

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 кафедры)

44.04.01 Педагогическое образование

(код и наименование направления подготовки)

Художественное образование

(направленность (профиль))

МАГИСТЕРСКАЯ ДИСЕРТАЦИЯ

На тему: «Развитие композиционного мышления подростков средствами
исследования культуры родного края»

Студент

А.Б. Мулызева

(И.О. Фамилия)

_____
(личная подпись)

Научный руководитель

Г.М. Землякова

(И.О. Фамилия)

_____
(личная подпись)

Руководитель магистерской программы к.п.н., Н.В. Виноградова

(ученая степень, звание, И.О. Фамилия)

_____
(личная подпись)

« ____ » _____ 20 ____ г.

Допустить к защите

И.о. заведующего кафедрой

к.п.н., Н.В. Виноградова

(ученая степень, звание, И.О. Фамилия)

_____
(личная подпись)

« ____ » _____ 20 ____ г.

Тольятти 2019

Оглавление

Введение	3
Глава I. Научно-теоретическое обоснование проблемы развития композиционного мышления подростков	10
1.1. Понятие «композиция» в философском, искусствоведческом и психолого-педагогическом аспекте.....	10
1.2. Педагогический потенциал культуры Самарского края.....	23
1.3. Психолого-педагогическая характеристика возрастных особенностей подростков.....	37
Выводы по I главе	50
Глава II. Методика формирования композиционного мышления подростков средствами исследования культуры родного края	51
2.1. Модель развития композиционного мышления подростков средствами исследования культуры родного края.....	51
2.2. Экспериментальная проверка модели развития композиционного мышления подростков средствами исследования культуры родного края.....	67
2.3. Результаты экспериментальной проверки модели развития композиционного мышления подростков средствами исследования культуры родного края	82
Выводы по II главе	98
Заключение	99
Список используемой литературы	102
Приложения	110

Введение

В начале XXI века, когда теряется связь поколений, меняются общепринятые идеалы и ценности, проблема воспитания детей на традициях своей национальной культуры становится чрезвычайно актуальной в педагогической практике. Приобщение молодого поколения к сохранению и бережению мирового и национального культурного наследия как одну из своих приоритетных задач давно осознали в ЮНЕСКО. Этой организацией разработан межрегиональный проект «Участие молодежи в сохранении и развитии Всемирного наследия» [1].

Важность данного вопроса отражена в Законе РФ «Об образовании», где один из целевых ориентиров документа направлен на сохранение национальных и региональных культурных традиций. В документе подчёркивается, что приоритетный принцип государственной политики в области образования – «защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях многонационального государства» [2].

Проблемой диссертационного исследования являются противоречия между потребностями современного социума в сохранении и приумножении отечественного географического, исторического, культурного наследия и недостаточным освещением вопросов исследования культуры родного края в системе дополнительного художественного образования. Решение данной проблемы связано с возможностью изучения культуры региона на занятиях по композиции в процессе развития композиционного мышления. Историко-географическое пространство определённой местности может заметно выделяться из всего мира национальной культуры, но достаточно продолжительный период носители этой культуры не замечают в ней самобытности. Нерешённость данной проблемы ведет к размыванию особенностей и исчезновению региональной культуры, что связано с отсутствием формирования интереса и приобщения школьников к местным

традициям, будет отрицательно сказываться на их творческом развитии и художественно-эстетическом воспитании. Признание существования региональной культуры, выделение её «самобытного ареала» и основополагающей роли в жизни общества приводит к необходимости исследования сущности этого феномена. В основе осмысления региональной культуры школьниками через художественные образы лежит представление о местной культуре как единой среде существования человека и общества. Родной край с присущими ему ментальностью населения, восприятием природы, особенностями социально-экономического развития, хранит в себе огромный творческий потенциал. Сложно переоценить значимость регионального компонента в воспитании человека и возможности его самореализации. Исследуемая проблема особо актуальна, потому что от её решения зависит развитие творческой личности учащихся как одного из аспектов культурного прогресса общества и духовно-нравственное возрождение подрастающего поколения.

Среди причин, обостряющих проблему формирования представлений о культуре своей малой родины у подростков, можно выделить: крах системы традиционных ценностей и классического принципа преемственности поколений; игнорирование опыта предков; сокращение общения среди сверстников и снижение творческой основы внешкольных занятий; недооценивание возможностей воспитания на основе региональной культуры в формировании молодых поколений россиян. Образовательный процесс, направленный на приобщение учащихся к ценностям культурной среды родного края невозможно строить без учета регионального компонента. Исследование истории и культуры малой родины – действенное средство познавательного и художественно-эстетического развития детей. В этом контексте «родной край, его история, – считал академик Д.С. Лихачёв, – основа, на которой только и может осуществляться рост духовной культуры всего общества» [46, с.7].

Степень теоретической разработанности проблемы. Сущность законов и приёмов композиции в философском, искусствоведческом и психолого-педагогическом аспекте изучали Н.Н. Волков, С.М. Даниель, Р. Ингарден, Е.А. Кибрик, Э. Левинас, Ж.П. Сартр, В.А. Фаворский, М. Хайдеггер, К.Ф. Юон. Художественно-творческую деятельность, вопросы композиционного мышления подростков глубоко исследовали М.В. Алпатов, Е.Я. Басин, С.Е. Игнатъев, В.С. Кузин, Б.М. Неменский, С.А. Никитенков, О.Н. Чигинцева, Е.В. Шорохов, Б.П. Юсов.

Теоретическому анализу региональной культуры в посвятили свои работы многие выдающиеся мыслители – чешский педагог Я.А. Коменский, просветители XVIII века – И.Г. Гердер, Д. Дидро, Ж. Руссо, а также отечественные учёные и общественные деятели XVIII-XIX веков – А.Н. Афанасьев, Ф.И. Буслаев, И.И. Лепёхин, М.В. Ломоносов, Г.Ф. Миллер, П.С. Паллас, В.Н. Татищев, И.П. Фальк и современные исследователи – И.Я. Мурзина, В.Н. Спиридонова, О.Б. Фоминых, Е.Н. Яковлева др. Особое место в работе занимают труды самарских архитекторов, историков, краеведов и этнографов – Т.И. Ведерниковой, П.С. Кабытова, В.Г. Каркарьяна, Л.В. Храмкова. Наиболее полно раскрыли научные принципы в содержании художественного образования с учётом регионального компонента: Г.Н. Волков, Г.А. Никитин, В.Г. Смирнов, Т.Я. Шпикалова, М.С. Якушкина.

Психологию и личностные особенности подростков изучали: Л.С. Выготский, Е.И. Игнатъев, С.Л. Рубинштейн, Г. Уоллес, И.Ф. Харламов, Г.Г. Шахвередов, Д.Б. Эльконин. К проблемам художественно-эстетического воспитания и изобразительного творчества подростков обращались – С.Е. Игнатъев, В.А. Левин, Е.П. Крупник, Ю.Н. Протопопов, С.Х. Раппопорт.

Объект исследования – процесс обучения композиции подростков на занятиях изобразительным искусством в системе дополнительного художественного образования.

Предмет исследования – методы развития композиционного мышления подростков средствами исследования культуры родного края.

Цель работы – научно обосновать и экспериментально проверить эффективность модели развития композиционно мышления подростков средствами исследования культуры родного края.

Задачи исследования:

1. определить сущность и специфику понятия «композиция» в философском, искусствоведческом и психолого-педагогическом аспекте;
2. выявить компоненты педагогического потенциала культуры Самарского края;
3. исследовать психолого-педагогические особенности подросткового возраста;
4. разработать модель развития композиционного мышления подростков средствами исследования культуры родного края;
5. экспериментально проверить модель развития композиционного мышления подростков средствами исследования культуры родного края;
6. подвести итоги экспериментальной проверки модели развития композиционного мышления подростков средствами исследования культуры родного края.

Гипотеза исследования: успешное развитие композиционного мышления подростков изобразительного отделения детской школы искусств средствами исследования культуры родного края станет наиболее эффективным и результативным, если:

1. разработана и экспериментально проверена модель развития композиционного мышления подростков, включающая в себя технологический, содержательно-практический и организационный компоненты;
2. определены критерии и показатели оценки развития композиционного мышления подростков;
3. в содержание учебного процесса по освоению обучающимися предпрофессиональной программы «Живопись» на занятиях композицией внедрён региональный компонент;

4. в образовательный процесс включён комплекс учебно-творческих заданий и упражнений, а также методика работы с различными техниками и материалами.

Методология исследования требует комплексного подхода по решению вопросов развития композиционного мышления подростков изобразительного отделения детской школы искусств средствами исследования культуры родного края. Для осуществления поставленных задач и проверки выдвинутой гипотезы используются следующие методы: теоретический анализ; педагогическая диагностика; педагогический эксперимент.

Экспериментальной базой исследования стало муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №11» г. Самары. Педагогическим экспериментом было охвачено 12 подростков в возрасте 13-15 лет.

Основные этапы исследования:

- на первом этапе (сентябрь 2017 года – июнь 2018 года) проводилось изучение, обобщение и обработка материалов по проблеме исследования, определение содержания, актуальности, формулировка цели, задач, объекта, предмета, гипотезы магистерской диссертации;

- на втором этапе (сентябрь 2018 года – январь 2019 года) разработана и внедрена модель развития композиционного мышления подростков средствами исследования культуры родного края, включающая учебно-дидактический комплекс по данной программе;

- на третьем этапе (февраль 2019 года – май 2019 года) проводились обработка, обобщение и систематизация результатов проведённой работы, уточнение и коррекция основных положений диссертации, документальное оформление.

Научная новизна исследования:

- разработана и экспериментально проверена модель развития композиционного мышления подростков средствами исследования культуры родного края;

- выявлены критерии и показатели оценки развития композиционного мышления подростков средствами исследования культуры родного края.

Теоретическая значимость исследования заключается:

- в научном осмыслении понятия «композиция» и «композиционное мышление» в системе дополнительного художественного образования;
- в разработке модели развития композиционного мышления подростков средствами исследования культуры родного края;
- в выявлении, систематизации и использовании педагогического потенциала культурного наследия Самарского края.

Практическая значимость результатов исследования заключается:

- в практическом применении результатов работы при обучении изобразительному искусству в детских школах искусств, изостудиях, кружках и т.д. Материалы исследования могут применяться для совершенствования образовательных программ в области изобразительного искусства;
- в возможности использования материалов диссертации для разработки семинаров, спецкурсов, лекций, интернет-проектов, художественных экспозиций.

Личное участие автора состоит в получении научных результатов на основе:

- анализа научных источников и литературы по выбранной теме;
- подборе и систематизации материала, отражающего исторические и культурные особенности Самарского края;
- научно-теоретической разработке и внедрении в педагогический процесс модели развития композиционного мышления подростков средствами исследования культуры родного края.

