовать квест «Путешествие по улицам города N», в ходе которого учащиеся, разделившись на команды, должны будут выполнить ряд творческих заданий: нарисовать здание определенной архитектурной эпохи, создать фрагмент городского пейзажа в заданной цветовой гамме, составить коллаж на тему «Город будущего» и тому подобное. Перемещаясь от «станции» к «станции», школьники в игровой форме знакомятся с различными композиционными приемами, отрабатывают навыки стилизации, колористических и графических решений. Соревновательный характер игры повышает мотивацию к творчеству, развивает навыки совместной работы [1].

Необходимо подчеркнуть, что предложенные примеры ни в коей мере не исчерпывают всего многообразия методических приемов и средств развития художественных способностей на занятиях композицией. Творческий педагог может бесконечно варьировать и комбинировать различные формы работы, изобретать новые упражнения и задания, главное – чтобы они соответствовали поставленным целям обучения, учитывали реальные интересы и возможности учеников.

Систематизируя сказанное, можно представить процесс развития художественных способностей учащихся на занятиях композицией в виде следующей обобщенной модели (Таблица 4).

Таблица 4 – Методическая модель развития художественных способностей учащихся на занятиях композицией в ДХШ

Этапы работы	Методы и приемы	Формы организации деятельности учащихся
Диагностический	Наблюдение – Анализ продуктов творческой деятельности – Беседы – Опросы – Тестирование	Индивидуальная Групповая
Мотивационный	Эмоциональный рассказ – Демонстрация лучших образцов художественного творчества – Встречи с профессиональными художниками – Экскурсии – Творческие конкурсы и выставки	Коллективная Групповая
Обучающий	Объяснение – Беседа – Демонстрация наглядных пособий – Работа с учебной литературой – Упражнения – Эскизирование	Фронтальная Групповая Индивидуальная
Творческий	Метод проблемного обучения – Эвристическая беседа – Метод проектов – Творческие импровизации – Сюжетно- ролевые игры – Коллективное творчество	Индивидуальная Групповая
Рефлексивно-оценочный	Коллективное обсуждение творческих работ – Самоанализ – Портфолио – Выставки – Конкурсы	Индивидуальная Групповая Коллективная

Как видно из таблицы, предложенная модель носит поэтапный характер и предполагает комплексное использование разнообразных методов, приемов и организационных форм художественного развития учащихся. При этом на каждом этапе ставятся свои задачи, решение которых в итоге обеспечивает формирование целостной творческой личности, обладающей значимыми для художественной деятельности качествами и способностями (Рисунок Б.1).

Вместе с тем, необходимо еще раз подчеркнуть, что данная модель является достаточно условной и не может рассматриваться как некий универсальный алгоритм работы педагога. В реальной педагогической практике все выделенные этапы и направления деятельности тесно взаимосвязаны, переплетаются и осуществляются не изолированно, а в единстве и взаимодополнении.

Более того, конкретное наполнение каждого этапа, удельный вес тех или иных методов и приемов работы всегда будут определяться с учетом специфики преподаваемого предмета, возрастных и индивидуальных

особенностей учащихся, уровня их подготовки и так далее. Не менее важным представляется понимание того, что развитие художественных способностей – процесс длительный и многоплановый, требующий огромного терпения, такта, методического мастерства со стороны педагога. Нельзя рассчитывать на то, что те или иные методические приемы и технологии дадут немедленный эффект, приведут к быстрому росту творческих показателей учащихся. Напротив, лишь систематическая, кропотливая работа, осуществляемая с учетом общих закономерностей и индивидуальных вариантов художественного развития детей, может обеспечить достижение желаемых результатов [16]. Именно поэтому современный педагог-художник должен обладать не только высоким уровнем специальных знаний и умений, но и широкой методической эрудицией, гибкостью и вариативностью мышления, готовностью к постоянному творческому поиску.

Подводя общий итог сказанному, хочется еще раз подчеркнуть исключительную значимость уроков композиции для художественно-творческого развития учащихся детской художественной школы. Именно композиция, являясь своеобразным стержнем всей системы обучения изобразительному искусству, позволяет не только сформировать у детей необходимые профессиональные навыки и умения, но и развить их образное мышление, творческое воображение, зрительную память, эстетическое чувство.

Вместе с тем, реализация развивающего потенциала занятий композицией возможна лишь при условии методически грамотного, творческого подхода педагога к организации учебного процесса. Широкое использование активных методов обучения, разнообразие форм учебной деятельности, опора на межпредметные связи, создание атмосферы сотворчества и психологического комфорта – все это позволяет сделать процесс освоения композиции увлекательным, личностно значимым для каждого ученика.

Глава 2. Экспериментальное исследование развития художественных способностей учащихся ДХШ средствами декоративно-прикладного искусства

. Педагогические условия эффективного развития художественных способностей учащихся

В процессе анализа психолого- педагогических исследований и передового педагогического опыта нами были теоретически обоснованы и экспериментально проверены следующие педагогические условия эффективного развития художественных способностей учащихся ДХШ на занятиях композицией средствами декоративно- прикладного искусства:

Опора на принципы народности, культуросообразности, преемственности в освоении художественных традиций декоративно-прикладного искусства.

Данное условие предполагает обращение к истокам национальной культуры, использование в работе с детьми подлинных образцов народного искусства – предметов быта, одежды, игрушек, выполненных народными мастерами прошлого и современности. Приобщение учащихся к традициям народной культуры должно быть основано на принципах постепенности, последовательного усложнения, учета региональной специфики народного искусства. Важно показать детям, что произведения мастеров прошлого, наполненные жизненной мудростью и красотой, могут служить неиссякаемым источником творческого вдохновения для современного художника [25].

Моделирование содержания обучения на основе интеграции различных видов народного декоративно- прикладного искусства в процессе освоения композиции (Таблица И.1).

Реализация данного условия предусматривает органичное включение в занятия по композиции элементов народной вышивки, росписи, резьбы, керамики, художественной обработки кожи и меха. Синтез различных видов

рукотворного искусства позволяет учащимся получить целостное представление о художественном образе мира, созданном народом, проследить взаимосвязь утилитарных и эстетических функций бытовых предметов, одежды, жилища. В процессе освоения приемов и средств различных видов ремесел у учащихся формируется способность к самостоятельному созданию художественного образа путем трансформации природных форм, переработки увиденного в соответствии с законами орнаментальной и знаково-символической композиции [22].

Активизация творческой деятельности учащихся на основе художественного экспериментирования и импровизации с различными художественными материалами.

Суть данного условия заключается в предоставлении учащимся возможности для свободного манипулирования художественными средствами, необычного сочетания техник и фактур с целью получения новых выразительных эффектов. Импровизационное начало на занятиях по композиции реализуется в ходе быстрых зарисовок, набросков, сиюминутной фиксации возникающих образов и впечатлений.

Использование игровых художественно-творческих заданий и элементов соревновательности в процессе освоения композиции.

Цель проекта: развитие художественных способностей учащихся ДХШ в процессе изучения композиционных особенностей и символики русского кокошника.

Задачи:

- сформировать представление учащихся об истории происхождения и художественных особенностях русского кокошника;
- познакомить учащихся с различными региональными типами кокошников, их конструктивными и декоративными элементами;
- освоить принципы декоративной переработки природных форм, средства композиционной выразительности, приемы работы в технике аппликации;

- развивать образное мышление, творческое воображение, чувство ритма, художественный вкус учащихся;
- воспитывать эстетическое отношение к произведениям народного искусства, интерес к художественным традициям своего народа;
- сроки реализации проекта: 2 месяца (16 часов). Возраст учащихся: 11-13 лет. Режим занятий: 1 раз в неделю по 2 академических часа.

Ожидаемые результаты: учащиеся будут знать:

- историю происхождения и бытования русского кокошника;
- характерные особенности формы и декора кокошников различных регионов России;
- символическое значение цвета и орнамента в оформлении кокошника;
- основные средства композиционной выразительности и приемы стилизации.

Учащиеся будут уметь:

- выполнять декоративную переработку природных форм, используя различные виды стилизации;
- создавать орнаментальные композиции по мотивам русского кокошника в технике аппликации;
- грамотно использовать средства композиционной выразительности (ритм, симметрию, асимметрию, статику, динамику);
- работать различными художественными материалами и инструментами.

Методы обучения:

- объяснительно- иллюстративный (беседа, рассказ, демонстрация наглядных пособий);
- репродуктивный (выполнение работ по образцу);
- частично- поисковый (выполнение вариативных заданий);
- исследовательский (творческая интерпретация, художественное

экспериментирование).

Для систематизации содержания экспериментального проекта был разработан подробный учебно-тематический план. В таблице 5 представлена структура занятий с указанием временных затрат на каждую тему. Более подробный план представлен в таблице В.1.

Таблица 5 – Учебно- тематический план проекта

Тема занятия	Кол- во часов
Вводное занятие. Входное тестирование.	
История русского кокошника. Региональные особенности.	
Композиционное построение кокошника. Силуэт и форма.	
Цвет и орнамент в декоре русского кокошника. Символика.	
Выполнение эскиза кокошника.	
Освоение приемов работы в технике аппликации. Уровень 1.	
Изготовление кокошника в технике аппликации. Уровень 1.	
Изготовление кокошника в технике аппликации. Уровень 2.	
Итоговое занятие. Выходное тестирование. Оформление мини- выставки.	
Итого:	

Содержание проекта. Педагогические технологии:

- личностно- ориентированное обучение;
- развивающее обучение;
- проблемное обучение;
- игровые технологии;
- ТРИЗ (теория решения изобретательских задач);
- информационно- коммуникационные технологии.

Занятие 1. Вводное занятие. Теория. Знакомство с целями и задачами проекта, режимом работы. Инструктаж по ТБ. Входное тестирование для определения уровня развития художественных способностей учащихся (Рисунок Г.1).

Занятие 2. История русского кокошника. Региональные особенности. Теория. Рассказ об истории происхождения кокошника, его разновидностях и способах ношения. Знакомство с художественными особенностями

кокошников различных регионов России (формой, цветовым решением, характером орнаментации). Демонстрация иллюстративного материала, образцов народной вышивки.

Занятие 3. Композиционное построение кокошника. Силуэт и форма. Теория. Беседа об основных принципах композиционного решения кокошника – выразительности силуэта, пропорциях, ритмической организации элементов. Практика. Зарисовки различных типов кокошников с образцов. Разработка эскизов кокошника на основе стилизации природных форм (листьев, цветов, раковин и тому подобное) (Рисунок Г.2).

Занятие 4. Цвет и орнамент в декоре русского кокошника. Символика. Теория. Рассказ о символическом значении цвета и орнаментальных мотивов в оформлении русского кокошника. Знакомство с типичными элементами орнамента – геометрическими, растительными, зооморфными. Практика. Создание орнаментальных композиций по мотивам декора русских кокошников в графике и цвете.

Занятие 5. Выполнение эскиза кокошника. Практика. Создание итогового эскиза кокошника на основе изученных типов с использованием средств композиционной и орнаментальной выразительности. Проработка формы и декоративных элементов. Обсуждение и утверждение эскизов (Рисунок Г.3-Г.7).

Занятие 6. Освоение приемов работы в технике аппликации. Уровень 1. Теория. Знакомство с материалами и инструментами для работы в технике аппликации. Объяснение технологии выполнения простейших видов аппликации (обрывной, геометрической, мозаичной). Практика. Выполнение упражнений на освоение разнообразных приемов и способов наклеивания деталей. Эксперименты с цветом и фактурой.

Занятие 7. Изготовление кокошника в технике аппликации. Уровень 1. Практика. Перевод эскиза кокошника на картон. Подбор материалов (цветной бумаги, фольги, лент, тесьмы, страза и др.). Вырезание деталей и наклеивание их на основу согласно разработанному эскизу. Проработка мелких

декоративных элементов (Рисунок Г.8).

Занятие 8. Изготовление кокошника в технике аппликации. Уровень 2. Практика. Усложнение аппликативного решения кокошника за счет использования техники коллажа, декоративных дополнений (бисера, блесток, пуговиц, кружева, перьев и др.). Работа над цельностью образа, проявление творческой индивидуальности (Рисунок Г.9).

Занятие 9. Итоговое занятие. Теория. Подведение итогов работы над проектом. Анализ и оценка выполненных работ. Выходное тестирование учащихся. Практика. Оформление мини- выставки творческих работ учащихся «Сказочные кокошники». Коллективное обсуждение результатов, награждение авторов лучших работ (Рисунок Г.10).

Технологическая карта занятия № 3 «Композиционное построение кокошника. Силуэт и форма» (Таблица Д.1)

Цель: формирование представлений учащихся о принципах композиционной организации русского кокошника.

Задачи:

- познакомить учащихся с разновидностями форм и силуэтов русского кокошника;
- освоить приемы графической разработки эскиза кокошника на основе стилизации природных форм;
- развивать образное мышление, чувство ритма, композиционные умения учащихся;
- воспитывать интерес к традициям русского народного искусства.