Положения, выносимые на защиту:

1. Модель развития композиционного мышления подростков средствами исследования культуры родного края, включающая

«технологический», «содержательно-практический», «организационный»
компоненты:

технологический компонент – процесс обучения подростков композиции с применением метода проектов, обеспечивающего достижение предметных, личностных и метапредметных результатов;

содержательно-практический компонент – комплекс учебно-творческих заданий и упражнений с использованием широкого спектра художественных материалов и техник, позволяющих развивать композиционное мышление учащихся;

организационный компонент – планирование композиционной деятельности обучающихся на основе интеграции дисциплин изобразительного цикла – рисунка, живописи, композиции с теоретическими знаниями о родном крае.

2. Критерии и показатели оценки развития композиционного мышления подростков.

3. Результаты педагогического эксперимента по развитию композиционного мышления подростков.

Достоверность исследования обеспечена проведением анализа научных философских, исторических и педагогических трудов, методических, иллюстративных и фотоматериалов по теме диссертации; практической проверки педагогической модели развития композиционного мышления подростков средствами исследования культуры родного края; использования научных методов, соответствующих содержанию, цели, задачам, предмету и объекту исследовательской работы.

Структура диссертации обусловлена логикой исследования и включает введение, две главы, заключение, список литературы, приложения.

Глава I. Научно-теоретическое обоснование проблемы развития композиционного мышления подростков

1.1. Понятие «композиция» в философском, искусствоведческом и психолого-педагогическом аспекте

Изобразительное искусство – средство коммуникации, творческого самовыражения, которое помогает общаться с художниками разных эпох и народов, эмоционально ощущать и творчески сопереживать тем идеям, которые приносят они в мир через созданные художественные образы. Для того чтобы освоить изобразительную грамоту, необходимо знать её основу – композицию, содержание которой составляют: субъект выражения – художник-творец и объект выражения – художественный образ, облачённый в содержание. Гармоничное сочетание этих категорий в едином творческом процессе составляет композицию. Термин «композиция» образовался от латинского *compositio*, что означает составление, соединение частей, приведение их в порядок.

В теории искусства термин «композиция» имеет разный контекст:

- предмет художественно-творческой деятельности;
- метод творческой работы художника;
- способ формообразования в искусстве;
- поэтапный творческий процесс;
- учебная дисциплина в системе художественного образования.

Композиция – художественно-творческая деятельность сознания человека и его духовного бытия. Философы Р. Ингарден, Э. Левинас, Ж.П. Сартр, М. Хайдеггер феномен произведения искусства обосновали в виде многослойной структуры, исследуя в нём перцептивный и материально-субстратный слои [22]. С помощью философских теорий этих авторов можно объяснить содержание творческого механизма композиционной деятельности, представляющего собой процесс объективации и субъективации реальной

действительности, превращения идеального в материальное и обратно [27]. В философских положениях материя создает условия для проявления сознания как мысли, имеющейся в виде чистой субстанции и возникающей из ощущений, чувств, эмоций. Из этого следует, что композиция складывается посредством взаимодействия различных визуальных образов и областей сознания. Познание реальной действительности в художественно-эстетическом аспекте осуществляется методом композиционно-творческого восприятия, осмысления и взаимодействия с явлениями окружающего мира.

Ключевые составляющие композиционной деятельности: процесс создания произведения, изобразительные средства, методы, приемы и способы выражения, построение, знаковые системы, структура, используются для воплощения художественного образа. Существуют два аспекта в определении композиционного творчества. Первый – это конструктивное построение модели изображения на картинной плоскости с помощью изобразительных элементов: временных, пространственных, формообразующих, структурных, тональных, цветовых и т.д. Второй – наделение композиционного образа смыслом и содержанием с помощью других элементов – идейных, эмоциональных, содержательных и т.д.

К определению понятия композиция обращались многие искусствоведы, художники, педагоги-новаторы. К.Ф. Юон композицией называл «конструкцию, части которой распределяются на плоскости» и «структуру, которую образуют плоскостные факторы» [80]. Действительно, понятия конструкция и структура являются родственными и представляют собой единое целое. Е.А. Кибрик в своих исследованиях стремился постичь основные законы композиции, выявил необходимость анализа и синтеза в работе над композицией [37]. В.А. Фаворский справедливо полагал, что «композиционность» картины – «стремление целно воспринимать, видеть и изображать разноплановое и разновременное» [71, с. 2].

Н.Н. Волков обосновал принципы построения композиционного произведения как структуры, в которой важное место принадлежит времени и

пространству [15]. П.П. Кончаловский полагал, что в композиции главное – гармония и равновесие разных частей произведения [78]. Для художника-педагога Е.В. Шорохова композиция является процессом придумывания и создания художественного произведения, с использованием большого арсенала средств раскрытия творческого замысла в художественных образах [79]. А.В. Свешников представил композицию как упорядоченную систему, реализацию своего художественного опыта и осуществление диалога художника со зрителем [66].

Действительно, анализируя всё вышеизложенное можно сказать, что, с одной стороны, композиция – это гармоничная структура, форма изображения, с другой – процесс оптимального подбора методов, средств, приемов и способов деятельности для наполнения формы смысловым значением, с третьей – возможность диалога художника и зрителя. Добиваясь созвучия этих элементов, художник достигает цельности и завершённости композиции. Композиция как философия изобразительного искусства, отдаёт приоритет не технике (в отличие от рисунка и живописи) в работе над художественным произведением, а умению осмыслить и отобразить представление, передавая его через законы, принципы, правила, методы. Композиция – система, основанная на гармоничном соединении изобразительных компонентов в единый завершённый художественный образ, обусловленная идеей, замыслом, содержанием и формой.

Композиции различают по трем видам: фронтальная, глубинно-пространственная, объемно-пространственная. Во фронтальной композиции сюжет развивается по двум основным векторам: горизонтальному и вертикальному, а третий, глубинный вектор – несёт второстепенное значение. Такая композиция часто применяется в декоративно-прикладном творчестве. Построение объемно-пространственной композиции осуществляется в измерениях трех координат и применяется в скульптуре. Глубинно-пространственная композиция строится в трехмерном иллюзорном пространстве на плоскости картины.

Соразмерность, сочетание и гармоничная взаимосвязь всех компонентов общей конструкции композиции представляет собой принцип архитектоники – главный композиционный закон создания изображения, обеспечивающий корректность выражения замысла в художественно-образной форме и формирующий впечатление от созерцания и восприятия картины.

Представляя собой целостное явление, композиция сложна для теоретического анализа, поскольку она непрерывно изменяется в ходе историко-художественного процесса. Разные исторические периоды отличаются своими ведущими принципами, характерными средствами и приёмами композиции. Например, для классицизма типичными являются симметрия и строгая уравновешенность. На современном этапе создаются композиции, выстроенные на ярком контрасте, противопоставлении объёмов и цветовых пятен, резких перспективных сокращениях, оригинальных ракурсах и т.д. Эти исторические колебания в применении то одних, то других композиционных приёмов дают понять, что композиция не самодовлеющий феномен в искусстве, а одно из важных средств для воплощения главного идейного содержания картины. Если рассматривать отдельные произведения, сравнивая и анализируя их, то можно обнаружить, что целостность каждого конкретного творения уникальна, а «композиций на свете столько же, сколько произведений искусства» [14, с. 64]. Отличаются они только своими общими принципами и закономерностями, зависящими от эпохи, вида искусства, художественного стиля и направления, школы и мышления самого автора.

Следовательно, в теории композиции отсутствуют определённые незыблемые законы и правила, а существуют лишь так или иначе проявляемые себя принципы и закономерности. Таким образом, закономерности в композиции являются условным инвариантом творческой работы автора. Ещё в древнем мире – Египте, Месопотамии некоторые композиционные средства и приемы применялись в искусстве, получив классическое выражение в эпоху античности. Однако осознание их в теоретическом аспекте началось только в эпоху Возрождения в Италии. В философских, культурологических,

искусствоведческих, педагогических произведениях имеется множество определений понятия «композиция», представленных в зависимости от исторической эпохи и субъективных взглядов учёных. Слово «compositio» впервые употребил в XV веке архитектор и теоретик искусства Леон Баттиста Альберти, который разработал определение этого понятия: «Композиция – сочинение, выдумывание, изобретение как акт свободной воли художника» [4, с. 176]. Он утверждал основной ценностью искусства открытие и новизну, противопоставляя их составлению и соединению. Композиция, по мысли Альберти, представляла собой не завершённую картину, созданную из готовых частей, а являлась творческим методом художника – в форме рекомендаций и советов, раскрывающих обоснованность главных этапов работы. У Альберти термин «композиция» относится не к итогу работы или результату, а к процессу, сущность которого состоит в организации пространства.

Действительно, композиция – это не состояние, а длительный творческий процесс. Чаще всего композиция не представляет собой абсолютно законченное произведение – ни в границах одного художественного творения, ни в масштабах творческого направления или стиля. По мысли С.М. Даниэля, композиция – процесс, способствующий реализации идеи произведения [25, с. 6]. Выявление композиционных связей не должно осуществляться на каком-либо определённом уровне построения изображения, потому что «композиционное начало, подобно стволу дерева, органически связывает корни и крону, все ветви, ответвления, побеги изобразительной формы» [25, с. 11]. Композиция представляет собой образ мышления автора и форму существования творческого произведения не в виде материального предмета, а в качестве духовного феномена.

Надо иметь в виду, что каждый композиционный опыт – отражение не конкретного исторического или социального момента, а сплав актуального и универсального, традиционного и новаторского, известного и неизвестного. Важно заметить, что одно непременно переходит в другое: объективное в субъективное, закономерное в случайное, абстрактное в конкретное. На

примере импрессионистов можно продемонстрировать эстетику случайности. В конце XIX – начале XX века намеренно разрушаются академические правила и закономерности компоновки картины: фрагменты фигур и даже голов передавали импрессионисты у изображаемых ими персонажей. Через определённое время на основе этих демонстративно фрагментарных образов появился новый вид изобразительной целостности, которому принадлежит особое место в базе традиционных композиционных решений.

Композиция – это особым образом осознанное и изменяющееся во времени единство изобразительных элементов, которое предполагает создание новой художественно-образной первоосновы, отвечающей следующим критериям: новизны, чёткости системных связей между составляющими частями, выразительности, вариативности.

Пространственно-временная организация творческого произведения даёт возможность выстроить целостное восприятие образа и его элементов в определенной последовательности. Композиция – это художественно-образное представление окружающего мира, существующее отчасти во вневременном измерении и преобразующее время в пространственные отношения изображения. В этом и заключается сущность изобразительного искусства, в различных видах которого такое изменение осуществляется многими способами. Именно благодаря композиционному единству содержание изобразительного искусства делается имманентным, то есть внутренне присущим, неотделимым от изобразительной основы.

Процесс создания композиции – это творческий акт, при котором разрабатываются такие конструкты, в художественно-образной основе которых раскрываются эмоциональные и ценностно-смысловые связи субъекта и окружающей действительности. С позиции эстетики существует два подхода для определения понятия «художественный образ», объясняющие этот феномен в гносеологическом и онтологическом аспекте. В гносеологии оно представлено теорией древних греков о душе, которая воспринимает различные формы и аккумулирует в себе без их материальной основы (подобно воску

свечи), в онтологии – теорией отражения, созданной В.И. Лениным. Представления древних греков о душе получили своё развитие в период средневековья, когда труд художника считался проявлением Божественной воли, а позднее – в идеях Н.А. Бердяева и П.А. Флоренского, большое значение придававших творчеству в философии искусства.

С течением времени научное восприятие содержания взаимосвязанных понятий «творчество» и «художественный образ» пересматривались, наполнялись новым содержанием. В научно-теоретических трудах понятие «художественный образ» утвердилось с прошлого века. Е.В. Шорохов считал, что художественный образ – познание окружающей действительности на чувственном и разумном уровне [79]. Действительно, во время продумывания замысла произведения реальное воплощение художественного образа находит своё проявление в поисковой творческой работе.

В работе над композицией, по мнению К. Горанова, мастер-творец «мыслит в материале своего искусства» [24]. Действительно, автор старается реализовать свой замысел в определённом материале, используя его достоинства, особенности, технические и художественно-выразительные возможности.

В.С. Кузин считал, что «...формирование художественного образа представляет собой не только отбор из начального запаса впечатлений самого характерного, самого типичного, но и создание на этой основе нового, являющегося «сплавом» наиболее важных, составляющих сущность художественного образа элементов всех впечатлений» [40, с. 196].

Ю.Б. Борев назвал произведения искусства «художественным миром» и «космосом духа», обосновывая необходимое для них свойство целостности [9, с. 120].

Следовательно, художественный образ – это выражение автором личностного видения мира и передача внутреннего душевного настроения, который остро чувствует художник, пропуская через себя и передавая зрителям свое понимание окружающей жизни. Художественный образ воссоздаёт

действительность с позиции конкретного эстетического идеала в искусстве и устанавливает новый тип реальности, представленной в изобразительном творчестве.

Создание целостной и гармоничной композиции представляет собой результат большой подготовительной работы автора, вложенной им в художественный образ с помощью изобразительных средств. На поиск художественного образа уходит порой целая жизнь и творческая деятельность мастера.

Код к осознанию смысла композиции зашифрован в названии композиционного произведения, содержащего в себе раскрытие темы и определяющего концепцию, способную воплотить всё композиционное решение. Работа над композицией возникает у художника с появления идеи, переходящей в процессе творческой деятельности в замысел, который постепенно перерастает в сюжет, формируется, приобретает определённый характер, обрастает деталями. Затем рождается художественный образ, реализующийся со временем в творческое произведение.

Для того чтобы зрителя не оставить равнодушным к восприятию своей картины, необходимо не только выполнить правильное построение, но и вложить определённый смысл в композицию. Это важный композиционный формообразующий принцип создания художественного образа, исполненного средствами композиции. При воплощении на практике своего творческого продукта художнику необходимо знать закономерности, законы, правила, средства и методы композиции, то есть в совершенстве освоить ремесло её создания. А.А. Дейнека утверждал, что «...первостепенное значение отводится композиционным моментам. Композиция начинается с элементарных правил размещения изображаемого на листе бумаги. Без знакомства с правилами и закономерностями композиции нельзя создать ясный по смыслу и форме рисунок, любое произведение изобразительного искусства» [26, с. 5].

Кроме того, необходимо освоить психологию художественного творчества, чтобы сразу завладеть вниманием зрителя при восприятии

произведения. Любая композиция должна быть выразительной, поэтому возникает потребность в постоянном поиске изобразительных средств, так как композиция – осмысленная форма передачи изображения.

Итак, композиция – целостная система, являющаяся базой художественного произведения. Она основана на разумном сочетании художественных, изобразительно-выразительных и психологических компонентов в одно целое – художественный образ и обусловлена замыслом, идеей, формой и содержанием. Композиция представляет собой упорядоченную художником реальность, источник самовыражения мастера. Верно утверждение И.И. Крамского, который считал, что необходимо учиться композиции, ведь без специальных знаний нельзя создать профессиональное творческое произведение. «Нужно не только изучить формальные композиционные приемы, но и научиться видеть характерные признаки предмета изображения, составляющие узел идеи» [38, с. 182].

Понятие «композиция» несёт в себе огромный образовательный потенциал. Становление композиционного мышления учащихся подросткового возраста как основы для развития творчества и целенаправленной подготовки помогает формированию гармоничной личности. Работа над композицией способствует развитию эстетического вкуса и композиционно-творческих навыков. Следовательно, процесс её создания можно представить не только как творческий результат, но и как акт самореализации личности.

Воспитательное воздействие уроков изобразительного искусства, во-первых, зависит от умения учеников создавать художественные образы на основе наблюдения окружающей жизни. Это возможно только при глубоком анализе явлений действительности и овладении навыками их художественной интерпретации, поэтому в диссертации выстроена взаимосвязь занятий композицией с исследованием историко-культурного наследия родного края. Во-вторых, освоение подростками единства и взаимосвязи формы и содержания требует от юных художников осмысленного применения выразительности

художественных техник и материалов, знания основ изобразительной грамоты, то есть комплексного освоения специальных учебных предметов.

Проблемам развития композиционного мышления школьников посвятили свои психолого-педагогические труды Р. Арнхейм, Н.Н. Волков, Л.С. Выготский, Е.И. Игнатъев и другие учёные.

Р. Арнхейм исследовал психологию творчества с материалистической точки зрения, полагая, что «в основе всякого жизненно важного искусства лежит его органическая связь с действительностью» [5]. Учёный писал о теоретико-познавательной специфике искусства, которая заключается в изучении окружающего мира и самопознании.

Автор трудов по психологии детского творчества – Л.С. Выготский, считал опыт фундаментом творческого воображения и утверждал потребность в расширении опыта ребенка, создании необходимых условий для творческой деятельности детей [18]. Феномен творчества, по мнению Л.С. Выготского, проявляется тогда, когда человек создаёт что-то новое, благодаря воображению, восприятию, анализу, даже если продукт творчества кажется автору незначительным [21]. Учёный выявил эмоциональную связь процесса воображения и окружающей действительности и определил, что психологическая сторона учебно-творческой деятельности чрезвычайно важна. Именно поэтому педагогу необходимо создавать особый эмоционально-чувственный настрой, применяя на занятиях композицией различные дидактические средства – музыкальные, поэтические, иллюстративные и т.д. Изучая исследования Л.С. Выготского, можно сказать, что они отражают период работы над композицией на этапе творческого поиска. Продолжая мысли Л.С. Выготского, исследователь детской психологии В.Д. Шадриков определил, что «слова и понятия могут переводиться в образы и чувства, способствуя этим включению процессов воображения» [76, с. 27].

На основе философии и психологии Е.Я. Басин изучал формирование и развитие творческой личности. Помимо сопереживания создаваемым автором персонажам, считал учёный, происходит «слияние художника с творимым

образом», обусловленное желанием «одушевлять художественные материалы, создающие ткань художественного образа» [8, с. 106]. Исследователь отметил, что, обучая композиции, необходимо развивать личность в целом, создавая предпосылки для саморазвития ученика.

Изучению композиционного мышления посвятили свои работы многие известные педагоги и психологи – В.С. Кузин, Б.М. Неменский, Л.И. Панкратова, С.А. Никитенков, О.Н. Чигинцева и др.

По мнению Л.И. Панкратовой, композиционное мышление является одним из видов творческого мышления и характеризуется «как деятельность, осуществляемая в единстве наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления» [57, с. 9].

Исследователь С.А. Никитенков считает, что композиционное мышление представляет собой элемент художественно-образного мышления, но не равнозначно ему, так как, совершается в период художественно-познавательной творческой деятельности, но обусловлено определёнными композиционными задачами [54, с. 2].

Композиционное мышление, по мнению О.Н. Чигинцевой, форма наглядно-образного мышления, которое связано с поиском разных методов объединения фиксированных частей пространства – линий, штрихов, цветовых пятен, объединённых общим смыслом, а также с выбором самого удачного варианта эскиза, где содержание и расположение отдельных элементов целого получает характер композиционных закономерностей [75, с. 7].

В.С. Кузин обосновал общую характеристику мышления и выявил, что оно помогает человеку в познании общего в предметах и явлениях, определяет «закономерные, существенные связи между ними, недоступные непосредственно ощущению и восприятию» [41, с. 145].

По мысли Б.М. Неменского, в детях необходимо развивать в полной мере эмоционально-чувственное, рационально-логическое и художественное мышление, результатами которых становятся понятия и художественные образы [52].

Резюмируя все вышеизложенное можно констатировать, что определение понятия композиционное мышление в контексте данного исследования – это процесс исследовательской деятельности подростков, направленный на воплощение замысла в художественное произведение и осуществляемый в композиционном творчестве.

В научных исследованиях М.В. Алпатова, С.Е. Игнатъева, С.П. Ломова, А.В. Свешникова обосновывается взаимосвязь эмоционально-волевых качеств, художественно-образных представлений и познавательных процессов мышления в изобразительном искусстве.

Учёный-искусствовед М.В. Алпатов всесторонне развивал принципы композиционной организации картины, считая, что преподаватель изобразительного искусства обладает огромным теоретическим материалом, позволяющим всестороннее образовывать учащихся, формировать композиционное мышление и эстетический вкус [4].

По мнению А.В. Свешникова, с помощью композиционного мышления можно обрабатывать и передавать художественную информацию. Основная особенность такой информации заключается в «потребности обмена чувствами и оценками, в передаче сведений об окружающей жизни» [66].

С.Е. Игнатъев обращается к проблемам мыслительных процессов и развитию воображения, составляющих базовую основу художественного образа, изучению выразительности работ детей. В его трудах получило аргументированное подтверждение значение методов агглютинации, гиперболизации, утрирования, типизации, схематизации в творчестве подростков [32].

Б.Ф. Ломов, при изучении композиционного мышления и пространственного воображения, пришёл к выводу, что художник способен разделять образ, комбинировать заново его части, но эта способность может формироваться и реализоваться только в ходе практической деятельности. «Представление – это не представление о действии, а умственное действие с представлением» [47, с. 191].

Научные исследования вышеназванных авторов базируются на методике психологии и художественной педагогики. Учёные рассматривают взаимосвязь психологических процессов с изобразительной композиционной деятельностью, при которой свобода мышления претворяется в свободу творчества, воображение и фантазия становятся структурообразующими факторами познания и способами создания нового.

Итак, изучение различных трактовок понятия «композиция» с позиций философии, педагогики, психологии, концепций художественного образа в трудах многих исследователей, а также психологическое обоснование процессов композиционного мышления являются базой для развития системы методов обучения композиции. Осмысление научных трудов в разных сферах знаний позволяет сделать вывод о том, что понятие «композиция» характеризуется определенными принципами и закономерностями, оно связано с опредмечиванием художественной идеи в материале. Предполагаем, что применение разных изобразительных средств и техник во время работы над композицией способствует развитию композиционного мышления.