Оборудование: иллюстрации и фотографии кокошников различных типов; гуашь, кисти, палитра, баночка с водой, альбом для рисования, цветные карандаши, фломастеры, ластик.

Детальная структура одного из ключевых занятий проекта представлена в технологической карте. Таблица 6 демонстрирует поэтапную организацию занятия по изучению композиционного построения кокошника.

Таблица 6 – Композиционное построение кокошника. Силуэт и форма (Рисунок Д.1)

Этапы занятия	Деятельность учащихся
Организационный момент (2 мин.)	Готовят рабочее место, проверяют наличие необходимых материалов.
Сообщение темы и цели занятия. Актуализация знаний. (3 мин.)	Слушают педагога, отвечают на вопросы, демонстрируя знания о региональных особенностях русского костюма и кокошников, полученные на прошлом занятии.
Объяснение нового материала (10 мин.)	Внимательно слушают объяснения педагога, рассматривают предложенные иллюстрации и образцы. Задают уточняющие вопросы. Анализируют форму и силуэт разных типов кокошников, определяют их характерные черты.
Практическая работа учащихся (20 мин.)	Выполняют серию набросков и зарисовок кокошников, стараясь подметить и передать характерные особенности разных типов. Генерируют идеи для собственной композиции кокошника, ищут выразительный силуэт и форму на основе стилизации природных мотивов. Творчески экспериментируют, применяя знания о средствах композиционной выразительности.
Оценка и анализ работ (10 мин.)	Участвуют в коллективном обсуждении работ. Учатся анализировать свои и чужие эскизы с точки зрения выразительности формы и целостности композиции. Определяют наиболее удачные образцы. Делают выводы о важности поиска оригинального силуэтного решения в работе над образом кокошника.
Подведение итогов занятия (5 мин.)	Осмысливают полученные знания, обобщают представления о роли силуэта и формы в композиции кокошника. Оценивают свою работу на занятии, определяют то, что получилось лучше всего и над чем еще стоит поработать.
Задание на дом (2 мин.)	Записывают домашнее задание, задают уточняющие вопросы по его выполнению.

Разработанные технологические карты занятий демонстрируют возможности развития художественных способностей детей в процессе освоения средств композиционной выразительности на материале русского декоративно-прикладного искусства (Рисунок И.1). Органичное сочетание образно-символического и технологического компонентов в содержании учебного проекта, использование проблемных, частично-поисковых, игровых методов обучения обеспечивают комплексное воздействие на когнитивную, эмоционально-волевою и моторную сферы учащихся. А коллективный характер работы, установка на сотрудничество и взаимопомощь способствуют формированию навыков продуктивного творческого взаимодействия,

воспитанию социально значимых качеств личности (Таблица Е.3).

Технологическая карта занятия №6 «Освоение приемов работы в технике аппликации. Уровень 1» (Таблица Е.4).

Цель: формирование практических навыков работы в технике аппликации для последующего изготовления русского кокошника.

Задачи:

- познакомить учащихся с инструментами и материалами для аппликации (Рисунок И.2);
- освоить основные приемы и способы наклеивания деталей в простейших видах аппликации (Рисунок И.3);
- развивать мелкую моторику, глазомер, аккуратность и точность выполнения работы;
- воспитывать усидчивость, терпение, стремление добиваться результата.

Оборудование: цветная бумага, картон, клей-карандаш, ножницы, простой карандаш, ластик, фломастеры, мелки, образцы аппликаций.

Последовательное освоение принципов и средств композиционного формообразования в декоративно-прикладном искусстве (Таблица И.2).

Данное условие реализуется путем постепенного усложнения композиционных задач и обогащения выразительных возможностей, используемых детьми на занятиях. На начальном этапе дети осваивают основные средства композиции – ритм, статику и динамику, симметрию и асимметрию, контраст и нюанс – в процессе составления несложных геометрических орнаментов. Затем учащиеся переходят к стилизации растительных и животных мотивов, составлению декоративных композиций по мотивам народных росписей. На завершающей стадии дети выполняют эскизы декоративных изделий (платков, ковров, керамических панно), демонстрируя владение различными типами композиционной организации орнамента – ленточным, замкнутым, сетчатым и другие.

Освоение практических навыков работы в технике аппликации требует

четкой организации учебного процесса (Таблица И.3). Структура соответствующего занятия детально отражена в таблице 7.

Таблица 7 – Освоение приемов работы в технике аппликации

Этапы занятия	Деятельность учащихся
Организационный момент (2 мин.)	Готовятся к занятию, организуют свое рабочее место, получают инструменты и материалы.
Введение в тему занятия (3 мин.)	Слушают педагога, осознают важность и практическую значимость осваиваемых на занятии умений и навыков.
Актуализация знаний (5 мин.)	Делятся имеющимися представлениями об аппликации, приводят примеры использования данной техники (детские книжки, открытки, игрушки), демонстрируют свои ранее выполненные аппликативные работы (при наличии).
Объяснение и освоение техники выполнения аппликации (15 мин.)	Внимательно слушают педагога, рассматривают предложенные образцы аппликаций. Осваивают под руководством педагога приемы работы с цветной бумагой – складывают, рвут, режут, наклеивают, учатся чувствовать специфику материала. Пробуют выкладывать простейшие геометрические и абстрактные композиции.
Практическая работа учащихся (13 мин.)	Самостоятельно выполняют предложенные упражнения, комбинируя освоенные приемы аппликации. Учатся аккуратности и точности движений, стараются подбирать гармоничные цветовые сочетания. По мере необходимости обращаются к педагогу за помощью и разъяснениями.
Анализ и оценка работ (7 мин.)	Размещают свои аппликации на общей доске, создавая импровизированную выставку. Учатся давать оценку своей деятельности на занятии, определяют наиболее удачные работы. Анализируют допущенные ошибки и неточности, намечают пути их исправления.
Подведение итогов занятия (3 мин.)	Обобщают полученные знания об аппликации как виде декоративно-прикладного искусства. Делятся впечатлениями от знакомства с данной художественной техникой, определяют перспективы ее дальнейшего творческого освоения в работе над проектом кокошника.
Задание на дом (2 мин.)	Слушают педагога, записывают домашнее задание в дневники.

Технологическая карта занятия № 9 «Итоговое занятие. Оформление мини- выставки «Сказочные кокошники»

Цель: подведение итогов работы над проектом «Волшебный мир русского кокошника».

Задачи:

– провести выходное тестирование с целью выявления уровня развития

художественных способностей учащихся;

- организовать коллективный просмотр и анализ аппликативных работ учащихся;
- оформить итоговую выставку «Сказочные кокошники»;
- способствовать формированию адекватной самооценки и развитию рефлексивных умений учащихся;
- воспитывать чувство гордости за свой творческий продукт, эмоционально- ценностное отношение к русской народной культуре.

Оборудование: столы для размещения выставочных работ, выставочные подиумы, стенды, рамки, таблички с именами авторов, стикеры, цветная бумага, фольга для оформления выставки (Таблица Е.1).

Планируемые предметные результаты:

- овладение техническими приемами работы с различными художественными материалами и инструментами;
- формирование умения создавать декоративные композиции по мотивам народного искусства;
- умение использовать средства художественной выразительности (ритм, симметрию, асимметрию, цветовые сочетания) в творческой работе;
- освоение технологии изготовления русского кокошника в технике аппликации;
- расширение знаний об истории и художественных особенностях традиционного народного костюма.

Планируемые метапредметные результаты:

- развитие образного мышления, творческого воображения;
- формирование эстетического вкуса, чувства гармонии и меры;
- совершенствование мелкой моторики руки, глазомера;
- развитие способности к поиску нестандартных творческих решений;
- формирование навыков совместной работы, умения сотрудничать в

коллективной деятельности.

Завершающий этап проекта предполагает подведение итогов и оформление выставки творческих работ. Организация итогового занятия представлена в таблице 8.

Таблица 8 – Оформление мини- выставки «Сказочные кокошники»

Этапы занятия	Деятельность учащихся
Организационный момент (5 мин.)	Готовят свои творческие работы к показу, размещают их на выставочных столах и стендах.
Выходное тестирование (10 мин.)	Выполняют тестовые задания, вспоминают материал, пройденный в ходе реализации проекта.
Коллективный анализ творческих работ (20 мин.)	Принимают активное участие в обсуждении аппликативных композиций своих товарищей. Учатся анализировать работы с точки зрения выразительности образа, оригинальности дизайнерского решения, грамотности композиционного построения, гармоничности цветовой гаммы. Аргументируют свое мнение, дают развернутую оценку представленным работам. Делятся секретами своего творческого замысла, рассказывают о трудностях, с которыми столкнулись в процессе работы, и способах их преодоления.
Оформление выставки (15 мин.)	С удовольствием включаются в оформление экспозиции своих творческих работ. Дискутируют по поводу наиболее удачного расположения аппликаций на стендах. Проявляют фантазию и изобретательность в декоративном оформлении выставки. Сочиняют небольшие тексты- аннотации к представленным композициям. Оказывают друг другу помощь в размещении работ, учатся действовать сообща, прислушиваться к мнению товарищей.
Рефлексия учебной деятельности (10 мин.)	Анализируют приобретенные в ходе проекта знания и умения. Осознают продвижение в развитии своих художественных способностей. Делятся впечатлениями от участия в коллективной работе, отмечают, что им дало сотрудничество с товарищами. Оценивают свой личный вклад в общий творческий результат. Намечают пути дальнейшего творческого саморазвития. Высказывают пожелания по поводу следующих совместных проектов.
Подведение итогов (5 мин.)	Испытывают радость и гордость за результаты своего творчества. Эмоционально реагируют на похвалу педагога, радуются успехам своих товарищей. Определяют для себя перспективы дальнейшего творческого роста и участия в новых проектах.

Планируемые личностные результаты:

– воспитание интереса и уважения к национальной культуре и

искусству;

- формирование ценностного отношения к художественному наследию предков;
- развитие ассоциативно-образного мышления, эмоциональной отзывчивости;
- воспитание терпения, усидчивости, аккуратности, стремления довести начатое дело до конца;
- развитие инициативности, креативности, уверенности в своих творческих силах и возможностях.

2.2 Опытнo-экспериментальная работа по развитию художественных способностей учащихся средствами изучения русского кокошника

Опытнo-экспериментальная работа по развитию художественных способностей учащихся детской художественной школы. В эксперименте принимали участие шесть учащихся в возрасте 11-13 лет (пять девочек и один мальчик), обучающихся во втором классе по дополнительной предпрофессиональной программе «Живопись». Выбор данной возрастной категории обусловлен особенностями психического развития детей среднего школьного возраста, характеризующегося активным формированием образного мышления, эстетических представлений и творческих способностей. Именно в период 11-13 лет происходит интенсивное развитие способности к художественному обобщению, стилизации природных форм, пониманию символического языка декоративного искусства. Учащиеся данной возрастной группы уже обладают достаточными техническими навыками для выполнения сложных композиционных заданий, однако сохраняют эмоциональную непосредственность восприятия, необходимую для полноценного художественного творчества. Вместе с тем, подростковый возраст характеризуется повышенной мотивацией к самовыражению через

творчество, стремлением к созданию оригинальных художественных образов.

Целью опытно-экспериментальной работы являлась проверка эффективности разработанной методики развития художественных способностей учащихся на занятиях композицией средствами декоративно-прикладного искусства на примере изучения русского кокошника. Для достижения поставленной цели потребовалось решение комплекса взаимосвязанных задач, включающих диагностику исходного уровня развития художественных способностей участников эксперимента, реализацию авторского учебного проекта «Волшебный мир русского кокошника», а также оценку результативности проведённой работы. Особое внимание уделялось созданию педагогических условий, способствующих максимальному раскрытию творческого потенциала каждого ребёнка в процессе создания собственных интерпретаций традиционного русского головного убора (Рисунок К.1-К.3).

Для объективной оценки развития художественных способностей была разработана система критериев и показателей (Таблица Е.2). В таблице 9 представлена структура диагностического инструментария с уровневой дифференциацией.

Таблица 9 – Критерии и показатели развития художественных способностей учащихся

Критерий	Показатели	Высокий уровень	Средний уровень	Низкий уровень
Когнитивный	Знания композиции, ДПИ	9 баллов	6 баллов	3 балла
Эмоционально-ценностный	Эстетическая отзывчивость	9 баллов	6 баллов	3 балла
Деятельностный	Практические умения	9 баллов	6 баллов	3 балла
Рефлексивный	Самооценка, анализ	9 баллов	6 баллов	3 балла

Комплексная диагностика художественных способностей включает

различные методики для каждого компонента. Структура диагностических методик детально представлена в таблице 10.

Таблица 10 – Структура диагностических методик по компонентам художественных способностей

Компонент	Методика	Количество заданий	Время проведения	Максимальный балл
Когнитивный	Тест «Грамотность»	15 вопросов	30 минут	45 баллов
Эмоционально-ценностный	Эстетическая установка»	9 репродукций	25 минут	27 баллов
Деятельностный	Анализ творческих работ	12 критериев	40 минут	36 баллов
Рефлексивный	Структурированная беседа	вопросов	15 минут	18 баллов

Эффективность экспериментального проекта обеспечивается соблюдением определенных педагогических условий. Система условий реализации проекта систематизирована в таблице 11.