1.2. Педагогический потенциал культуры Самарского края

Первые педагогические обоснования по вопросам обращения к местным культурным традициям, проблемам этнопедагогики принадлежат Я.А. Коменскому, который начал просветительскую деятельность как собиратель произведений устного народного творчества, исследователь его обычаев и традиций. В одном из своих трудов – «Сокровищница чешского языка» [87] он собрал известные слова, выражения, поговорки, обороты речи.

Идеи просветителей XVIII века – И.Г. Гердера [23], Ж.Ж. Руссо [64], Д. Дидро [28] и др., отражали национальную специфику жизни народов и оказали сильное влияние на изучение региональной культуры. В своих трудах эти учёные стимулировали исследование исторических, этнических и

ментальных форм культуры в ее многочисленных ипостасях: исследование языка, фольклора и мифологии.

Российская региональная культура стала предметом интереса научного сообщества с середины XVIII века. Исследователей культуры регионов до 1917 года можно разделить на три группы. В первую группу входили М.В. Ломоносов [48], Г.Ф. Миллер [50], В.Н. Татищев [69] и др., которые использовали региональный материал для изучения российской истории и культуры. Во второй группе были И.И. Лепёхин [45], П.С. Паллас [56], И.П. Фальк [90] и др., включившие в свои работы по географии и экономики конкретных областей историко-культурные сведения. Третью группу представляли этнографы и собиратели регионального фольклора – А.Н. Афанасьев [6], Ф.И. Буслаев [10], А.В. Терещенко [70] и др.

В советский период учёные почти не проводили анализа по проблемам культурного развития конкретных территорий страны, изучение определённых населенных пунктов в культурно-историческом аспекте было крайне идеологизировано. Даже в исторических работах ведущих учёных вопросы региональной культуры должным образом не рассматривались. В начале XXI века понятие «региональная культура» сопоставляется с проблемами глобализации и регионализации. Сегодня существует много научных подходов по исследованию региональной культуры, которые раскрывают её содержательные основы, специфику, закономерности развития. Теоретическому изучению региональной культуры посвятили свои труды историки, философы, регионоведы, культурологи, искусствоведы, педагоги. Во многих работах по данной проблеме отмечается особая уникальность культуры какого-либо региона.

Региональная культура – это ограниченное территориальное пространство, объединяющее природный ландшафт, производственно-хозяйственные отношения, экономические связи, историческое и социальное развитие, которое представляет собой, по утверждению И.Я. Мурзиной, часть национальной культуры и одновременно самостоятельный феномен [51, с. 25].

Для О.Б. Фоминых региональная культура – социокультурная среда с характерными не только внешними признаками, такими как соотношение территории и основы национальной культуры, но и внутренними особенностями в виде традиций и ценностей национальной культуры [72 с. 6-7]. В последние десятилетия, отмечает Е.Н. Яковлева, с развитием регионализации, выражающейся в сохранении культуры этносов, появлении самодостаточных территориальных образований, термин «региональная культура» рассматривается в пределах границ конкретного региона [82]. Исследователь сделала важный вывод о том, что региональная культура представляет собой особый вектор духовного, социально-политического и экономического развития регионов и, одновременно, является движущей силой государства.

Значительную часть культурного пространства любого региона представляет среда образования. Труды по художественному образованию, в которых авторы обращаются к культурному наследию родного края как одной из основ всестороннего развития школьников, созданы авторами В.С. Кузиным, Б.М. Неменским, Т.Я. Шпикаловой, Н.А. Горяевой. Эти учёные и педагоги-исследователи предлагают пути организации системы художественного образования и эстетического воспитания средствами изучения лучших образцов народного искусства многих российских регионов.

Следовательно, резюмируя все вышесказанное, можно сделать вывод: региональная культура представляет собой разновидность национальной культуры, при этом сохраняя ее особенности, но обладая исключительными чертами. Это уникальная форма бытия, существующая в границах социума и человека, опирающаяся на историко-культурные традиции, формирующая систему ценностей, создающая особый тип личности. Культурное пространство региона играет огромную роль в современном обществе, определяя ресурсы расширения сфер управления, коммуникации, образования и творчества.

Региональная культура характеризуется динамичностью, подвижностью, изменчивостью и вариативностью. Её педагогический потенциал, по

справедливому утверждению М.С. Якушкиной, можно определить, как совокупность ресурсов социокультурной среды и способностей педагога транслировать культурные ценности, а также влиять на развитие личности учащихся [83, с. 123]. Педагогический потенциал региональной культуры обладает культурными артефактами, а также способами передачи педагогического опыта от поколения к поколению людей, живущих на данной территории. Применение потенциальных педагогических возможностей объектов региональной культуры в художественном образовании подростков существенно повысит интерес к традиционной художественной культуре у подрастающего поколения. Особая роль в педагогическом потенциале региональной культуры принадлежит традициям. В них отражены верования, обряды и обычаи как необходимый фактор приобщения детей к истокам духовно-эстетического воспитания. Эту мысль подтверждает Г.А. Никитин, полагая, что этнические традиции – это особый канал, по которому старшие наставники передает своим младшим воспитанникам нравственные убеждения и эстетические чувства, способы и приемы деятельности, опыт поведения в обществе [55]. Традиции – коллективная память народа, неотделимый элемент этнического самосознания, который служит укреплению чувства национальной гордости и патриотизма. Этнокультурные традиции в воспитании – это система ценностей и отношений, которые базируются на принципах толерантности и гуманизма. Следовательно, благодаря этнокультурному воспитанию и постижению художественно-эстетических основ, подрастающее поколение наиболее глубоко и полно ощущает свою принадлежность к конкретной нации. Справедливо утверждение Г.Н. Волкова, что индивидуальное творчество каждого художника развивается на основе тех достижений, которые были созданы народом, в целом, до него. Прежде чем он станет развивать отечественную культуру, ему надо усвоить то, что произвёл его народ за огромный многовековой исторический период. Только общее духовное богатство народа и человечества служит установочной базой для созидательного творчества [14, с. 40].

Наряду с политическими и социально-экономическими преобразованиями, проводившимися в стране в разные годы, народ постоянно аккумулировал, сохранял и транслировал свои знания о родной земле, которые являются отечественным культурным фондом, представляют собой результат творческой деятельности предыдущих поколений. Культурно-исторические и социальные знания, умения, навыки передавались людям через века благодаря устным и письменным источникам. Исследование культуры отдельных территорий предполагает глубокое изучение местности какого-либо региона, области, города или района, ее природного ландшафта, истории возникновения поселений, культуры и других сторон жизни.

Один из крупных регионов нашей страны – Самарский край занимает часть территории Среднего Поволжья. Он расположен на излучине реки Волги и на пересечении трёх крупных торговых и транспортных путей из Европы в Казахстан, Сибирь и Среднюю Азию. Главное богатство региона – уникальный природный комплекс Самарская Лука, Жигулёвские горы и река Волга. Самарская область находится на границе трёх природных зон: лесной, лесостепной и степной. Такое соседство разнообразных территорий включает таёжные леса и древние торфяные болота, бескрайние степные просторы и многочисленные водоёмы. Некоторые природные ландшафты края объявлены заповедными зонами, среди которых – национальные парки «Самарская лука» и «Бузулукский бор», «Жигулёвский заповедник», ландшафтные заказники – Васильевские острова и Сергиевские минеральные воды. С Жигулёвскими горами связаны мифы, сказания и легенды Самарского края и Жигулей, где отражены горы Сокол, Жегуль, Девья, Стрельная, Верблюды, Молодецкий и Царёв курганы. Одно из живописнейших мест Самары – это смотровая площадка над рекой Волгой в районе посёлка Управленческий, с которой открывается красивый вид на Жигулёвские горы.

Свою историю Самарский край ведёт с XVI века, когда по указу царя Фёдора Иоанновича в 1586 году была основана крепость «Самара» с целью защиты этой местности от кочевников и охраны границ, а также сохранения

безопасности судоходства на реке Волге, протекавшей недалеко от города. Руководил строительством воевода – князь Г.О. Засекин, который поставил крепость на левом берегу реки Волги, на возвышенности, откуда можно было решать военно-стратегические задачи. В конце XVI – начале XVII вв. область Самарской Луки представляла собой местность с осёдлым населением, занимающимся земледельческими промыслами. Отличительной чертой при освоении Самарского края явилось то, что оно осуществлялось разными этносами – русскими, татарами, украинцами, мордвой, чувашами и др.

Выходцы из многих уголков России, осевшие в степях Заволжья, достаточно долго сохраняли свои речевые особенности, верования, традиционную культуру быта. Наряду с русскими жителями Самарской губернии с конца XIX в. жили и представители других регионов – Москвы, Петербурга, Пензы, Нижнего Новгорода, Воронежа, Тулы и др. По мнению П.В. Алабина, «нет почти губернии, даже самой отдаленной, которая не имела бы своих представителей в Самаре» [11, с. 98]. Русские в Самарский край заселялись вместе с татарами, мордвой, украинцами, чувашами, немцами. Вначале однопациональные поселения преобладали, затем появились смешанные селения, в которых русские жили вместе с представителями других национальностей. Так складывалась полиэтничная и поликонфессиональная структура народов Самарской губернии. Представители этих этносов находились в добрососедских отношениях, со временем появлялись сёла со смешанным национальным составом, что помогало взаимообогащению культур.

Дворянско-помещичье землевладение и множество дворянских родов, живущие в Самарском Заволжье с 30-х годов XVIII века представляли выдающиеся деятели не только Самарского края, но и всей России – Алашеевы, Голицыны, Кноринг, Орловы, Пименовы, Степановы, Стромилы, Тархановы, Толстые, а также крупные владельцы заволжских земель – князья Аксаковы, Державины, Долгоруковы [12].

В 1846 году было открыто паровое судоходство по реке Волге, а в 1888 году – поезда по Самаро-Златоустовской железной дороге, что способствовало превращению Самарской губернии в значительный торгово-промышленный центр. К середине XIX века для Самарской области важнейшим сектором специализации экономики являлось выращивание зерновых культур. К крупной хлебной торговле имело непосредственное отношение самарское купечество, то есть многие предприниматели, промышленники и меценаты – Аржановы, Волковы, Вошакины, Константиновы, Соколовы, Чельшовы, Шихобаловы и др. В состав Самарской области сегодня входят одиннадцать городов, два из которых – Самара и Тольятти являются самыми крупными. Эти города отличает концентрация промышленности, торговли и социальной инфраструктуры. Население Самары и Тольятти обладает особым городским менталитетом, многочисленными социальными и национальными группами, различными видами деятельности.

Самара – крупнейший административный, экономический, политический, научный, образовательный, культурный и спортивный центр Поволжья с развитой авиационной, космической, машиностроительной, пищевой, металлообрабатывающей, электроэнергетической, лёгкой, топливной отраслями промышленности. Художественная культура Самарского края сформировалась как исключительное и самобытное явление на основе общих ценностей российской культуры, многовековых традиций разных народов, особенностей географического расположения.

Существующие сегодня древние постройки на улицах старой Самары представляют собой архитектурные ансамбли в границах жилых кварталов или сохранившиеся единичные строения, вокруг которых воздвигаются новые современные дома. В городе бытуют массовые постройки конца XIX – начала XX столетий в виде каменно-деревянных сооружений, выполненных чаще всего в стиле эклектики, которые являются различными вариациями кирпичных и деревянных конструкций. Самарское купечество, выступавшее заказчиком при строительстве городских зданий, подчиняло их своим вкусам и интересам.

В основном, купцы принадлежали к старообрядцам, поэтому в архитектуре преобладали старорусские мотивы. Архитекторы соединили две противоположные системы – древнерусскую и классическую: фасад был выполнен в народном стиле, симметричный план здания – с учётом классических традиций [36, с. 40]. Классицизм чаще всего применялся в каменном первом этаже, а элементы народного зодчества использовались при создании деревянного второго этажа, имеющего более интенсивный декор. Окна, наличники и ставни второго этажа украшены богатой резьбой, орнамент которой имеет языческие истоки, наделён разнообразным символическим текстом и представляет собой многовековой опыт народного художественного творчества. Деревянная домовая резьба – сплав специфических художественных традиций, уходящих своими глубокими корнями в культуру и быт народов Самарского края, объединяющего древние устои кочевников-скотоводов, промысловиков-охотников и пришедших позднее земледельцев.

Чаще всего архитектурные композиции самарских каменно-деревянных объектов в первую очередь отражали колорит народного крестьянского зодчества, которое трансформировалось через призму бытовавших в тот период архитектурных направлений и стилей. Таким образом, считал известный самарский архитектор В.Г. Каркаръян «в послереформенный период своей истории Самара получила новую архитектуру в новой пространственной оправе, ставшую в наши дни хранилищем памяти и культуры прошлого» [36, с. 37], то есть в то время появился уникальный старокупеческий стиль.

Доминирующими стилями в старокупеческом зодчестве города были модерн и эклектика, которые дополнили здания в стиле конструктивизма, неорусского стиля, неоготики, псевдорусского, неомавританского, неовизантийского и необарокко. Самые известные постройки XIX – начала XX вв.: церковь Веры, Надежды, Любви и матери их Софии, драматический театр, Торговая биржа, Крестьянский Поземельный банк, дача «со слонами» известного купца и мецената К.П. Головкина, филармония, Жигулёвский пивоваренный завод, здание гостиницы «Гранд-отель», особняк Общественного

собрания, Волжско-Камский банк, бывшая мельница Якимова; особняки самарских дворян, купцов, промышленников – И.А. Клодта, фон Вакано, А.П. Курлиной, А.Н. Наумова, В.М. Сурошникова, Шихобаловых, Матвеевых и т.д.

Храмы Самары, которые свидетельствует о полиэтничном и поликонфессиональном составе населения города – православные Иверский женский монастырь, Покровский кафедральный собор, храм святого Георгия, Вознесенский собор, Петропавловский храм; церкви старообрядцев, лютеранская кирха, мечеть, синагога, римско-католический костел Пресвятого Сердца Иисуса.

В конце XX-нач. XXI веков в городе появились известные здания – Соборная мечеть, восстановленная после реконструкции филармония, театры (оперы и балета, кукольный, юного зрителя «СамАрт»), новый железнодорожный вокзал. Особо внимание необходимо уделить набережной Самары, протяжённостью вдоль реки Волги более пяти километров и монументальной скульптуре «Ладья», а также паркам города – Струковскому, Загородному, им. Ю.А. Гагарина, Победы.

Музеи, выставочные залы, галереи города, которые приобщают жителей Самары к художественной культуре: Историко-краеведческий музей им. П.В. Алабина, Художественный музей, культурно-выставочный центр «Радуга»; галереи – «Мария», «Виктория», «Вавилон»; выставочные залы – Союза Художников России, ДХШ №1 им. Г.Е. Зингера и др.

Город пополнился в последние годы многочисленными памятниками, посвященными людям, внесшим большой вклад в его историю и культуру – основателю Самарской крепости князю Засекину; покровителю города святителю Алексию; святым Кириллу и Мефодию; Преподобному Сергию Радонежскому; святым Петру и Февронии; поэту и исполнителю своих песен Владимиру Высоцкому и др. В декоративных скульптурах воплощены герои известных художественных произведений, связанные с Самарой, – «Бурлаки на

Волге» И.Е. Репина, «Буратино» А.Н. Толстого, «Бравый солдат Швейк» Я. Гашека, «Федор Сухов» В.Я. Мотыля, «Юрий Деточкин» Э.А. Рязанова.

Вторым крупным городом в Самарской области является Тольятти, который построен на месте крепости Ставрополь-на-Волге, основанной В.Н. Татищевым в 1737 году. Город в начале XVIII века был заселён крещеными калмыками, переходящими на оседлый образ жизни. В 50-е гг. прошлого века при строительстве Волжской ГЭС, Ставрополь оказался в зоне затопления. Часть города, оставшаяся на левом берегу реки Волги в период строительства Волжского автомобильного завода во второй половине XX века стала быстро развиваться. Сюда приезжали люди со всей страны, а город получил другое новое название – Тольятти. Основу экономики города составили отрасли энергетического, машиностроительного и химического комплекса страны, а градообразующим предприятием стал Волжский автомобильный завод. Тольятти – один из самых больших моногородов Российской Федерации. Культурные объекты г. Тольятти представлены дворцами культуры, краеведческим музеем, картинной галереей, филармонией, современным выставочным комплексом; театрами – «Колесо», «Пилигрим», юного зрителя «Эксперимент».

Самарский край объединяет наряду с двумя крупными городами, средние (Новокуйбышевск, Кинель, Сызрань) и малые (Нефтегорск, Похвистнево). Среди них можно выявить города, экономическая деятельность которых вплотную связана с предприятиями местной промышленности, чаще всего – нефтеперерабатывающей и нефтехимической (Новокуйбышевск, Отрадный, Нефтегорск), а также города, расположенные вблизи от железнодорожных станций (Похвистнево, Кинель, Сызрань). Их отличает традиционность архитектуры зданий, относительная немногочисленность населения, специфическое отношение к своей местности у жителей этих городов, чаще всего, выходцев из сёл и районов Самарского края.

Активное обращение к региональной культуре в России началось со второй половины XX века, когда одним из векторов гуманитарного знания

становится изучение культуры повседневности, связанной с пространством образования и музейной средой. В это время и получило широкое развитие художественное краеведение, где большое место занимало изучение архитектурных памятников, творчества местных деятелей искусства, знакомство с творениями народных мастеров. С 70-х годов XX столетия наряду с понятием «краеведение» сформировалось и определение «культурное наследие». Термин «культурное наследие» был принят ЮНЕСКО в 1972 году, где впервые была обозначена структура этого явления: «Культурное наследие включает предметы материальной культуры, памятники, группы зданий и территории, обладающие различной ценностью, включая символическую, историческую, художественную, эстетическую, этнографическую или археологическую, имеющие научное и общественное значение» [1, с. 282].

Художественное краеведение, по определению В.Г. Смирнова, это региональный подход к исследованию художественной культуры своей малой родины, анализа памятников архитектуры, произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства, в которых отражена природа, быт, история и этнопсихология населения края [67, с. 18].

Региональный компонент при обучении изобразительному искусству наиболее полно отражает специфику определённой местности. Принимая во внимание то, что современная национальная концепция воспитания предполагает развитие человека, являющегося сторонником традиционных ценностей, вобравшего в себя сокровища мирового культурного наследия и стремящегося к толерантности, необходимо использовать весь потенциал региональной культуры.

Самарский край имеет свои художественную среду, обладает возможностью влиять на формирование у учащихся ценностного отношения к художественному и эстетическому наследию, а также представляет собой неотъемлемую часть нашей национальной культуры. Согласно историческим данным, традиционных широко известных промысловых центров в Самарской губернии не сложилось, так как здесь преобладала аграрно-промышленная

специализация [65, с. 175]. Но в XIX-XX веках получили развитие отдельные виды художественных ремёсел:

- деревообработка (изготовление деревянной посуды, домовая резьба, производство ручных прялок, лозоплетение, роспись по дереву);
- гончарство и глиняная игрушка;
- обработка волокнистых веществ (ткачество холстов, ковров, вязание);
- обработка металла (изготовление орудий труда, подков, сбруи);
- домашние ремёсла (вышивка, кружевоплетение, создание кукол и пр.).

Обращение к культурному наследию своего края сегодня все больше внедряется в педагогическую практику, постепенно пронизывая все сферы учебно-воспитательного процесса. Всестороннее исследование учащимися художественных достопримечательностей своего края может быть представлено как важнейшее педагогическое средство воспитания подростков. Однако до сих пор в учреждениях дополнительного образования Самарской области не систематизирован материал, способствующий формированию интереса школьников к местной региональной культуре, нет достаточного объема методических пособий по проведению данных занятий, которые могли бы помочь педагогу в обучении и воспитании школьников. Необходимо признать тот факт, что процесс обращения к местной региональной культуре в содержании художественного образования представлен в целом неорганизованно. В дополнительном образовании Самарской области недостаточно проводится работа по приобщению детей к местной культуре. Учащиеся последовательно не изучают историю, быт, искусство своего края. Недостаточная подготовленность педагогов, которые должны осуществлять решение этой проблемы стала главной причиной возникновения ситуации, при которой приобщение к региональной культуре в образовательных учреждениях дополнительного образования носит несистемный характер. Образовательная деятельность по изучению национальной и региональной культуры и формированию интереса к ней, проводимая учителями изобразительного искусства не всегда включает в себя необходимые педагогические технологии,

средства и методы. Следует иметь в виду, что без последовательного освоения материала творческие работы учащихся на тему культуры родного края часто не имеют глубокого содержания и обделены по художественному выражению. Если отсутствует регулярная работа в этом направлении, уровень интерес к местной культуре у учащихся остается пока низким, а порой дети не имеют должного представления об уникальной истории и культуре своего края. Незаботанная теоретическая основа региональной составляющей содержания обучения и воспитания часто приводит к деформации структуры регионального компонента образования. В системе дополнительного образования ещё не до конца раскрыта одна из основных функций искусства – воспитание творческого человека, способного предельно реализовать себя в различных видах деятельности современного социума. Решение этой проблемы сегодня осуществляется при условии серьёзного социально-экономического и духовного общественного кризиса. В современном мире наблюдается нарастание стереотипности и шаблонности в культуре, что приводит к разрушению индивидуальности личности. При этом все возрастающие благодаря мощному развитию средств информатизации и телекоммуникационных технологий возможности потребления массовой культуры несравнимы с масштабами образовательной среды. В наши дни у большей части подрастающего поколения снижается интерес к получению новой информации, хранящейся в историко-культурных и литературных источниках. Возможность добыть эти сведения, обеспечить им доступность для восприятия учащимися, необходимо реализовать через оптимальные методики.