Таблица 11 – Педагогические условия реализации экспериментального проекта

Условие	Методы реализации	Ожидаемый результат
Культуросообразность	Изучение традиций, анализ образцов	Ценностное отношение к наследию
Интеграция видов ДПИ	Сочетание техник и материалов	Целостное восприятие искусства
Поэтапное усложнение	Последовательное освоение навыков	Устойчивые композиционные умения
Творческое экспериментирование	Импровизация с материалами	Развитие креативности
Игровые технологии	Соревнования, выставки	Повышение мотивации

Результаты входного тестирования

Входное тестирование, проведённое в начале сентября 2024 года, позволило определить исходный уровень развития художественных способностей участников эксперимента (Таблица Ж.1-Ж.2).

Результаты диагностики на начальном этапе эксперимента выявили

значительную дифференциацию уровня подготовки участников. Данные входного тестирования представлены в таблице 12.

Таблица 12 – Результаты входного тестирования по компонентам художественных способностей

№ участника	Когнитивный	Эмоционально-ценностный	Деятельностный	Рефлексивный	Общий балл
Участник	5 (средний)	8 (высокий)	6 (средний)	3 (низкий)	22 (средний)
Участник	2 (низкий)	4 (средний)	3 (низкий)	2 (низкий)	11 (низкий)
Участник	(высокий)	9 (высокий)	8 (высокий)	5 (средний)	30 (высокий)
Участник	6 (средний)	5 (средний)	5 (средний)	4 (средний)	20 (средний)
Участник	3 (низкий)	3 (низкий)	2 (низкий)	1 (низкий)	9 (низкий)
Участник	5 (средний)	6 (средний)	4 (средний)	(низкий)	18 (средний)

Анализ результатов входной диагностики позволил определить процентное распределение учащихся по уровням развития способностей. Характеристика групп участников представлена в таблице 13.

Таблица 13 – Распределение учащихся по уровням развития художественных способностей (входное тестирование)

Уровень	Количество учащихся	Процент от общего числа	Характерные особенности
Высокий	1 человек		Глубокие знания, высокая отзывчивость
Средний	3 человека		Базовые знания, интерес к творчеству
Низкий	2 человека		Значительные трудности в освоении

Одной из ключевых задач подготовительного этапа эксперимента стала разработка объективного критериального аппарата для оценки уровня развития художественных способностей учащихся. Анализ психолого-педагогической литературы показал отсутствие единых подходов к определению критериев и показателей сформированности данного феномена, что потребовало создания авторской диагностической системы.

Результаты диагностики показали значительную дифференциацию в уровне подготовки учащихся, что подтверждало необходимость индивидуального подхода в организации образовательного процесса (Таблица Ж.3-Ж.4).

2.3 Анализ педагогической эффективности использования русского кокошника в развитии художественных способностей учащихся

Проведённая опытно-экспериментальная работа позволила выявить значительный педагогический потенциал использования русского кокошника как средства развития художественных способностей учащихся детской художественной школы. Анализ результатов эксперимента свидетельствует о многоаспектности воздействия данного культурного феномена на формирование творческой личности ребёнка, что обусловлено уникальными характеристиками кокошника как объекта художественного изучения. Русский кокошник представляет собой синтетическое произведение народного искусства, в котором органично сочетаются конструктивные, декоративные и символические элементы, что создаёт благоприятные условия для комплексного воздействия на различные стороны художественного развития детей. Богатство орнаментальных мотивов, разнообразие колористических решений, изысканность силуэтных форм кокошника обеспечивают широкие возможности для развития эстетического восприятия, образного мышления, творческого воображения учащихся. Вместе с тем, глубокая укоренённость кокошника в национальной культурной традиции способствует формированию ценностного отношения к художественному наследию предков, воспитанию патриотических чувств, развитию культурной идентичности личности.

Особую педагогическую значимость приобретает тот факт, что кокошник представляет собой живое воплощение народной мудрости, передаваемой из поколения в поколение через художественные образы и

символы. Изучение кокошника позволяет учащимся прикоснуться к духовному миру своих предков, понять систему ценностей традиционной культуры, осознать преемственность художественных традиций. В процессе работы с кокошником дети не только осваивают технические приёмы декоративного искусства, но и погружаются в атмосферу народного творчества, проникаются его эстетическими идеалами и нравственными установками. Многоаспектное воздействие кокошника на развитие художественных способностей может быть представлено в виде структурной схемы. Рисунок 1 наглядно демонстрирует взаимосвязь различных компонентов педагогического воздействия.

Рисунок 1 – Структура педагогического воздействия кокошника на развитие художественных способностей учащихся

Результаты проведённого исследования позволяют выделить ряд значимых педагогических преимуществ использования русского кокошника в качестве объекта изучения на занятиях композицией в детской художественной школе. Прежде всего, кокошник представляет собой уникальный образец народного художественного творчества, в котором нашли воплощение лучшие традиции национального декоративно-прикладного искусства, что делает его изучение педагогически оправданным и методически целесообразным. Многообразие региональных типов кокошников, различающихся по форме, конструкции, способам декорирования, обеспечивает широкие возможности для дифференцированного подхода к обучению, учёта индивидуальных особенностей и интересов учащихся.

Особую педагогическую ценность представляет комплексный характер кокошника как художественного объекта, объединяющего в себе элементы

различных видов декоративно-прикладного искусства. В процессе изучения кокошника учащиеся знакомятся с техниками вышивки, ювелирного дела, работы с тканями и другими материалами, что способствует расширению их художественного кругозора и формированию целостного представления о народном творчестве. Символическая насыщенность орнаментальных мотивов кокошника открывает возможности для развития ассоциативного мышления, способности к интерпретации художественных образов, понимания метафорического языка искусства. Использование кокошника в образовательном процессе обладает рядом существенных преимуществ перед другими объектами изучения. Основные педагогические преимущества систематизированы в таблице 19.

Таблица 19 – Педагогические преимущества изучения кокошника на занятиях композицией

Преимущество	Характеристика	Педагогический эффект
Синтетический характер	Объединение различных техник ДПИ	Комплексное развитие умений
Культурная значимость	Воплощение народных традиций	Формирование ценностных ориентиров
Символическая насыщенность	Богатство орнаментальных мотивов	Развитие образного мышления
Региональное разнообразие	Множество локальных типов	Возможность дифференциации
Эстетическая выразительность	Красота формы и декора	Эмоциональное воздействие

Важным педагогическим преимуществом изучения кокошника является возможность организации поэтапной работы учащихся от простого к сложному, от репродуктивной деятельности к творческой интерпретации традиционных форм.

Анализ экспериментальных данных позволяет выявить основные психолого-педагогические механизмы, через которые осуществляется развивающее воздействие кокошника на художественные способности учащихся. Одним из важнейших механизмов является активизация

эмоциональной сферы детей через восприятие красоты традиционного народного искусства. Кокошник, как правило, вызывает у детей яркие положительные эмоции, чувство восхищения мастерством народных умельцев, что создаёт благоприятный эмоциональный фон для художественного творчества и способствует формированию устойчивой мотивации к изобразительной деятельности.

Существенное значение имеет механизм культурной идентификации, когда учащиеся через изучение кокошника осознают свою принадлежность к богатой художественной традиции, чувствуют связь с культурным наследием предков. Данный механизм особенно актуален в современных условиях глобализации и унификации культуры, когда возрастает потребность в сохранении национальной самобытности. Изучение кокошника способствует формированию у детей гордости за свою культуру, понимания уникальности отечественного художественного наследия.

Развивающее воздействие кокошника на художественные способности осуществляется через различные психолого-педагогические механизмы. Характеристика основных механизмов представлена в таблице 20.

Таблица 20 – Психолого-педагогические механизмы развивающего воздействия кокошника

Механизм	Описание	Результат воздействия	Возрастные особенности
Эмоциональная активизация	Положительные эстетические переживания	Мотивация к творчеству	Высокая эмоциональность 11-13 лет
Культурная идентификация	Осознание принадлежности к традиции	Формирование ценностей	Поиск идентичности в подростковом возрасте
Творческое переосмысление	Интерпретация традиционных форм	Развитие креативности	Стремление к самовыражению
Техническое освоение	Овладение практическими навыками	Уверенность в творчестве	Развитие мелкой моторики

Важную роль играет механизм творческого переосмысления традиций,

когда учащиеся не просто копируют исторические образцы, но создают собственные интерпретации на основе усвоенных принципов народного творчества. Данный процесс способствует развитию креативности, оригинальности мышления, способности к художественному обобщению и стилизации. Постепенное освоение языка народного искусства позволяет детям выработать собственный художественный стиль, основанный на традиционных принципах, но отражающий их индивидуальные особенности и

с

о

в

р

м

е

н

н

о

Рисунок 2 – Процесс творческого переосмысления традиций в работе с кокошником

Практическая реализация экспериментального проекта «Волшебный мир русского кокошника» выявила широкие дидактические возможности использования данного культурного феномена в структуре занятий по композиции. Кокошник может выступать в качестве объекта изучения на различных этапах образовательного процесса, обеспечивая последовательное усложнение учебных задач и постепенное наращивание сложности художественной деятельности учащихся. На начальном этапе кокошник используется для знакомства с основными принципами композиционного построения, изучения закономерностей ритмической организации орнамента, освоения базовых средств художественной выразительности.

п

р

н

д

т

и

е

комплексных художественных умений и навыков. Переход от двумерного изображения к объёмному моделированию обеспечивает развитие пространственного мышления, понимания конструктивных особенностей художественной формы.

Кокошник выполняет различные дидактические функции в зависимости от этапа обучения. Систематизация дидактических возможностей представлена в таблице 21.

Таблица 21 – Дидактические функции кокошника на различных этапах обучения

Этап обучения	Дидактическая функция	Содержание работы	Развиваемые способности
Начальный	Мотивационная	Знакомство с образцами	Эстетическое восприятие
Ознакомительный	Информационная	Изучение истории и типов	Познавательный интерес
Аналитический	Исследовательская	Анализ конструкции и декора	Аналитическое мышление
Репродуктивный	Обучающая	Копирование образцов	Технические навыки
Творческий	Развивающая	Создание авторских работ	Креативность

Значительными дидактическими возможностями обладает использование кокошника для организации проблемного обучения на занятиях композицией. Учащимся могут предлагаться различные творческие задачи: создание современной интерпретации традиционной формы, разработка кокошника для определённого персонажа, адаптация исторического образца к современным материалам и технологиям. Решение подобных задач требует от детей активизации творческого мышления, способности к нестандартным решениям, умения сочетать традиционные и инновационные подходы.

Рисунок 3 – Формирование ключевых компетенций через изучение кокошника

Изучение кокошника способствует формированию широкого спектра ключевых компетенций учащихся. Рисунок 3 демонстрирует взаимосвязь различных видов компетенций в образовательном процессе.

Различные аспекты изучения кокошника оказывают специфическое влияние на формирование компетенций. Детальный анализ этого влияния представлен в таблице 22.

Таблица 22 – Влияние различных аспектов изучения кокошника на формирование компетенций

Аспект изучения	Формируемые компетенции	Конкретные проявления	Педагогические приёмы
Историческое исследование	Информационные	Поиск и анализ источников	Проектные задания
Коллективное обсуждение	Коммуникативные	Аргументация мнений	Дискуссии, презентации
Творческое проектирование	Проектные	Планирование работы	Технологические карты
Анализ результатов	Рефлексивные	Самооценка достижений	Портфолио, дневники
Техническое исполнение	Практические	Владение материалами	Мастер-классы

На основе результатов проведённого исследования могут быть сформулированы методические рекомендации по оптимизации использования русского кокошника как средства развития художественных способностей учащихся детской художественной школы. Прежде всего, необходимо обеспечить систематический характер работы с кокошником, когда изучение данного культурного феномена не ограничивается отдельными занятиями, но

пронизывает весь образовательный процесс. Целесообразно разработать специальную программу или модуль, посвящённый комплексному изучению русского народного костюма с акцентом на кокошнике как наиболее выразительном его элементе. Работа над созданием собственных вариантов кокошников способствует формированию проектных компетенций, включающих умение планировать деятельность, ставить цели и задачи, распределять время и ресурсы, оценивать результаты работы. Учащиеся учатся работать в команде, распределять обязанности, координировать совместные действия при выполнении коллективных проектов. Особенно ценным представляется развитие рефлексивных компетенций, когда дети анализируют собственную творческую деятельность, выявляют сильные и слабые стороны своих работ, планируют дальнейшее художественное развитие.

Существенное значение имеет создание соответствующей материально-технической базы для реализации проектов, связанных с изучением кокошника. Необходимо обеспечить учащихся качественными иллюстративными материалами, образцами различных типов кокошников, возможностью работы с традиционными материалами и инструментами. Особую ценность представляет организация встреч с народными мастерами, посещение музеев народного искусства, участие в фестивалях и выставках традиционной культуры.