Аксиологическая разнонаправленность культурной жизни и образовательной системы сегодня сильно настораживает. Стандартизация уровня жизни может лишить культуру её национальной самобытности и своеобразия, обусловленных выработанными предками форм и способов коммуникации человека с окружающим миром. Современная ориентация на западную культуру в российском обществе приводит к тому, что подрастающее поколение не знает исконно народных традиций, обычаев и обрядов. Процессы

изменений в духовной жизни общества, отделённого от корней своей культуры и в результате утратившего способность к восприятию национальных идеалов и ценностей ведут к ликвидации духовно-творческих и созидательных начал традиционной культуры. Утвердившееся отрицательное положение в предоставлении истинного художественно-эстетического воспитания детей требует всестороннего исследования данной проблемы с учетом особенностей педагогического потенциала региональной культуры, а также создания необходимых условий для обновления содержания образования и воспитания подрастающего поколения. Подъем национального самосознания средствами приобщения учащихся к культуре Самарского региона возможно осуществлять через изобразительное искусство, которое в системе дополнительного образования детей занимает одно из главных мест по силе эмоционально-духовного и воспитывающего влияния на развитие творческих, нравственных и познавательных качеств личности человека. Внедрение регионального компонента в систему обучения изобразительному искусству создает условия для проявления интереса учащихся к художественно-творческой деятельности. Исследование своего края активно способствует приобщению школьников к научному познанию, помогает получить представление о таких дисциплинах, как история, этнография, литература, искусствоведение, география, культурология т.д. Включение в образовательную программу по изобразительному искусству региональной составляющей, связанной с изучением городского пространства, помогает воспитать подрастающее поколение социально активных граждан, ощущающих свою ответственность за судьбу родного города.

Итак, региональная культура Самарского края обладает высоким педагогическим потенциалом, который направлен на развитие личности человека. Отображая в своём творчестве историю, национальный колорит, бытовой уклад, особенности природного ландшафта Самарского края, юные художники активно исследуют окружающую их культурно-историческую среду. Существующая сегодня проблема освоения педагогического потенциала

культуры родного края в дополнительном художественном образовании по дисциплине композиция позволяет констатировать потребность в разработке новой образовательной модели, которая поможет существенно повысить уровень развития композиционного мышления подростков средствами исследования культуры родного края.

1.3. Психолого-педагогическая характеристика особенностей развития подростков

Подростковый возраст – одна из критических ступеней онтогенеза, связанная с глобальными преобразованиями в области сознания, деятельности и структуры взаимоотношений индивида. В качестве самостоятельного этапа развития этот период выделен учёными в XIX веке и трактуют его по-разному: для одних исследователей – это единый этап развития и становления (10-15 лет); другие учёные его делят на два периода – младшие подростки (10-12 лет) и старшие подростки (12-14); третьи выделяют период отрочества, состоящий из трех этапов – младший подростковый (10-11 лет), средний подростковый (11-12 лет) и начало старшего. Согласно классификации, разработанной известным российским исследователем Д.Б. Элькониным, подростковый возраст обладает диапазоном границ от 10-11 до 14-15 лет. По терминологии Фонда Организации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА), подростковый возраст имеет продолжительность с 10 до 19 лет (ранний подростковый возраст – 10-14 лет и поздний подростковый возраст – 15-19 лет).

Являясь основным этапом биологического, социального, психологического становления и развития человека, подростковый возраст выражается в переходе от детского периода к взрослому, а его содержание представляет собой завершение физического созревания, развитие индивидуальности личности, высокое проявление сознательной активности и

достижение социальной зрелости. Подростковый или пубертатный период – важнейший этап в жизни ребёнка. Часто подростковый возраст называют «напряжённым» и «трудным» переходом от детского периода к взрослому. В таких определениях делается акцент на сложность и важность процессов развития личности человека, происходящих в данном возрасте, которые связаны с тем, что начинается серьёзная перестройка от одной фазы развития к другой: от детской жизни к взрослой.

Ситуация социальных отношений характеризуется в этом возрасте следующим образом:

- подросток продолжает прибывать в тех же условиях, что и раньше (семья, друзья, школа, внешкольная деятельность), но у него возникают новые ценностные ориентиры;
- меняется отношение к учёбе и школе, место учёбы становится центром коммуникации, активных взаимоотношений с ровесниками;
- в этом возрасте ребёнок, с одной стороны, стремится оторваться от мира детства, осознать себя взрослым, самостоятельным, способным принимать решения, а с другой, – пора детства является ещё для него привлекательной, потому что в ней меньше всего серьёзных обязанностей и ответственности.

Социализация подростков происходит под влиянием различных референтных групп, особенно значимых для них, которые можно разделить на две ступени по степени влияния на индивида. Первая ступень – группа ближайшего окружения (семья, школа, друзья) т. д., а вторая – группа, подчиненная нормам сообщества (по профессиональным интересам, по признаку территориальной принадлежности, национальные группы и т. д.).

Центральный фактор в развитии подростков – формирование нового уровня самосознания, определяющегося стремлением понять самого себя, свои особенности, объединяющие подростка с другими людьми и отличающие его от них. Именно в этот период огромное значение в воспитании имеет влияние социальной среды и ближайшего окружения, расширяются контакты со сверстниками. В общении с друзьями подростки активно осваивают правила,

нормы, цели социального поведения, определяют критерии оценки других людей, а также вырабатывают самооценку. Подростки не могут жить без коллектива, мнение одноклассников оказывает на них огромное влияние. Дети этого возраста тяжело переживают неодобрение друзей, школьных товарищей. В подростковом возрасте закладываются основы и намечаются главные векторы развития социальных приоритетов, формируется самосознание человека, преобладает коммуникативная деятельность. Подросток приобретает необходимые знания о жизни, общаясь, прежде всего, со своими ровесниками.

Учащиеся возраста 13-15 лет обладают крайними противоречиями характера, их характеризуют максимальные диспропорции в темпах развития. У подростков появляется чувство взрослости, на почве которого часто возникают конфликтные ситуации с ближайшим окружением – родителями и учителями. В значительной степени можно объяснить это тем, что школьник находится на распутье, так как он уже не в детстве, но ещё и не во взрослой жизни [73].

Ещё одна психологическая особенность подростков – повышенная утомляемость, которая наступает из-за большого расходования энергии. Причины данной проблемы известный исследователь Г.Г. Шахвередов определяет в физиологических особенностях формирования организма подростка [77].

Подростки очень тяжело переживают ситуации поражения и неудач, а победы и благоприятные ситуации вызывают у них эмоциональный подъём. «Желание хорошо учиться приходит только с успехом в учении. Интерес к учению появляется только тогда, когда есть вдохновение, рождающееся от успеха в овладении знаниями», – утверждал В.А. Сухомлинский [68, с. 131]. Остановимся подробнее на основных характеристиках подросткового возраста, способствующих развитию творческих способностей в области изобразительной деятельности.

В подростковом возрасте мышление – один из ведущих познавательных и регулятивных психических процессов головного мозга, отражающий

окружающий мир. Мышление базируется на двух принципиально различных психофизиологических механизмах: образования и постоянного пополнения запаса представлений, понятий и выводов, новых умозаключений. Отличительная особенность мышления состоит в том, что оно чаще всего связано с проблемной ситуацией, которую необходимо разрешить, и активным изменением условий её нахождения.

Существует несколько видов мышления:

- теоретическое понятийное мышление (обращение к понятиям во время решения задачи, выполнение действий в уме, не имея напрямую дела с опытом);
- теоретическое образное мышление (для решения задачи использование материала в виде образов).
- наглядно-образное мышление (мыслительный процесс связан с восприятием окружающего мира);
- наглядно-действенное мышление (задача решается с помощью реального преобразования ситуации).

Мышление позволяет получить знание о таких объектах и свойствах окружающей жизни, которые не могут быть непосредственно восприняты с помощью первой сигнальной системы. Развитие мышления, считал Л.С. Выготский, по-разному происходит на каждом из возрастных периодов человека. Он доказал, что процесс мышления активизируется и развивается под влиянием обучения. Учёный предложил теоретический конструкт – «зона ближайшего развития», который поможет выявлять разницу между тем, что подросток в состоянии сделать самостоятельно и тем, что он может выполнить во взаимодействии с тьютором, учителем, сверстниками [20]. В этом возрасте развивается теоретическое мышление, дающее возможность подросткам применять анализ, синтез, обобщение, абстрагирование, гипотезы при решении творческих задач. Подростки способны находить оригинальные решения по многим вопросам и различные возможности для применения абстрактных

правил, полагает И.Ю. Кулагина [42]. Всё это свидетельствует о развитии способностей к передаче опыта.

Большое значение при формировании художественно-творческих способностей подростков уделяется творческому мышлению. Понятие «творческое мышление» – это сложное сочетание двух терминов «творчество» и «мышление». Наиболее известную классификацию последовательности этапов творческого мышления создал Г. Уоллес [86] в 1926 году. Он выделил четыре уровня творческого мышления:

1. подготовительный – формулировка задания; гипотеза его реализации;
2. инкубационный – временное отвлечение от задания;
3. эвристический – появление интуитивного решения;
4. проверочный – испытание проекта или реализация решения.

Творческое мышление Э.П. Торранс приравнивал к креативности, считая, что креативность может помочь в решении проблем. Определяя творческое мышление как естественный процесс, порождаемый потребностью человека в снятии стресса и напряжения, Э.П. Торранс предполагал возможность выявлять как способности к творчеству, так и условия, поддерживающие этот процесс [13].

З.И. Калмыкова выделяет у человека творческий тип мышления как дивергентный [34, с. 146]. Школьники, с преобладающим дивергентным мышлением имеют склонность образовывать инновационные комбинации из элементов, которые многие люди применяют шаблонно и стереотипно, или формируют связи между компонентами, на первый взгляд, не поддающимися объединению. Под действием творческого мышления развиваются творческие способности, предполагающего наличие у подростка мотивов, знаний и умений, навыков, благодаря которым он создает продукт, отличающийся новизной, уникальностью и оригинальностью. Исследование этих качеств личности определило приоритетную роль воображения, интуиции, фантазии, а также

потребности человека в самоактуализации, в выявлении, раскрытии и расширении индивидуальных созидательных возможностей [61, с. 380.].

Теоретик в области изобразительного искусства С.Е. Игнатъев утверждает, что дети подросткового возраста начинают больше анализировать, чаще обосновывать свои выводы, критически относиться к творчеству. Желание заниматься изобразительной деятельностью в этом возрасте у них часто пропадает [31].

Таким образом, творческое мышление формируется в соответствии с общими закономерностями педагогической системы и возрастных особенностей. Оно интегрирует и дополняет существующие психические связи, создаёт устойчивое сочетание психических процессов и личности ребенка, является своеобразным индикатором и движущей силой развития.

Далее необходимо рассмотреть такие психические процессы подростков как внимание, воображение, восприятие, память, умение соотносить теорию с практикой, выдвигать гипотезы и проверять их, возникновение рефлексии, которая позволит развиваться новому уровню самосознания.

Двойственная природа подростка оказывает влияние на особенности его внимания. У подростков, с одной стороны, ещё сильно развито непроизвольное внимание, а с другой стороны, детей в пубертатный период привлекает все новое, интересное, вызывающее яркие эмоции, поэтому получает развитие и внимание произвольное. Благодаря этому подросток отвлекается от того, что интересует его при решении поставленных задач. Внимание подростков постепенно становится упорядоченным, управляемым и регулируемым процессом, который организывает и сопровождает мышление, восприятие, память. С развитием внимания у подростков пропадает повышенная впечатлительность, сильная возбудимость и быстрая смена увлечений различными сферами деятельности [19, с. 17]. Именно в подростковом возрасте развивается умение подолгу на чем-то сосредоточиться, а если необходимо без особых усилий переключить внимание. У школьников возрастает способность к распределению внимания, из-за чего подростки часто не хуже взрослых могут

справиться с работой, которая требует данного качества внимания. Важно отметить, что у подростков появляется глубокий интерес к субъективному миру человека, к мыслям, чувствам, переживаниям, как других людей, так и к своим собственным, то есть появляется внутренняя направленность внимания.

Восприятие подростков приобретает важный аспект и качественную интеллектуальную специфику, а также становится более произвольным и целенаправленным, чем у учащихся начальных классов. У детей подросткового возраста меньше развивается восприятие временной перспективы. Особенность их восприятия в том, что оно из внешней формы переходит во внутреннее содержание, позволяет изучать окружающий мир, а также создает базу для возникновения и развития других, наиболее серьёзных познавательных процессов. Е.П. Крупник и С.Х. Раппопорт рассматривают три фазы восприятия подростками изобразительного искусства: предкоммуникативная (художественно-психологические установки), коммуникативная (восприятие произведений искусства) и посткоммуникативная (оценка художественных произведений) [39].

Одной из тенденций, влияющей на развитие смысловой сферы личности подростка, является художественное восприятие, осознанно отражающее художественную культуру общества. Освоение культурных ценностей не только демонстрирует, воспитывает, развивает восприятие, но и формирует эстетический вкус людей, которые на художественных произведениях по-настоящему учатся понимать окружающий мир [63, с. 227].

Художественное восприятие личности способно аккумулировать всю художественную культуру общества – литературу, музыку, живопись, искусство театра и транслировать её от поколения к поколению, от одной эпохи к другой. У детей возраста 13-15 лет происходит снижение способности к чувственному познанию эмоционального аспекта произведения, возможности к интерпретации образов. Рассуждение о творческом продукте приобретает объективный, но немного отстраненный характер. П.М. Якобсон отмечает, что художественное восприятие представляет собой целенаправленное психическое

действие с чувственным познанием, связанным с процессами ощущения, анализа, мышления и с дифференциацией различных впечатлений, которые можно получить от реальной действительности [81]. Художественное восприятие Ю.Н. Протопопов определяет, как «восприятие действительности с целью создания художественного произведения и восприятие произведения искусства с целью выявления, переживания, интерпретации и освоения его содержания, выраженного художественной формой» [60].

Художественное восприятие подростка – процесс сложный и противоречивый. Его уровни зависят от специфики деятельности, степени близости творческого произведения опыту ребенка, совершенствования знаний и возможности применения их на практике.

Объем памяти у подростков значительно увеличивается, что происходит не только за счет того, что учащиеся лучшего запоминают теорию, но и вследствие логического осмысления материала. Намного усиливается в этот период стремление добиться понимания того, что надо запомнить и пересказать своими словами, обобщая при этом информацию. Подростки имеют индивидуальные особенности памяти: одни сразу же могут воспроизвести то, что запомнили, другие делают это через определённое время.

В подростковом возрасте интенсивно развивается логическая память и достигает такого совершенства, что школьник начинает использовать этот вид памяти, а также произвольную и опосредованную память [62, с. 28-29]. Способность к запоминанию постепенно возрастает к 13 годам. Со временем улучшается запоминание образного, словесного и наглядного материала, увеличивается скорость запоминания, объем усвоенного материала, улучшается продуктивность памяти.

Воображение сближается с теоретическим мышлением, и в свою очередь, даёт активный импульс к развитию творчества школьников. Интеллектуальное развитие подростка повышается, а вместе с ним и ускоряется развитие воображения. Известно, что творческие способности невозможно развивать без воображения, которое отвечает за то, как в действительности будут появляться

«продукты» творчества. И.Ю. Кулагина справедливо утверждает, что воображение подростка, «конечно, менее продуктивно, чем воображение взрослого человека, но оно богаче фантазии ребенка» [42, с. 150-151]. О существовании двух линий воображения в подростковом возрасте пишет И.Ю. Кулагина. Первая линия воображения предполагает достижение творческого результата (изображение картины, конструирование летательного объекта и т. д.), а вторая – использование возможности творческого воображения для получения удовольствия от самого процесса фантазирования. Эмоции и чувства, которые наполняют подростков, проявляются в придуманной ситуации. В своих фантазийных историях подростки лучше понимают самих себя, а также впервые начинают представлять своё будущее.

По мнению Л.С. Выготского, большие преобразования в развитии воображения у подростков происходят под воздействием абстрактного мышления, потому что на фоне этого начинает формироваться фантазийная сфера. Учёный исследует два типа воображения подростков – пластическое и эмоциональное. Пластическое (объективное) воображение обращается к данным внешних впечатлений, а эмоциональное (субъективное) – работает с внутренними компонентами [18, с. 20].

Рассмотрим теперь влияние возрастных особенностей подростков на развитие их творческих способностей. Под творческими способностями Р.С. Немов подразумевает «создание предметов материальной и духовной культуры, производство новых идей, открытий и изобретений, словом – индивидуальное творчество в различных областях человеческой деятельности» [53, с. 337].

Важной возрастной особенностью подростков являются такие качества личности, как самостоятельность, упорство и инициатива, оказывающие огромное влияние на развитие творческих способностей. Н.С. Лейтес предлагает для подростков занятия, в которых нужно проявление вышеназванных качеств. Дети этого возраста становятся более инициативными в таких видах деятельности, где прежде подчинялись только требованиям

старших. Подростки стремятся к самостоятельности в своих высказываниях, что зачастую приводит к тому, что они не хотят получать готовые знания, как справедливо отмечает Н.С. Лейтес [44]. Такое стремление свидетельствует о наиболее благоприятных условиях для развития творческой активности школьников, и эти качества часто проявляются у подростков в учебном процессе.

Проблема становления творческих способностей индивида в педагогической психологии остаётся особенно насущной. В.Н. Дружинин выделяет три основных подхода по этому вопросу [29]:

- Первый подход – высокий уровень творческих способностей зависит от высокоразвитого интеллекта личности, то есть творческого процесса как особой формы психической активности не бывает. Эту позицию разделяют многие современные ученые – Г. Айзенк, Д. Векслер, Р. Стернберг и др.

- Второй подход – творческая способность представлена самостоятельным феноменом, независимым от интеллекта. Приверженцы этой теории – М. Воллах, Н. Коган, Дж. Гилфорд, Я.Л. Пономарев, К. Тейлор и др.

- Третий подход – творческая способность не считается психическим образованием, а интеллектуальная одаренность представлена как необходимое, но недостаточное условие для творческой деятельности человека. Ведущим фактором творческого поведения являются мотивации, ценностные качества, личностные особенности – Д.Б. Богоявленская, К. Роджерс, А. Таннебаум и др.

В этих научно-теоретических подходах представлены разные взгляды на данную проблему. Учёными определены способности каждого человека к творчеству: от ограниченной уровнем интеллекта – до стремления к полному выявлению и развитию своих индивидуальных возможностей.

Актуальными для развития творческих способностей подростков можно выделить такие возрастные особенности, как самопознание, потребность оценки себя со стороны («Я-концепция»). Для учащихся главное не только познать самих себя как индивидуальности, но и понять, насколько значимы их личностные способности для окружающих. Эти возрастные данные ведут к

формированию у школьника собственного отношения не только к себе, но и к учебе, к саморазвитию и творчеству. Представление о своей личности формирует критичное отношение подростка к своей деятельности.

Организация художественно-творческой деятельности подростков должна основываться на идеях педагогики сотрудничества, которая предполагает применение межпредметных связей, обращение к внутренней эмоциональной сфере ученика, организацию продуктивной познавательной деятельности. Творчество представляет собой необходимый фундамент художественно-эстетического воспитания. Приемы и методы становления творческих способностей подростков:

- в работе с подростками следует направлять процесс обучения на формирование качеств, значимых для развития творческого мышления;
- пробудить самостоятельность и инициативность в подростке;
- помочь подросткам преодолеть ступень детского творчества и пробудить в них творческое мышление на более высоком уровне.

Важным аспектом формирования творческих способностей детей В.А. Левин называл развитие творческой деятельности, а не только обучение необходимым техническим приёмам и навыкам. Если не соблюдать такие условия, как утверждал учёный, многие качества творческой личности (художественный вкус, эстетическое чувство, сопереживание) попадают в число ненужных [43, с. 43]. Для того чтобы это преодолеть необходимо способствовать стремлению подростков к общению со сверстниками, направляя их на стремление к коммуникации через процесс творчества.

Наиболее оптимальной применительно к подростковому возрасту можно считать «особым образом организованную творческую деятельность в процессе общения», которая с точки зрения подростка, выглядит как достижение общественно значимого результата на практике [43, с. 45]. Именно в подростковом возрасте наступает период охлаждения ко многим видам деятельности, в том числе и к изобразительному искусству. Л.С. Выготский полагал, что часто спад интереса к занятиям изобразительным искусством у

многих подростков обусловлен изменением в работе воображения. «Рисовать продолжают только одиночки, большей частью особо одаренные в этом отношении и побуждаемые к нему внешними условиями вроде специальных занятий рисованием и т.д.» [18, с. 31]. Многие подростки по-другому начинают относиться к своему искусству, чем в начальной школе, испытывают неудовлетворенность творческим результатом, что ведёт к потере желания заниматься изобразительным творчеством. Однако именно в подростковом возрасте начинают проявляться способности к пластическим видам искусства. Решение этой проблемы и обретение детьми изобразительной грамотности должно происходить в процессе интересной учебно-творческой практической деятельности.