Важным методическим принципом является обеспечение баланса между изучением традиций и развитием творческой индивидуальности учащихся. С одной стороны, необходимо глубокое освоение исторических образцов, понимание закономерностей народного искусства, овладение традиционными техниками. С другой стороны, следует поощрять творческое экспериментирование, поиск новых художественных решений, создание современных интерпретаций классических форм. Особое внимание следует уделить организации рефлексивной деятельности учащихся, когда они анализируют процесс и результаты собственного творчества, выявляют

факторы успеха и причины затруднений, планируют дальнейшее развитие. Для этого целесообразно использовать различные формы рефлексии: ведение творческих дневников, создание портфолио, проведение итоговых обсуждений и выставок.

Эффективное использование кокошника в образовательном процессе основывается на соблюдении определенных методических принципов. Система принципов и способов их реализации представлена в таблице 23.

Таблица 23 – Методические принципы использования кокошника в образовательном процессе

Принцип	Содержание	Способы реализации	Ожидаемый результат
Систематичность	Последовательное изучение	Специальная программа	Целостное восприятие
Наглядность	Использование образцов	Музейные коллекции	Яркие впечатления
Интеграция	Связь с другими предметами	Межпредметные проекты	Комплексные знания
Дифференциация	Учёт индивидуальных особенностей	Вариативные задания	Личностное развитие
Творчество	Поощрение экспериментов	Свободные интерпретации	Креативность

Анализ результатов экспериментальной работы свидетельствует о значительном влиянии изучения русского кокошника на формирование ключевых компетенций учащихся, выходящих за рамки собственно художественного образования. Прежде всего, работа с кокошником способствует развитию коммуникативных компетенций через участие в коллективных обсуждениях, презентацию результатов творческой деятельности, аргументацию собственной точки зрения при анализе художественных произведений. Учащиеся учатся формулировать свои мысли, слушать мнения товарищей, находить компромиссные решения в спорных вопросах.

Результаты проведенного исследования убедительно демонстрируют высокую педагогическую эффективность использования русского кокошника

как средства развития художественных способностей учащихся детской художественной школы. Комплексное воздействие данного культурного феномена на различные аспекты художественного развития детей, его богатые дидактические возможности, способность активизировать творческую деятельность и формировать ценностное отношение к национальному наследию делают кокошник ценным педагогическим ресурсом, заслуживающим широкого применения в практике художественного образования.

2.4. Практические рекомендации по совершенствованию методики развития художественных способностей учащихся средствами изучения русского кокошника

Результаты проведённого опытно- экспериментального исследования позволяют сформулировать практические рекомендации по совершенствованию методики развития художественных способностей учащихся детской художественной школы средствами изучения русского кокошника. Данные рекомендации основаны на анализе педагогической эффективности разработанного учебного проекта, выявленных закономерностей художественного развития детей, а также учёте специфических особенностей использования элементов народного костюма в образовательном процессе.

Первостепенное значение имеет создание целостной педагогической системы, интегрирующей изучение кокошника в общую структуру художественного образования. Подобная система должна включать не только специализированные занятия, посвящённые русскому народному костюму, но и органичное включение соответствующих элементов в программы по рисунку, живописи, декоративно- прикладному искусству. Необходимо обеспечить преемственность между различными этапами обучения, когда знания и умения, полученные на начальной ступени, последовательно

углубляются и расширяются в процессе дальнейшего художественного образования. Особую роль играет координация деятельности различных преподавателей, работающих с одними и теми же учащимися, что позволяет избежать дублирования материала и обеспечить максимальную эффективность образовательного процесса. Интеграция должна осуществляться не только в рамках художественных дисциплин, но и включать элементы истории, литературы, музыки, что способствует формированию целостной картины национальной культуры и углублению понимания духовных основ народного искусства. Создание целостной педагогической системы требует интеграции на различных уровнях образовательного процесса. Структура интегрированной системы детально представлена в таблице 24.

Таблица 24 – Структура интегрированной педагогической системы изучения кокошника

Уровень интеграции	Содержание	Формы реализации	Участники	Результат
Внутрипредметный	Композиция + ДПИ	Комплексные занятия	Педагог композиции	Углублённые знания
Межпредметный	Связь с рисунком, живописью	Координация программ	Творческий коллектив	Системные умения
Метапредметный	История, литература, музыка	Интегрированные проекты	Вся школа	Культурная компетентность

Успешная реализация методики развития художественных способностей средствами изучения русского кокошника требует создания специальных организационно-методических условий, обеспечивающих максимальную педагогическую эффективность данного подхода. Прежде всего, необходимо сформировать соответствующую материально-техническую базу, включающую качественные наглядные пособия, образцы различных типов кокошников, специализированные материалы и инструменты для практической работы.

Особое внимание следует уделить созданию музейно- образовательной среды в рамках детской художественной школы. Целесообразно организовать постоянную экспозицию, посвящённую русскому народному костюму, где учащиеся могли бы изучать подлинные образцы или качественные реплики кокошников различных регионов. Такая экспозиция должна сопровождаться информационными материалами, интерактивными элементами, возможностями для самостоятельного исследования. Важным компонентом музейно- образовательной среды является библиотека специализированной литературы, включающая альбомы, каталоги, научные исследования по истории и художественным особенностям русского костюма. Успешная реализация методики требует создания соответствующей материально- технической базы. Основные компоненты необходимого оснащения систематизированы в таблице 25.

Таблица 25 – Компоненты материально- технической базы для изучения кокошника

Компонент	Назначение	Требования к качеству	Источники приобретения
Наглядные пособия	Демонстрация образцов	Высокое разрешение изображений	Музейные издания
Материалы для творчества	Практическая работа	Соответствие традиционным	Специализированные магазины
Технические средства	Презентации, фильмы	Современное оборудование	Образовательные поставщики
Литература	Углублённое изучение	Научная достоверность	Профессиональные издательства

Существенное значение имеет организация социального партнёрства с учреждениями культуры, музеями, центрами народного творчества. Регулярные экскурсии в музеи, встречи с народными мастерами, участие в фестивалях традиционной культуры значительно обогащают образовательный процесс, создают живую связь между изучением теоретических основ и практическим освоением народных традиций.

Анализ результатов экспериментальной работы показал необходимость

применения дифференцированного подхода при использовании методики развития художественных способностей средствами изучения русского кокошника. Различия в исходном уровне подготовки учащихся, особенностях их познавательной деятельности, типах художественного мышления требуют адаптации общей методики к индивидуальным потребностям каждого ребёнка.

Для учащихся с высоким уровнем развития художественных способностей целесообразно предлагать усложнённые творческие задания, предполагающие самостоятельное исследование малоизученных аспектов темы, создание авторских интерпретаций традиционных форм, освоение сложных техник декорирования. Подобные учащиеся могут выступать в роли консультантов для своих товарищей, участвовать в подготовке выставок и презентаций, разрабатывать собственные творческие проекты. Особенно ценным представляется привлечение таких детей к исследовательской деятельности, когда они самостоятельно изучают определённые аспекты истории кокошника, анализируют региональные особенности, сравнивают различные техники изготовления. Такая работа способствует развитию аналитических способностей, формированию навыков научного мышления, углублению понимания закономерностей народного искусства. Кроме того, исследовательская деятельность позволяет удовлетворить потребность одарённых детей в интеллектуальном поиске, создаёт условия для максимального раскрытия их творческого потенциала.

Таблица 26 – Дифференцированные задания для учащихся различных уровней подготовки

Уровень	Характеристика заданий	Примеры	Формы работы	Критерии оценки
Высокий	Исследовательские, творческие	Авторские интерпретации	Индивидуальные проекты	Оригинальность, глубина
Средний	Репродуктивно-творческие	Вариации на тему	Групповая работа	Качество исполнения
Низкий	Репродуктивные	Копирование образцов	Парная работа	Аккуратность, старание

Учет индивидуальных особенностей учащихся требует применения дифференцированного подхода в обучении. Система дифференцированных заданий представлена в таблице 26.

Учащиеся со средним уровнем развития художественных способностей нуждаются в более структурированной поддержке педагога, поэтапном освоении материала, постепенном усложнении творческих задач. Для данной категории детей особенно эффективными оказываются групповые формы работы, когда они могут учиться друг у друга, обмениваться опытом, получать взаимную поддержку в процессе творческой деятельности.

Учащиеся с низким исходным уровнем развития художественных способностей требуют особого внимания и индивидуального подхода. Для них необходимо создание ситуации успеха, поощрение даже небольших достижений, предоставление дополнительного времени для освоения материала. Эффективным приёмом является организация парной работы, когда слабый ученик объединяется с более подготовленным товарищем.

Таблица 27 – Структура усовершенствованного диагностического инструментария

Компонент диагностики	Методы оценки	Критерии	Периодичность
Знание традиций	Тестирование, беседа	Полнота, системность	Входная, промежуточная, итоговая
Практические умения	Анализ работ	Техническое мастерство	Каждое занятие
Творческие способности	Портфолио	Оригинальность	Ежемесячно
Ценностные ориентации	Анкетирование	Отношение к культуре	Начало и конец года

Рекомендуется разработка специализированных диагностических методик, учитывающих особенности восприятия и интерпретации традиционного декоративно-прикладного искусства детьми различных возрастных групп. Такие методики должны включать задания на понимание

символики орнаментальных мотивов, способность к стилизации природных форм в соответствии с принципами народного искусства, владение традиционными техниками декорирования. Совершенствование диагностики художественных способностей предполагает разработку усовершенствованного инструментария. Структура обновленной диагностической системы представлена в таблице 27.

Особое внимание следует уделить разработке критериев оценки творческих работ учащихся, выполненных в рамках изучения кокошника. Данные критерии должны учитывать не только техническое качество исполнения, но и понимание традиционных принципов, творческую интерпретацию исторических образцов, эмоциональную выразительность созданных образов. Проведённое исследование выявило необходимость совершенствования диагностического инструментария для оценки развития художественных способностей учащихся в процессе изучения русского кокошника. Существующие методики, разработанные для общих задач художественного образования, нуждаются в адаптации к специфике работы с элементами народного костюма».

Эффективная реализация методики развития художественных способностей средствами изучения русского кокошника во многом зависит от уровня профессиональной подготовки педагогов в области народного искусства. Анализ образовательной практики показывает, что многие преподаватели детских художественных школ недостаточно знакомы с особенностями традиционной культуры, историей народного костюма, спецификой декоративно-прикладного искусства».

Необходимо организовать систематическое повышение квалификации педагогов по вопросам изучения и преподавания народного искусства. Такая работа может включать лекционные курсы, семинары-практикумы, стажировки в музеях и центрах народного творчества, участие в научно-практических конференциях. Особую ценность представляют мастер-классы, проводимые народными мастерами, где педагоги могут непосредственно

познакомиться с традиционными техниками изготовления и декорирования изделий. Повышение квалификации педагогов является важным условием эффективной реализации методики. Программа профессионального развития преподавателей структурирована в таблице 28.

Таблица 28 – Программа повышения квалификации педагогов по направлению «Народное искусство в художественном образовании»

Модуль	Содержание	Объём часов	Формы работы	Результат
Теоретический	История народного костюма		Лекции, семинары	Углублённые знания
Практический	Традиционные техники		Мастер-классы	Практические навыки
Методический	Современные технологии		Тренинги	Методические умения
Исследовательский	Проектная деятельность		Самостоятельная работа	Исследовательские компетенции

Современные тенденции развития образования, связанные с активным внедрением цифровых технологий, открывают новые возможности для совершенствования методики развития художественных способностей средствами изучения русского кокошника.

Использование мультимедийных презентаций, виртуальных экскурсий, интерактивных приложений может значительно обогатить образовательный процесс, сделать его более наглядным и привлекательным для современных детей.

Перспективным направлением является создание виртуального музея русского народного костюма, где учащиеся могли бы детально изучать различные типы кокошников, рассматривать их в высоком разрешении, получать подробную информацию об истории создания, региональных особенностях, технологиях изготовления.

Важным направлением профессионального развития является освоение современных образовательных технологий, позволяющих эффективно

интегрировать изучение народного искусства в структуру художественного образования. Педагоги должны владеть методами проектной деятельности, игровыми технологиями, приёмами организации исследовательской работы учащихся. Не менее значимым представляется формирование у преподавателей способности к творческой адаптации традиционного материала к современным образовательным задачам, умения находить баланс между сохранением аутентичности народных традиций и их актуализацией для современных детей. Такая работа требует глубокого понимания психологических особенностей детского восприятия, знания возрастных закономерностей художественного развития, владения современными педагогическими технологиями.

Существенное значение имеет формирование информационных компетенций в процессе поиска и анализа материалов о различных типах кокошников, изучения региональных особенностей народного костюма, знакомства с творчеством современных художников и дизайнеров, использующих традиционные мотивы. Учащиеся осваивают навыки работы с различными источниками информации, учатся критически оценивать достоверность данных, систематизировать полученные знания.

Цифровые технологии открывают новые возможности для организации творческой деятельности учащихся. Современные графические редакторы позволяют создавать эскизы кокошников, экспериментировать с цветовыми решениями, моделировать различные варианты декоративного оформления. Подобная работа может дополнять, но не заменять традиционные методы художественного творчества. Данные рекомендации носят комплексный характер и направлены на создание целостной системы развития художественных способностей учащихся средствами изучения русского кокошника.

2.5 Выполнение творческого задания автором исследования по созданию собственного кокошника

Практическая реализация разработанной методики потребовала от автора исследования непосредственного участия в творческом процессе создания кокошника, что позволило не только продемонстрировать эффективность предложенных педагогических подходов, но и получить уникальный опыт погружения в мир традиционного русского декоративно-прикладного искусства. Данный этап работы носил особенно важный характер, поскольку позволял изнутри понять специфику художественного процесса, выявить потенциальные трудности и методические нюансы, которые могут возникнуть у учащихся в ходе освоения материала. Личный творческий опыт автора стал своеобразной лабораторией для апробации разработанных педагогических технологий, где теоретические положения получили практическое воплощение через непосредственную художественную деятельность. Кроме того, процесс создания собственного кокошника позволил автору на практике ощутить те эмоциональные переживания и творческие открытия, которые испытывают учащиеся при освоении данного материала. Именно через личное участие в художественном процессе удалось выявить наиболее эффективные приёмы и методы работы, которые впоследствии были включены в методические рекомендации для педагогов.

Начальный этап работы был посвящён глубокому изучению исторических образцов кокошников различных регионов России, анализу их конструктивных особенностей, декоративного оформления и символического содержания. Автором была проведена детальная проработка иллюстративного материала, включающего музейные экспонаты, архивные фотографии, научные публикации ведущих исследователей народного костюма. Особое внимание уделялось изучению пропорциональных соотношений различных элементов кокошника, характера орнаментальных мотивов, колористических

решений, применяемых в разных губерниях России.

Этап 1. Подготовительный этап. Композиционные поиски. Первичные эскизы:

- разработка концептуального подхода к созданию авторского кокошника;
- анализ региональных особенностей традиционных форм;
- поиск оптимальных пропорциональных соотношений;
- изучение символики орнаментальных элементов.

Процесс эскизирования начался с создания шести первичных графических набросков, выполненных простым карандашом. Данные эскизы отражали различные подходы к интерпретации традиционных форм кокошника, включая варианты, основанные на костромских, архангельских, новгородских и других региональных типах. Каждый эскиз представлял собой поиск индивидуального силуэтного решения, учитывающего как историческую достоверность, так и современное эстетическое восприятие (Рисунок К.1). В процессе работы над первичными эскизами автор стремился найти баланс между узнаваемостью традиционных форм и оригинальностью художественного решения (Таблица 29).

Таблица 29 – Характеристика первичных графических эскизов

Тип композиции	Региональная основа	Силуэтные особенности	Композиционные акценты
Треугольная высокая	Костромская губерния	Заострённый верх, строгие линии	Вертикальная динамика
Полукруглая мягкая	Архангельская губерния	Округлые формы, плавность	Гармоничная статика
Лопастная сложная	Олонецкая губерния	Расчленённая форма	Декоративная насыщенность
Седлообразная	Курская губерния	Волнистые очертания	Горизонтальная ритмика
Комбинированная	Авторская интерпретация	Синтез элементов	Современная стилизация

Следующим шагом стала разработка пяти крупных детальных эскизов, которые представляли собой углублённую проработку наиболее перспективных композиционных решений.

Этап 2. Детальная проработка. Крупные эскизы. Концептуальная схема творческого процесса представлена ниже (Рисунок 6).

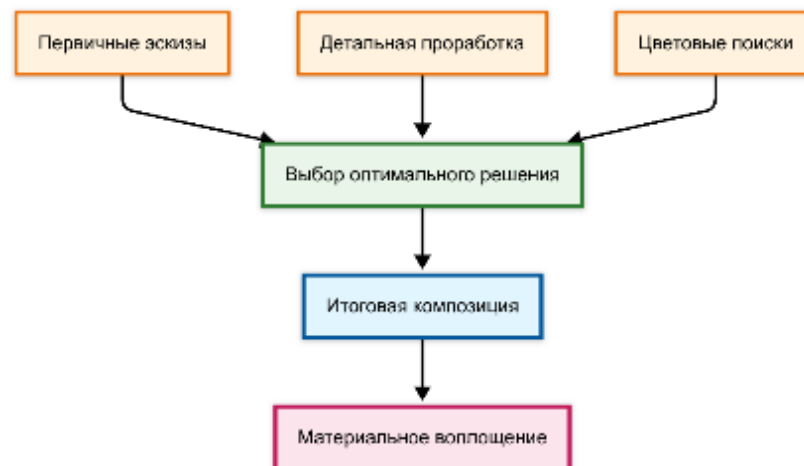

Рисунок 6 – Схема творческого процесса создания авторского кокошника

Пять отобранных композиций получили детальную графическую проработку с тщательным выявлением всех орнаментальных элементов, конструктивных особенностей и декоративных деталей. На данном этапе особое внимание уделялось разработке орнаментальных мотивов, их размещению в общей композиционной структуре, проработке характера линий и пропорциональных соотношений отдельных элементов. Каждый крупный эскиз представлял собой законченное графическое произведение, демонстрирующее возможности различных подходов к интерпретации традиционных форм. Процесс детальной проработки позволил выявить наиболее выразительные композиционные решения и определить направление дальнейшей работы. В ходе создания детальных эскизов автор экспериментировал с различными типами орнаментальных композиций, включая геометрические, растительные и зооморфные мотивы, характерные

для русского народного искусства.

Этап 3. Цветовые композиции и художественные поиски:

- разработка четырёх цветовых вариантов на основе отобранного эскиза;
- исследование традиционной цветовой символики;
- поиск гармоничных колористических сочетаний;
- адаптация цветового решения к современным материалам.

Цветовое решение разрабатывалось через создание четырёх основных вариантов, каждый из которых отражал определённый подход к колористической интерпретации традиционных форм. Первый вариант представлял классическое сочетание белого цвета основы с золотистыми орнаментальными элементами, что соответствовало торжественной символике праздничного костюма. Второй вариант включал трёхцветную композицию: белый, золотой и красный, создающую более насыщенное и эмоционально активное решение. Третий вариант основывался на сочетании голубого, золотого и фиолетового цветов, символизирующих небесную сферу и духовность. Четвёртый, итоговый вариант, представлял многоцветную композицию в голубой, лазурной, серебряной и серебряно-золотистой гамме (Рисунок К.2). Процесс выбора цветового решения сопровождался изучением символического значения различных цветовых сочетаний в русской традиционной культуре (Таблица 30).

Таблица 30 – Символика цветовых решений авторских эскизов

Цветовая гамма	Символическое значение	Эмоциональное воздействие	Традиционные аналоги
Белый, золотистый	Чистота, богатство	Торжественность	Свадебные кокошники
Белый, золотой, красный	Красота, жизненная сила	Праздничность	Костромские образцы
Голубой, золотой, фиолетовый	Небо, духовность	Возвышенность	Северные типы
Голубой, лазурный, серебряный	Небесная чистота	Гармония и покой	Новгородские традиции

Этап 4. Выполнение работы в материале. Практическое изготовление кокошника осуществлялось в соответствии с разработанным цветовым решением четвёртого варианта, представляющего наиболее гармоничное сочетание традиционной символики и современного эстетического восприятия. Конструктивную основу составил металлический сварной каркас, обеспечивающий необходимую прочность и устойчивость формы. Каркас был обтянут пластиковой декоративной сеткой, поверх которой размещался слой поролона, придающий кокошнику характерную мягкость и объёмность форм.

Текстильное оформление выполнялось с использованием высококачественного белого бархата, создающего благородную фактурную основу для размещения декоративных элементов. Задняя часть кокошника и система креплений изготавливались из белого атласа, обеспечивающего комфорт при ношении и эстетичность с любого ракурса рассмотрения. Выбор именно белого цвета в качестве основы был обусловлен его символическим значением чистоты и невинности, а также способностью наиболее выигрышно подчёркивать цветовые акценты декоративных элементов (Рисунок К.3) (Таблицы К.1-К.3).

Вышивка представляла собой центральный элемент художественного оформления кокошника, требующий высокого технического мастерства и глубокого понимания традиционной орнаментальной символики (Рисунок 7).

Рисунок 7 – Технология выполнения декоративной вышивки

Декоративное оформление кокошника включало несколько взаимосвязанных элементов, создающих целостную художественную композицию. Основой декора служила золотистая тесьма, которая не только

обводила контур всего изделия, но и формировала основные орнаментальные мотивы. Голубой и синий стеклянный бисер различных оттенков создавал богатую цветовую гамму, символизирующую небесную сферу и духовную чистоту. Жемчужные элементы различного размера добавляли изысканность и благородство общему решению, подчёркивая праздничный характер головного убора. Центральным акцентом композиции служил крупный синий кристалл, размещённый в верхней части кокошника и символизирующий духовное совершенство.

Поднизь – традиционный элемент русского кокошника, представляющий собой декоративную сетку из жемчужных бусин, спускающуюся на лоб, – выполнялась с особой тщательностью, поскольку именно этот элемент в наибольшей степени определяет аутентичность изделия. Жемчужные нити поднизи создавали мягкое обрамление лица, подчёркивая женственность и изящество образа. Каждая бусина тщательно подбиралась по размеру и тону, а их размещение осуществлялось в соответствии с традиционными принципами ритмической организации орнамента.

Завершающим этапом работы стало создание системы креплений, обеспечивающей надёжную фиксацию кокошника на голове при сохранении комфорта ношения (Рисунок Л.1-Л.4). Все технические элементы были тщательно замаскированы декоративными деталями, что позволило сохранить эстетическую привлекательность изделия с любого ракурса.

Заключение

Проведённое исследование на тему «Развитие художественных способностей учащихся ДХШ на уроках композиции средствами декоративно-прикладного искусства. Русский кокошник» позволило решить поставленные задачи и подтвердить выдвинутую гипотезу об эффективности использования элементов народного костюма в развитии творческого потенциала детей.

В ходе решения первой задачи исследования на основе анализа психолого- педагогической и искусствоведческой литературы были изучены историко- теоретические аспекты русского кокошника как уникального элемента народного костюма. Установлено, что кокошник представляет собой сложное художественное явление, в котором органично сочетаются конструктивные, декоративные и символические элементы. Выявлено региональное многообразие типов кокошников (однорогий, двурогий, каблучок, седлообразный), каждый из которых имеет свои характерные особенности формы, конструкции и декоративного оформления. Определена символическая значимость кокошника в контексте русской традиционной культуры как важного элемента обрядовой практики, связанного с концептами женской судьбы, плодородия и материнства.

Решение второй задачи исследования предполагало выявление методических основ развития художественных способностей учащихся на уроках композиции в детской художественной школе. Проведённый анализ показал, что наиболее эффективными методами развития художественных способностей являются проблемное обучение, эвристическая беседа, проектная деятельность и игровые технологии. Установлено, что развитие художественных способностей представляет собой поэтапный процесс, включающий диагностический, мотивационный, обучающий, творческий и рефлексивно- оценочный этапы. Выявлена необходимость комплексного воздействия на различные компоненты художественных способностей: когнитивный, эмоционально- ценностный, деятельностный и рефлексивный.

Третья задача исследования была направлена на определение и теоретическое обоснование педагогических условий эффективного развития художественных способностей учащихся средствами декоративно-прикладного искусства. В результате исследования были выделены пять основных педагогических условий: опора на принципы народности, культуросообразности и преемственности; моделирование содержания обучения на основе интеграции различных видов народного декоративно-прикладного искусства; последовательное освоение принципов и средств композиционного формообразования; активизация творческой деятельности на основе художественного экспериментирования; использование игровых художественно-творческих заданий и элементов соревновательности. Данные условия обеспечивают системный подход к развитию художественных способностей и создают благоприятную образовательную среду для творческого самовыражения учащихся.

Четвёртая задача исследования предполагала проведение опытно-экспериментальной работы по развитию художественных способностей учащихся ДХШ в процессе создания декоративных композиций по мотивам русского кокошника. Экспериментальная работа проводилась с участием шести учащихся в возрасте 11-13 лет на протяжении двух месяцев. Разработанный критериальный аппарат включал четыре компонента художественных способностей с соответствующими показателями и уровнями проявления. Входное тестирование показало значительную дифференциацию в уровне подготовки учащихся: высокий уровень продемонстрировал один учащийся (16,7%), средний уровень – три учащихся (50%), низкий уровень – два учащихся (33,3%). Практическая часть эксперимента включала поэтапное создание кокошников: выполнение графических эскизов карандашом, создание живописных эскизов красками, освоение техники вышивки бисером и жемчугом на сетчатой основе, объёмное моделирование из фетра, тканей, камней и бусин с использованием силиконового пистолета. Выходное тестирование зафиксировало положительную динамику у всех участников

эксперимента: средний прирост показателей составил 6 баллов, наибольший относительный прирост (77,8%) отмечен у учащихся с изначально низким уровнем развития художественных способностей.

Пятая задача исследования была связана с разработкой учебного проекта по развитию художественных способностей учащихся на занятиях композицией на основе изучения русского народного костюма. Создан учебный проект «Волшебный мир русского кокошника» продолжительностью 16 часов, включающий девять тематических занятий от вводного до итогового.

Теоретическая значимость исследования состоит в углублении и конкретизации современных представлений о развитии художественных способностей детей в условиях дополнительного образования через использование элементов народной культуры. Результаты исследования расширяют научные знания о воспитательном потенциале русского кокошника как уникального феномена декоративно-прикладного искусства, раскрывают механизмы его влияния на становление творческой личности ребёнка. Выявленные педагогические условия и психолого-педагогические механизмы развивающего воздействия кокошника могут служить теоретической базой для совершенствования образовательного процесса в детских художественных школах и разработки инновационных методик художественного образования.

Практическая значимость исследования заключается в том, что разработанные методические материалы (учебный проект, технологические карты занятий, диагностические методики, критериальный аппарат) могут использоваться в практике преподавания композиции как в системе дополнительного художественного образования, так и на уроках изобразительного искусства в общеобразовательной школе. Результаты исследования найдут применение в процессе профессиональной подготовки и повышения квалификации педагогов-художников, в разработке новых образовательных программ, интегрирующих изучение народного искусства в современный образовательный процесс. Предложенные практические

рекомендации по совершенствованию методики, дифференцированному подходу, развитию профессиональной компетентности педагогов могут способствовать повышению качества художественного образования детей.

Проведённое исследование подтвердило выдвинутую гипотезу о том, что развитие художественных способностей учащихся ДХШ на занятиях композицией будет эффективным при соблюдении определённых педагогических условий. Органичное включение материала по истории и художественным особенностям русского кокошника в содержание обучения способствует формированию ценностного отношения к национальному культурному наследию. Опора на художественный язык народного декоративно-прикладного искусства при освоении приёмов и средств композиции обеспечивает развитие образного мышления и эстетического восприятия. Использование активных методов обучения активизирует творческую деятельность учащихся и повышает их мотивацию к художественному творчеству. Обеспечение творческой направленности практической деятельности и самостоятельности выполнения художественно-творческих заданий способствует формированию индивидуального художественного стиля и развитию креативности.

Таким образом, цель исследования достигнута, задачи решены, гипотеза подтверждена. Русский кокошник представляет собой эффективное средство развития художественных способностей учащихся детской художественной школы, обладающее значительным образовательным и воспитательным потенциалом. Дальнейшие исследования могут быть направлены на изучение возможностей использования других элементов русского народного костюма в художественном образовании, разработку методик для различных возрастных групп учащихся, создание цифровых образовательных ресурсов по народному искусству.

Список используемой литературы

аликжанина, С.В. Развитие чувства цвета на занятиях по живописи в детской школе искусств / С.В. Валикжанина // Перспективы развития современной культурно-образовательной среды столичного мегаполиса: материалы научно-практической конференции института культуры и искусств Московского городского педагогического университета. - 2018. - С. 252-259.

орожева, Е.Л. Обобщение педагогического опыта по преподаванию рисунка, живописи и композиции в детской художественной школе по теме «Изображение деревьев» / Е.Л. Ворожева // Научный форум: Педагогика и психология: сб. ст. по материалам XXI междунар. науч.-практ. конф. - М.: МЦНО, 2018. - № 8(21). - С. 10-18.

ущина, Е.И. О наболевшем, или кокошники, сарафаны и творческие коллективы / Е.И. Гущина // Этнодиалоги. - 2020. - №3 (61) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/0-nabolevshem-ili-kokoshniki-sarafany-i-tvorcheskie-kollektivy> (дата обращения: 01.12.2024).

анилов, А.В. Развитие творческих способностей учащихся на уроках декоративно-прикладного искусства / А.В. Данилов, Э.Р. Хайруллова // Вестник ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. - 2018. - №4 (100).

лыгостева, В.Ю. Развитие художественных навыков учащихся детской школы искусств средствами пейзажной живописи / В.Ю. Злыгостева, Н.А. Косенко // Вестник науки. - 2024. - №3 (72) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-hudozhestvennyh-navykov-uchaschihsya-detskoy-shkoly-iskusstv-sredstvami-peyzazhnoy-zhivopisi> (дата обращения:

атханова, Ю.Ф. Развитие творческих способностей детей в процессе обучения изобразительному искусству / Ю.Ф. Катханова, Лю Сяоин // Наука, образование, культура. - 2018. - № 3. - С. 211–216.

урбонова, Б.М. К вопросам развития композиционного мышления студентов в процессе обучения изобразительному искусству / Б.М. Курбонова, И.Т.

Юлдашев // Молодой ученый. - 2015. - № 7 (87). - С. 803-805.

васова, А.С. Русский кокошник / А.С. Квасова // Старт в науке. - 2024. - № 3-2 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://science->

окошник - головной убор русских красавиц [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://school-science.ru/9/5/43556> (дата обращения: 01.11.2024).

окошник [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

омпозиция в ДХШ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://portalpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=21472> (дата обращения:

омпозиция в художественной школе. Способы выделения композиционного центра [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://zaholstom.ru/?page_id=337 (дата обращения: 14.11.2024).

овцова, И.В. Развитие творческих способностей детей в процессе обучения изобразительному искусству / И.В. Ловцова. - 2022. - № 4.

овцова, И.В. Оптимизация методики обучения изобразительному искусству в детских художественных школах на основе современных учебных пособий / И.В. Ловцова, Н.М. Сокольникова // Современные проблемы науки и образования. - 2022. - № 4.

омов, С.П. История и теория методов обучения рисованию в школах России: учебное пособие / С.П. Ломов, Н.Ф. Ломова. - М.: ИИЭП, 2019. - 169 с.

ыкова, Е.С. Учебники по изобразительному искусству в системе эстетического воспитания детей / Е.С. Лыкова // Омский научный вестник. Сер. Общество. История. Современность. - 2014. - № 2 (126). - С. 243–245.

етодическая разработка «Развитие воображения на уроках «Композиция станковая» для учащихся подготовительных классов детской художественной школы» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://eee-science.ru/item-work/2020-2334/> (дата обращения: 11.11.2024).

еменная, Л.А. Метапредметный подход в подготовке учителя

изобразительного искусства в условиях современного образовательного пространства / Л.А. Неменская // Вестник университета Российской академии образования. - 2012. - № 5. - С. 42–47.

оговицына, Н.М. Развитие творческого воображения младших школьников посредством нетрадиционных техник рисования / Н.М. Ноговицына, Е.Э. Сидорова // Проблемы современного педагогического образования. - 2018. - № 3(61). - С. 258–262.

оздрачева, Т.М. Кокошник как источник творчества и вдохновения в прошлом и настоящем / Т.М. Ноздрачева, Д.И. Мухина // Костюмология. - 2022. - Т. 7. - № 1.

екоторые особенности преподавания композиции в первом классе детской школы искусств [Электронный ресурс] / автор: Кощеева Людмила Александровна. - Режим доступа: <https://www.uchportal.ru/publ/23-1-0-4424> (дата обращения: 11.11.2024).

программы общеобразовательных учреждений. Изобразительное искусство и художественный труд / разр. под рук. и ред. народного художника России, академика РАО Б. М. Неменского. - М.: Просвещение, 2005. - 141 с.

адькова, Д.Д. Изучение приемов композиции на занятиях в художественной школе / Д.Д. Радькова // Ratio et Natura. - 2024. - № 1 (9). Педагогика.

азвитие композиционного мышления на уроках изобразительного искусства [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://apni.ru/article/415-razvitie-kompozitsionnogo-mishleniya-na-urokak> (дата обращения: 01.11.2024).

азвитие творческих способностей обучающихся в процессе занятий декоративно-прикладной деятельностью [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://www.art-talant.org/publikacii/10042-razvitie-tvorcheskih->

авина, Н.В. Методологические основы персонализации образования / Н.В. Савина // Наука о человеке: гуманитарные исследования. - 2020. - Т. 14. - № 4. - С. 82–90.

Семенова, М.А. Начало пути в искусство, художественно-творческое развитие детей младшего школьного возраста / М.А. Семенова, А.П. Глазкова, И.Л. Голованова // Международный научно-исследовательский журнал. - 2024. - №5

Скрипникова, Е.В. К вопросу о развитии художественного восприятия у учащихся в детской художественной школе / Е.В. Скрипникова // Вестник Омского государственного педагогического университета. Гуманитарные исследования. - 2017. - №4 (17) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: [vospriyatiya-u-uchaschihsya-v-detskoy-hudozhestvennoy-shkole](https://vestnik.omsu.ru) (дата обращения: 01.12.2024).

Современные методы и технологии обучения изобразительному искусству в художественных школах [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.pedacademy.ru/conference_notes/246 (дата обращения: 01.11.2024).
Традиции и инновации ведения предмета «Композиция и анализ произведений изобразительного искусства» в Кемеровском областном художественном колледже [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://www.nsartmuseum.ru/journal/id/156> (дата обращения: 01.11.2024).

Формирование художественно-творческих способностей обучающихся как актуальная проблема системы дополнительного образования детей [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://euroasia-science.ru/pedagogicheskie-nauki/формирование-художественно-творческ/> (дата обращения: 01.11.2024).

Шарипова, А.А. Роль изобразительного искусства в художественном образовании и эстетическом воспитании подростков / А.А. Шарипова, Л.А. Буровкина // Современные тенденции развития системы образования: материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием (Чебоксары, 16 июня 2020 г.). - Чебоксары: ИД «Среда», 2020. - С.

Шаталова, А.А. Проект «Русский кокошник» / А.А. Шаталова, И.А. Кадацкая //

Осенний школьный марафон: материалы VII Междунар. науч.-практ. конф. школьников / редкол.: О.Н. Широков [и др.]. - Чебоксары: Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс», 2019. - С. 96-99. - ISBN 978-5-6043805-4-

Шелепова, С.В. Изобразительная деятельность как средство развития творческих способностей младших школьников / С.В. Шелепова // Педагогическая перспектива. - 2023. - № 1(9). - С. 56–61. - DOI:

Приложение А

Формы кокошников

Рисунок А.1 – Формы кокошников

Приложение Б

Критерии оценки художественных способностей учащихся на занятиях композицией

Рисунок Б.1 – Критерии оценки художественных способностей учащихся на занятиях композицией

Приложение В

Учебно- методические материалы проекта «Волшебный мир русского кокошника»

Таблица В.1 – Развёрнутое календарно- тематическое планирование

№ занятия	Дата	Тема	Теория (мин)	Практика (мин)	Материалы	Домашнее задание
1 занятие	05.09	Вводное занятие. Входное тестирование	60	30	Тесты, анкеты	Поиск иллюстраций кокошников
2 занятие	12.09	История русского кокошника	45	45	Презентация, образцы	Чтение дополнительной литературы
3 занятие	19.09	Композиционное построение кокошника	30	60	Карандаши, бумага	Эскизы природных форм
4 занятие	26.09	Цвет и орнамент в декоре	35	55	Краски, кисти	Зарисовки орнаментов
5 занятие	03.10	Выполнение эскиза кокошника	15	75	Художественные материалы	Доработка эскизов
6 занятие	10.10	Освоение техники аппликации	25	65	Цветная бумага, клей	Упражнения по аппликации
7 занятие	17.10	Изготовление кокошника. Уровень 1	10	80	Картон, декор	Подбор дополнительных материалов
8 занятие	24.10	Изготовление кокошника. Уровень 2	5	85	Разнообразные материалы	Завершение работы
9 занятие	31.10	Итоговое занятие. Выставка	30	60	Выставочное оборудование	Подготовка к презентации

Дидактические материалы для изучения региональных типов кокошников:

Информационная карта «Типы русских кокошников»:

Северные типы:

- сорока (Архангельская губерния) – высокий конусообразный кокошник с острым верхом, украшенный жемчугом и золотным шитьём;
- кика каргопольская – кокошник в виде высокого колпака с лопастями- рогами, богато декорированный речным жемчугом.

Центральные типы:

- однорогий (Костромская, Ярославская губернии) – треугольной формы с округлым или заострённым верхом;
- кокошник- копытце (Ярославская губерния) – небольшой кокошник в форме округлого гребня.

Южные типы:

- каблучок (Рязанская, Тульская губернии) – полукруглой формы, плотно облегающий голову;
- седлообразный (Курская, Воронежская губернии) – в виде опрокинутого полумесяца.

Таблица В.2 – Поэтапная технология изготовления кокошника в технике аппликации

Этап	Операция	Материалы	Инструменты	Время	Особенности
Этап 1	Изготовление основы	Картон, калька	Ножницы, карандаш	20 мин	Точность выкройки
Этап 2	Подготовка декора	Цветная бумага, фольга	Ножницы, шаблоны	30 мин	Симметричность элементов
Этап 3	Компоновка элементов	Готовые детали	-	15 мин	Композиционное равновесие
Этап 4	Наклеивание деталей	Клей, декоративные элементы	Кисть для клея	45 мин	Аккуратность исполнения
Этап 5	Финальное декорирование	Бисер, блёстки, ленты	Пинцет	30 мин	Внимание к деталям
Этап 6	Установка креплений	Резинка, заколки	Шило, иглолка	20 мин	Прочность соединений

Словарь терминов по теме «Русский кокошник»: кокошник – старинный русский праздничный головной убор замужних женщин, получивший распространение в XVI- XIX веках, очелье – передняя часть кокошника, закрывающая лоб, обычно богато украшенная, донце – задняя часть кокошника, прикрывающая затылок, поднизь – сетка из жемчуга или бисера, спускающаяся с кокошника на лоб, ряска – височные подвески кокошника, часто выполненные из жемчужных нитей, золотное шитьё – вышивка золотыми и серебряными нитями, канитель – тонкая металлическая нить для вышивания, стеклярус – короткие трубочки из цветного стекла для вышивки.

Приложение Г

Выполнение проекта «Волшебный мир русского кокошника»

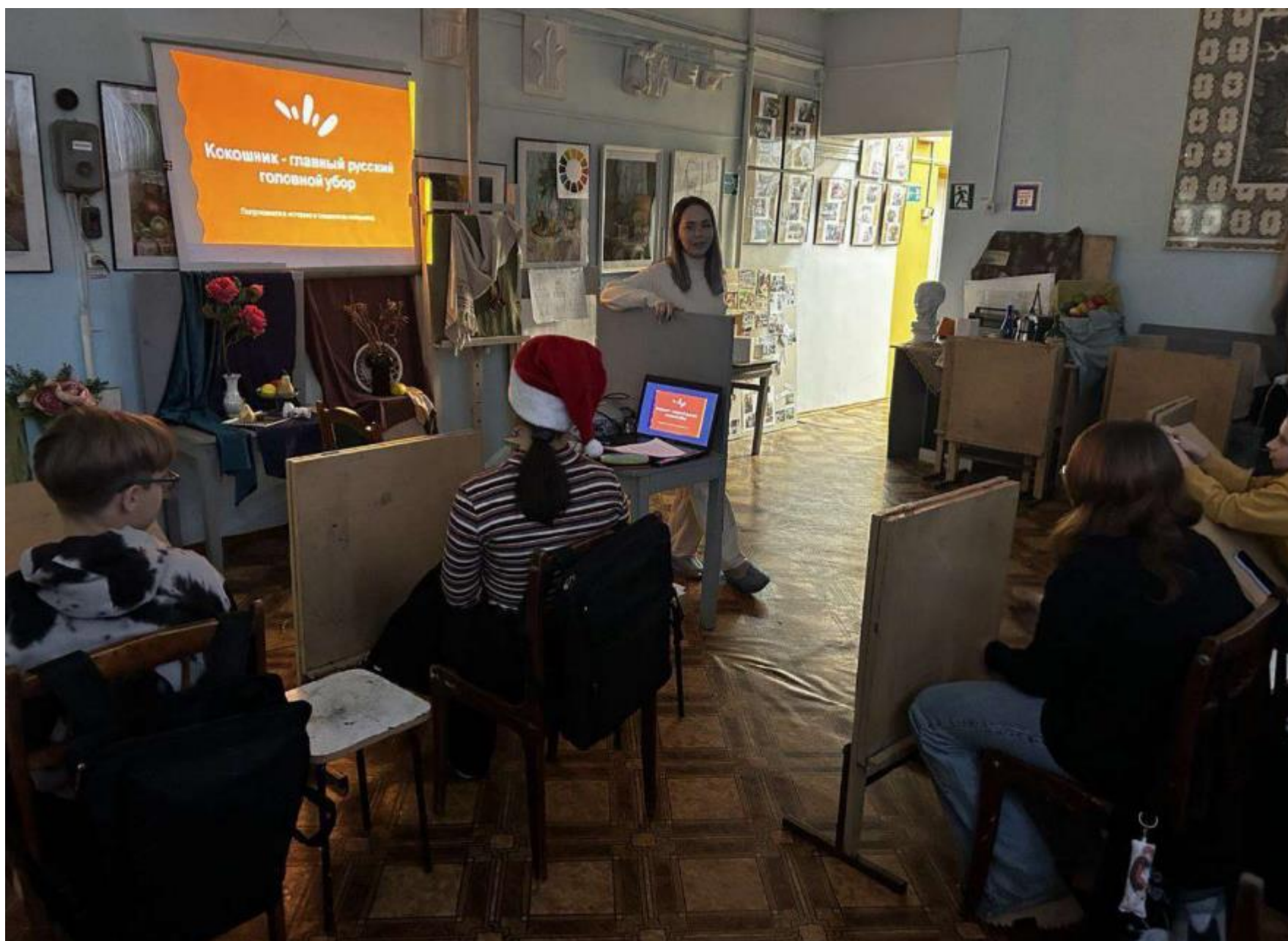

Рисунок Г.1 – Проведение лекции

Рисунок Г.2 – Проверка эскизов

Рисунок Г.3 – Подбор материалов

Рисунок Г.4 – Самостоятельная работа учеников

Рисунок Г.5 – Самостоятельная работа учеников

Рисунок Г.6 – Самостоятельная работа учеников

Рисунок Г.7 – Самостоятельная работа учеников

Рисунок Г.8 – Самостоятельная работа учеников

Рисунок Г.9 – Самостоятельная работа учеников

Рисунок Г.10 – Итоговые результаты педагогического эксперимента

Приложение Д

Иллюстративные материалы и образцы творческих работ

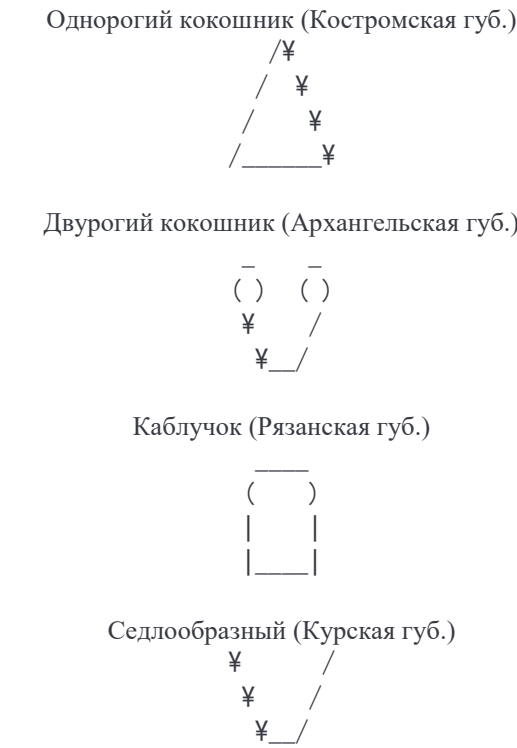

Рисунок Д.1 – Конструктивные особенности основных типов кокошников, представленные в схемах

Таблица Д.1 – Символика орнаментальных элементов

Мотив	Изображение	Символическое значение	Регион распространения
Древо жизни	Стилизованное дерево	Связь земли и неба, продолжение рода	Повсеместно
Птица- пава	Павлин с распущенным хвостом	Счастье, красота, плодородие	Северные губернии
Розетка	Цветок в круге	Солнце, жизненная сила	Центральные регионы
Виноградная лоза	Переплетённые ветви	Изобилие, богатство	Южные губернии
Ромб	Геометрическая фигура	Земля, поле, плодородие	Повсеместно

Этап 1. Графические эскизы:

- зарисовки различных типов кокошников простым карандашом;
- разработка авторских силуэтов на основе стилизации природных форм;
- проработка орнаментальных композиций.

Этап 2. Живописные эскизы:

- цветовые поиски с использованием традиционной символики;
- эксперименты с различными колористическими решениями;
- создание гармоничных цветовых сочетаний.

Этап 3. Декоративные техники:

- освоение вышивки бисером на сетчатой основе;
- работа с жемчугом и декоративной тесьмой;
- создание сложных орнаментальных композиций.

Этап 4. Объёмное моделирование:

- изготовление основы из фетра и плотных тканей;
- декорирование натуральными и искусственными камнями;
- использование разнообразных бусин и фурнитуры;
- соединение элементов с помощью силиконового пистолета.

Этап 5. Выставка итоговых работ «Сказочные кокошники»:

- описание экспозиции: итоговая выставка включала шесть авторских кокошников, выполненных учащимися в различных техниках;

Продолжение Приложения Д

- каждая работа сопровождалась аннотацией автора с описанием творческого замысла, использованных материалов и техник. Работа №1: «Северное сияние» – кокошник, вдохновлённый архангельскими образцами, выполнен из синего фетра с вышивкой серебристым бисером и белым жемчугом. Работа №2: «Весенний цветок» – интерпретация костромского однорогого типа, основа из зелёного фетра украшена аппликацией из цветных тканей в виде стилизованных цветов. Работа №3: «Золотая осень» – авторская композиция в жёлто- оранжевой гамме с использованием золотой тесьмы и янтарных бусин.

Приложение Е

Методические рекомендации для педагогов

Организация образовательного пространства для изучения кокошника.

Таблица Е.1 – Требования к организации учебного кабинета

Зона	Назначение	Оборудование	Материалы
Демонстрационная	Показ образцов, презентации	Мультимедийный проектор, экран	Иллюстративные материалы
Практическая	Выполнение творческих работ	Столы, хорошее освещение	Художественные материалы
Выставочная	Экспозиция работ учащихся	Стенды, витрины	Рамки, подставки
Методическая	Хранение пособий	Шкафы, полки	Образцы, литература

Таблица Е.2 – Система оценивания творческих работ учащихся. Критерии комплексной оценки:

Содержательный аспект (25%):	Композиционный аспект (25%):	Технический аспект (25%):	Творческий аспект (25%):
Соответствие исторической достоверности Понимание символики орнаментов Знание региональных особенностей	Выразительность силуэта Гармоничность пропорций Ритмическая организация декора	Качество исполнения Владение материалами и инструментами Аккуратность работы	Оригинальность решения Индивидуальность стиля Эмоциональная выразительность

Таблица Е.3 – Рекомендации по работе с детьми различного уровня подготовки

Для учащихся с высоким уровнем:	Для учащихся со средним уровнем:	Для учащихся с низким уровнем:
Предоставление дополнительных источников информации Постановка усложнённых творческих задач Привлечение к помощи товарищам Участие в конкурсах и выставках	Пошаговое руководство выполнением работы Использование шаблонов и образцов Групповая поддержка Поощрение даже небольших успехов	Индивидуальный подход Упрощение заданий Дополнительное время на выполнение Создание ситуаций успеха

Интеграция с другими предметами.

Таблица Е.4 – Межпредметные связи при изучении кокошника

Предмет	Содержание интеграции	Формы работы	Результат
История	Изучение эпох, социальный контекст	Исторические экскурсии	Понимание культурного контекста
Литература	Описания в произведениях	Иллюстрирование	Образное восприятие
Музыка	Народные песни, обрядовые мелодии	Музыкальное сопровождение	Эмоциональное воздействие
Технология	Изготовление изделий	Практические работы	Технические навыки

Приложение Ж

Диагностические материалы и результаты исследования

Таблица Ж.1 – Протокол наблюдения

Показатель	Участник 1	Участник 2	Участник 3	Участник 4	Участник 5	Участник 6
Активность участия	+	+/-	+	+	+/-	+
Самостоятельность	+	-	+	+/-	-	+/-
Творческий подход	+	+/-	+	+	+/-	+
Техническое мастерство	+/-	+/-	+	+	-	+/-
Эмоциональная вовлечённость	+	+	+	+	+	+

Условные обозначения: + высокий уровень, +/- средний уровень, – низкий уровень.

Таблица Ж.2 – Статистический анализ эффективности методики

Показатель	До эксперимента	После эксперимента	Изменение
Средний балл по когнитивному компоненту	4,8	6,5	+1,7 (+35,4%)
Средний балл по эмоционально- ценностному компоненту	5,8	7,2	+1,4 (+24,1%)
Средний балл по деятельностному компоненту	4,7	7,8	+3,1 (+66,0%)
Средний балл по рефлексивному компоненту	3,0	4,8	+1,8 (+60,0%)
Общий средний балл	18,3	26,3	+8,0 (+43,7%)

Таблица Ж.3 – Рекомендации по дальнейшему развитию исследования

Перспективные направления:	Изучение других элементов народного костюма	Внедрение цифровых технологий	Межкультурные исследования
Расширение возрастных границ исследования Адаптация методики для учащихся 7- 10 лет Разработка программы для старших подростков (14- 17 лет)	Сарафаны и их региональные особенности Мужская народная одежда Обувь и аксессуары	Создание виртуального музея русского костюма Разработка интерактивных приложений Использование 3D-моделирования	Сравнение с традиционными костюмами других народов Выявление общих закономерностей развития Изучение взаимовлияний культу

Таблица Ж.3 – План дальнейших исследований

Направление	Срок реализации	Участники	Ожидаемый результат
Младшая возрастная группа	2025- 2026 уч. год	15 детей 7- 10 лет	Адаптированная методика
Цифровые технологии	2025- 2027	IT- специалисты, педагоги	Виртуальная платформа
Межкультурное исследование	2026- 2028	Международная группа	Сравнительный анализ

Приложение И

Анкета для выявления отношения к народному искусству

Анкета: Интерес к русскому народному искусству
Помогите нам узнать ваше отношение к народным традициям

1. Интересуетесь ли вы историей русского народного костюма?

☐ а) Очень интересуюсь	☐ б) Скорее интересуюсь
☐ в) Скорее не интересуюсь	☐ г) Совершенно не интересуюсь

2. Как часто вы посещаете музеи народного искусства?

☐ а) Регулярно	☐ б) Иногда
☐ в) Редко	☐ г) Никогда

3. Хотели бы вы научиться изготавливать предметы в народном стиле?

☐ а) Очень хочу	☐ б) Скорее хочу
☐ в) Скорее не хочу	☐ г) Совершенно не хочу

4. Считаете ли вы важным сохранение народных традиций?

☐ а) Очень важно	☐ б) Скорее важно
☐ в) Скорее не важно	☐ г) Совершенно не важно

Рисунок И.1 – Анкета «Моё отношение к русской народной культуре»

Приложение К

Иллюстративный материал к экспериментальному исследованию

Таблица К.1 – Хронология выполнения творческого проекта

Этап работы	Временные рамки	Используемые материалы	Основные задачи
Первичные эскизы	3 день	Карандаш, бумага	Поиск силуэта
Детальная проработка	4- 7 день	Графические материалы	Орнаментальная композиция
Цветовые поиски	8- 10 день	Акварель, гуашь	Колористическое решение
Материальное воплощение	11- 20 день	Текстиль, декор	Практическое изготовление

Таблица К.2 – Характеристика художественных решений по этапам

Тип решения	Художественные особенности	Методические приёмы	Достигнутый результат
Силуэтные поиски	Вариативность форм	Быстрое эскизирование	Выбор основы
Орнаментальная проработка	Детализация мотивов	Аналитическое рисование	Композиционная структура
Колористические эксперименты	Цветовая гармония	Многовариантность	Финальная палитра
Техническое исполнение	Материальное воплощение	Ремесленные навыки	Готовое изделие

Таблица К.3 – Материалы и их функции в конструкции кокошника

Материал	Функциональное назначение	Художественная роль	Технологические особенности
Металлический каркас	Структурная основа	Сохранение формы	Сварное соединение
Бархат белый	Текстильная основа	Фактурный фон	Машинная обтяжка
Золотистая тесьма	Контурное оформление	Праздничность	Ручная пришивка
Стеклянный бисер	Цветовые акценты	Небесная символика	Индивидуальное крепление
Жемчужные бусины	Поднизь и декор	Женственность	Нитяное низание

Рисунок К.1 – Схема композиционных поисков при создании авторского кокошника

Продолжение Приложения К

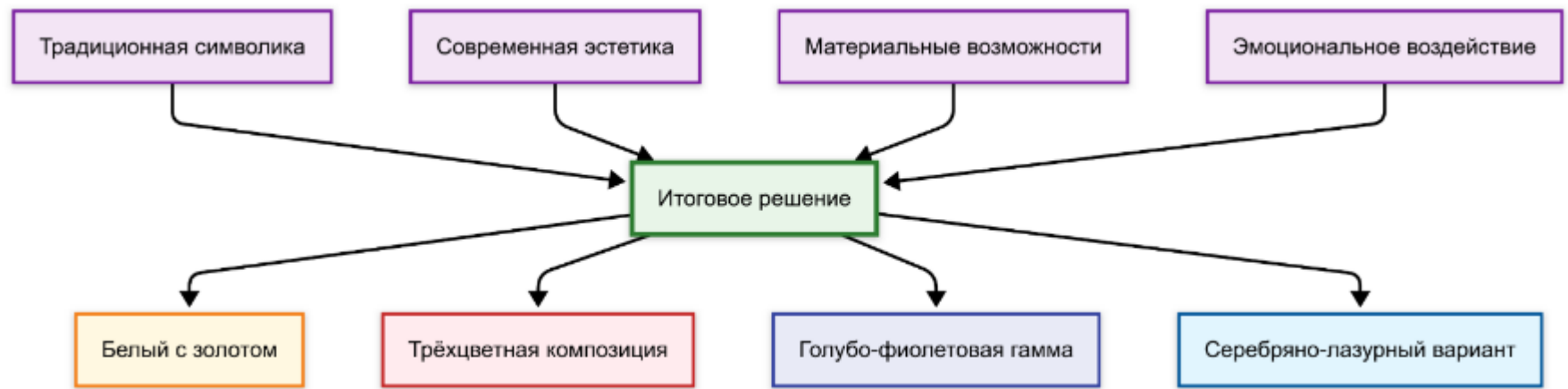

Рисунок К.2 – Схема цветовых поисков в создании кокошника

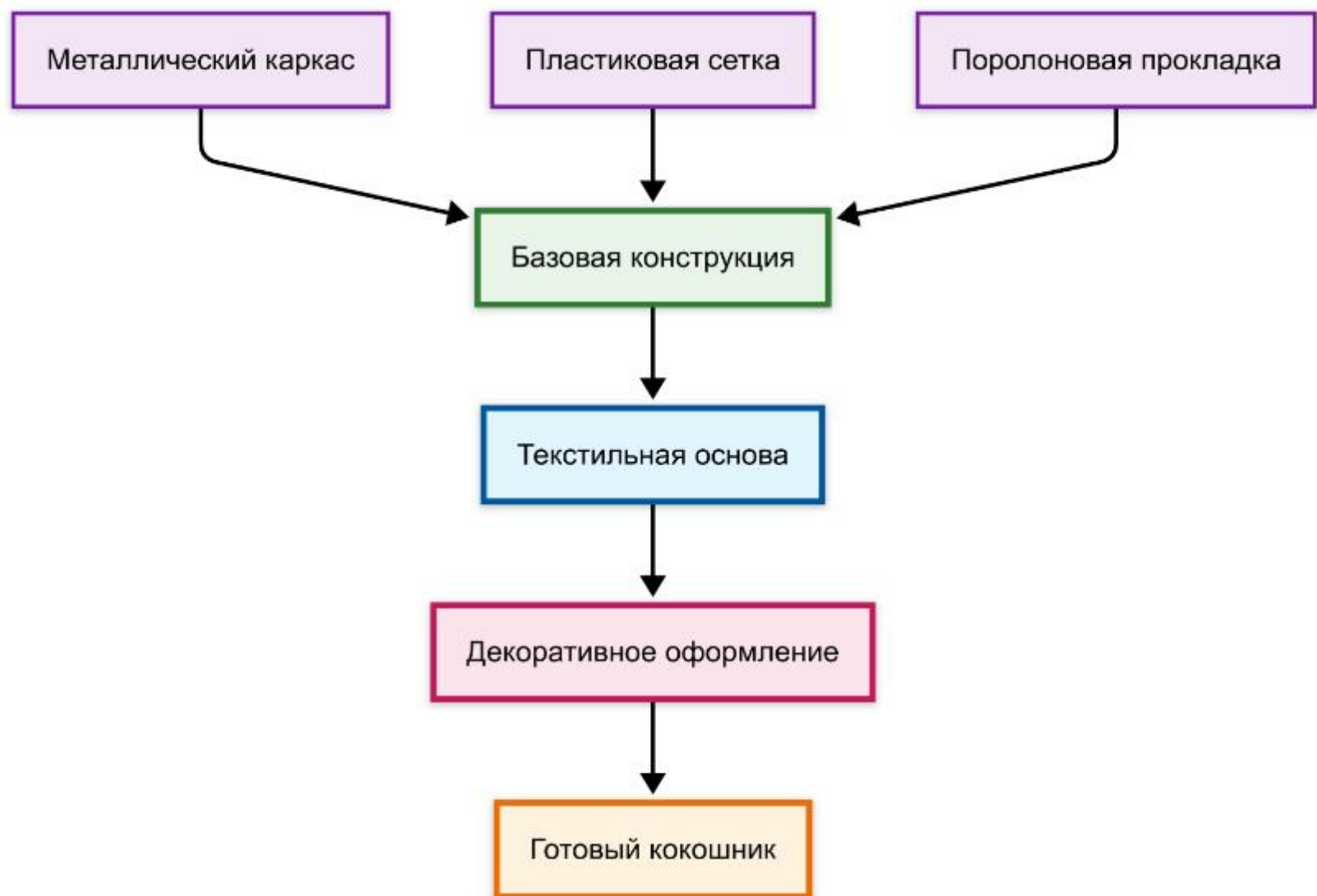

Рисунок К.3 – Технологическая схема изготовления кокошника

Приложение Л

Этапы выполнения кокошника в материале

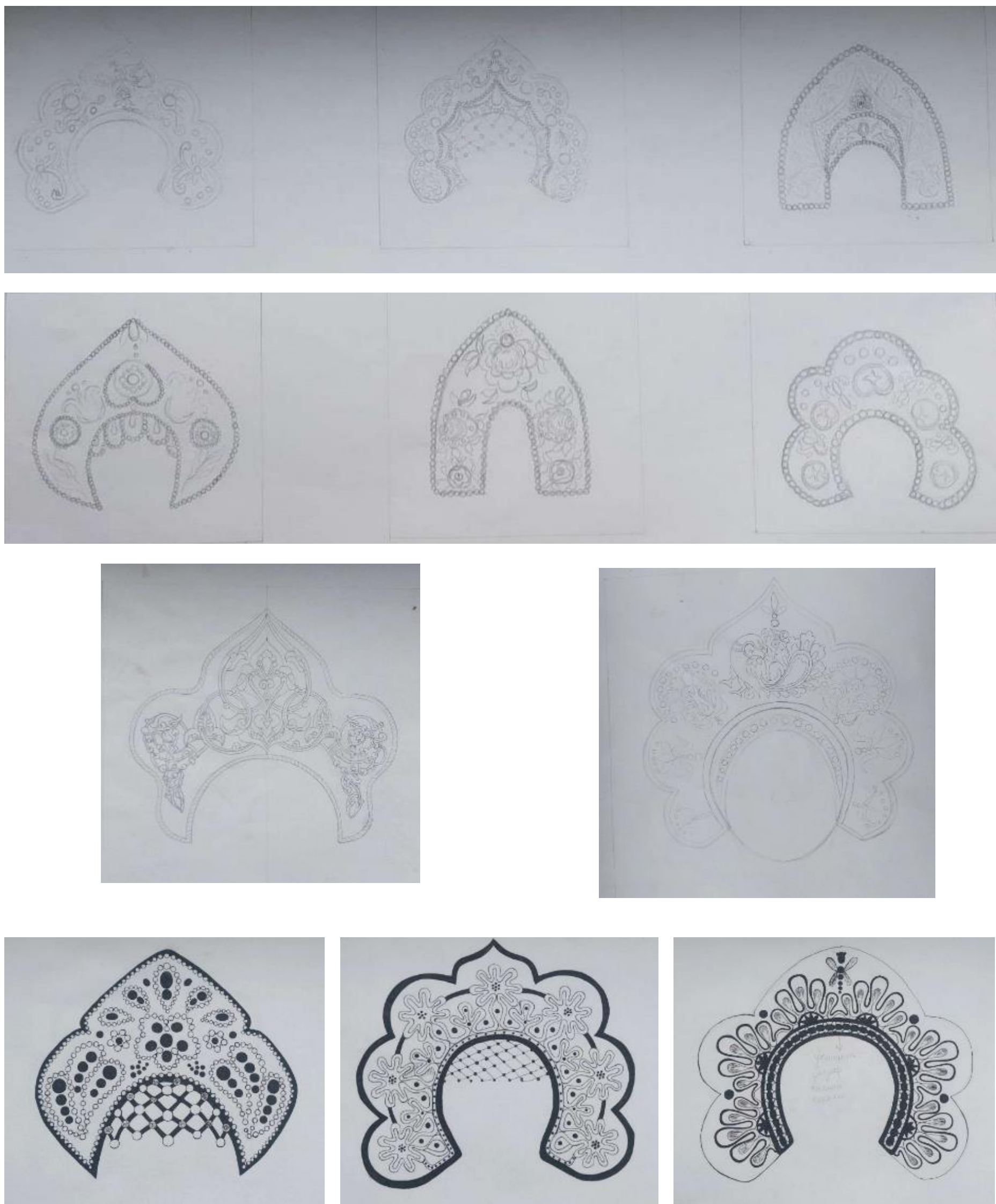

Рисунок Л.1 – Подготовка эскизов

Рисунок Л.2 – Разработка эскизов в цвете

Продолжение Приложения Л

Первый этап

Второй этап

Третий этап

Четвертый этап

Рисунок Л.3 – Этапы исполнения кокошника

Рисунок Л.4 – Итоговая работа