Подростки, деятельность которых представлена в данном исследовании – учащиеся детской школы искусств №11 г. Самары возраста от 13 до 15 лет. Использование подростками различных художественных материалов, участие школьников в проектах, применение информационных технологий повышают их профессиональные навыки, позволяют стать более уверенными в своих силах. В подростковом возрасте наиболее эффективно формирование у школьников способности к самостоятельному поиску выразительных решений формы творческого замысла. В основном с пятого класса у школьников складываются условия для длительной работы с натуры и по представлению: появляется критическое отношение к продуктам своей деятельности, умение анализировать их форму и содержание. В качестве критерия выступает реализм изображения, «на место наглядно-действенной отнесённости приходит зрительная установка психики» [33]. Овладение умением сознательно пользоваться изобразительными средствами требует напряжённой работы механизма визуализации представлений. В данный возрастной период задуманная концепция является целью, определяющей способы изображения.

Педагогическими условиями развития творческих способностей у учеников выступает личность педагога. А.Н. Лук утверждает, что у педагогов, которые сами активно занимаются творчеством, ученики тоже добиваются

больших успехов [49, с. 50.]. В этом случае талантливые школьники раскрываются и полностью реализуют свои способности. Грамотное педагогическое руководство процессом изобразительной деятельности подростков способно выявить и развить потенциальные возможности учеников, что может послужить основой будущей профессиональной деятельности.

Итак, в подростковом возрасте закладываются базовые основы и намечаются главные направления становления социальных и моральных установок личности. Один из важных этапов созревания – процесс формирования самосознания. Ведущая деятельность этого возраста представлена сферой коммуникации, потому что, общаясь со своими сверстниками, родителями, педагогами подросток получает необходимые знания о жизни. В интеллектуальной деятельности детей в пубертатный период появляется самостоятельная логика мышления, развиваются многие психические процессы: память, восприятие, внимание, воображение, и др.

Подростки становятся изобретательными, способными к анализу, совершению таких мыслительных операций, как аналогия, обобщение, классификация. Творческое мышление у них формируется вместе с общими законами системы обучения и возрастного периода. Оно сопровождает и соединяет психические процессы личности школьника, становится своеобразным вектором развития. В целом в подростковом возрасте творческое мышление зависит от степени интеллектуальной активности и стремлении личности обучающегося к саморазвитию. Главные принципы творческого мышления подростков возникают под действием содержания и форм учебной деятельности, в которую включены ученики. В этот период особенно важно, чтобы были созданы необходимые условия для реализации подростками своего духовно-творческого потенциала.

Выводы по I главе

Проведённое исследование позволило раскрыть понятие «композиция» в философском, искусствоведческом и психолого-педагогическом аспектах. Учебная дисциплина «композиция» универсальна среди других художественных дисциплин, потому что объединяет ключевые знания по изобразительному искусству. Незрелое композиционное мышление подростков препятствует общекультурному развитию личности, лишая способности полноценно воспринимать явления окружающего мира. Именно композиционными средствами художник гармонично объединяет и раскрывает главную идею и содержание произведения.

Особенности региональной культуры Самарского края, обладающего высоким педагогическим потенциалом, направлены на формирование и развитие человеческой личности. Исторические, природные ресурсы, этнокультурное многообразие региона, бытовой уклад, обычаи и традиции находят отражение в творчестве юных художников Самарской земли. Образовательный и воспитательный процесс, построенный на использовании регионального компонента, способствует развитию творческой активности детей и освоению ими истории и культуры своего края.

Подростковый возраст – период резких и качественных изменений, затрагивающих многие стороны формирования и развития человека – биологические и психологические. Главным фактором психологического становления подростков является появление новой степени самосознания, определяющейся желанием понять себя, свои особенности и возможности. Можно утверждать, что именно в пубертатный период огромное влияние на детей оказывает среда, ближайшее окружение. Задача педагога – создать педагогические условия, при которых учащиеся будут иметь возможность для всестороннего проявления личностных качеств, обогащения своего внутреннего мира, что послужит основой для развития творческого процесса.

Глава II. Методика формирования композиционного мышления подростков средствами исследования культуры родного края

2.1. Модель развития композиционного мышления подростков средствами исследования культуры родного края

Для получения качественных результатов в художественном образовании школьников необходима четкая система работы педагога, то есть надо так сконструировать образовательное поле, чтобы оно стало технологически, информационно и методически грамотным. Методика обучения композиции подростков средствами региональной культуры представлена в диссертационной работе как совокупность цели, задач, содержания, технологий обучения, а также исследования результатов. Композиционная деятельность способствует развитию у юных художников особого типа мышления, связанного с образным видением, восприятием, воображением, чувством цвета, ритма и т.д., а также освоением приёмов художественной выразительности. Всё это требует разработки модели развития композиционного мышления подростков средствами исследования культуры своей малой родины.

Цель модели – развитие композиционного мышления подростков средствами исследования культуры родного края.

Задачи:

1. Создание условий для приобщения учащихся к региональным, национальным и этнокультурным традициям родного края через занятия изобразительным искусством.

2. Приобретение подростками опыта композиционно-творческой деятельности, коммуникативных навыков, позиции активного участника, создателя своих работ.

3. Развитие композиционных способностей: эмоциональной отзывчивости на произведения искусства, художественно-эстетических представлений, способности к творчеству, композиционного мышления, творческого самовыражения.

Таблица 1. Структура модели развития композиционного мышления подростков средствами исследования культуры родного края

Модель развития композиционного мышления подростков средствами исследования культуры родного края		
↓		
Цель модели – развитие композиционного мышления подростков средствами исследования культуры родного края		
↓		
Педагогические условия		
←	↓	→
создание творческой среды обучения, развитие мотивации подростков к дисциплине композиция	погружение в атмосферу региональной культуры, её эстетических ценностей и смыслов	оснащённость кабинета и оборудование для занятий композицией
Компоненты		
←	↓	→
технологический	содержательно-практический	организационный
процесс обучения подростков композиции с применением метода проектной деятельности, обеспечивающего достижение предметных, личностных и метапредметных результатов	комплекс учебно-творческих заданий и упражнений с использованием широкого спектра художественных техник и материалов, позволяющих развивать композиционное мышление учащихся	планирование композиционной деятельности обучающихся на основе интеграции дисциплин изобразительного цикла – рисунка, живописи, композиции с теоретическими знаниями о родном крае
Диагностика критериев обучения композиции		
←	↓	→
восприятие объектов культурно-исторического наследия родного края	соблюдение законов и приёмов композиции	применение изобразительно-выразительных техник и материалов при решении образа композиции
Прогнозируемые результаты		
←	↓	→
предметные	личностные	метапредметные
обогащение теоретических знаний по композиции; достижение художественно-образной выразительности произведений; владение высоким уровнем изобразительной грамотности	восприятие и анализ объектов культурного наследия; мотивация к познавательной деятельности в сфере изобразительного искусства; развитие духовно-нравственной сферы личности	обретение навыков самоорганизации, коммуникации, самоанализа, рефлексии собственной деятельности, подбора и исследования информации
Формирование компетенций		
←	↓	→
учебно-познавательная, исследовательская	общекультурная, ценностно-смысловая, социально-трудовая, воспитательная, личностного самосовершенствования	регулятивная, информационная, коммуникационная
Итог реализации модели: развитое композиционное мышление подростков		

Разработана структура модели развития композиционного мышления подростков средствами исследования культуры родного края (Таблица 1).

Модель объединяет базовые основы дисциплин изобразительного цикла – рисунка, живописи, композиции, без которых невозможно создание полноценного художественного произведения. Вопросы воспитания подростков связаны со становлением духовно-нравственной сферы, эмоционально-ценностными отношениями с миром. Для того чтобы решить эти проблемы требуется добиться личностных, предметных и метапредметных результатов обучения. Разработанная методика основана на принципах научности, наглядности, связи теории с практикой, систематичности и последовательности, др. и является одним из элементов общей методики в сфере изобразительного искусства, продолжающей традиции отечественной художественной педагогики.

Модель развития композиционного мышления подростков средствами исследования культуры родного края разработана с учетом регионального компонента. Теперь необходимо рассмотреть более подробно каждую составляющую этой модели.

Учебный процесс, направленный на развитие образования и воспитания подростков, невозможен без создания соответствующих условий. Обоснованность продуктивности педагогического процесса от условий, в которых он осуществляется, выявил Ю.К. Бабанский. Он акцентировал своё внимание на материальных, эстетических, морально-психологических, гигиенических условиях [7]. Их влияние корректирует мотивацию личности учащегося, меняет ее установки, повышает или понижает активность в процессе обучения. А.Х. Хушбахтов педагогические условия справедливо называет «основным компонентом педагогической системы». По его мнению, они «должны отражать совокупность возможностей образовательной и материально-пространственной среды; для них характерно изменение и развитие с течением времени» [74].

В данном исследовании, под дефиницией этого понятия признаётся комплекс мер, способствующих успешному формированию творческой самореализации подростков в педагогически комфортной среде. Главная цель

предлагаемых педагогических условий – освоение подростками дисциплины композиция, развитие у них композиционного мышления и приобщение школьников к художественно-эстетическим и идейно-нравственным ценностям региональной культуры.

Педагогические условия для реализации модели развития композиционного мышления подростков средствами исследования культуры родного края:

1. Создание творческой среды обучения, развитие мотивации подростков к дисциплине композиция. Творческая среда обучения отличается значительной внутренней мотивированностью деятельности, подъемом на эмоциональном уровне, позитивным настроем. Она оказывает влияние на активность учащихся в освоении и изменении окружающего мира, нацеливает личность на постоянное саморазвитие. Соответствующая творческая среда при обучении юных художников создается путем корректной организации образовательного процесса – выбор на уроках тем, несущих глубокое идейное содержание, отражающих окружающую действительность, соответствующих жизненному опыту школьников, их наблюдениям, запасу зрительных представлений, моделирование на занятиях ситуаций, активизирующих инициативу и самостоятельность обучающихся. Такой учебный процесс должен быть эмоционально насыщенным, побуждающим работать активнее и лучше. Позитивный эмоциональный настрой является признаком творческой среды и оказывает особое значение на выявление внутреннего потенциала личности.

Наиболее доступными в вопросах мотивации учеников к изобразительной деятельности выступают проектная и исследовательская деятельность, основной задачей которых является инициирование учеников к познанию окружающей действительности и самого себя. Применение проектных технологий позволяет построить более увлекательный и интересный процесс обучения, способствующий самореализации развивающейся личности, формированию её интеллектуальных и творческих способностей.

Исследовательская деятельность повышает интерес школьников к изобразительному искусству, оказывает влияние на качество обучения, формирует познавательные навыки, помогает учащимся ориентироваться в информационном пространстве, даёт возможность раскрыться художественно-творческим способностям, воображению, практическим умениям и навыкам.

Важным условием развития мотивации подростков к изобразительной деятельности является использование на занятиях технических средств обучения, которые выбираются в зависимости от целей и содержания обучения. Их рациональное внедрение помогает в разработке дидактических пособий и организации занятий по изобразительному искусству.

Многое в организации занятий изобразительной деятельностью зависит от личности учителя. Педагог изобразительного искусства обязательно должен быть творческой личностью – педагогом-художником, владеть современными педагогическими технологиями, иметь высокий уровень психолого-педагогической подготовки. В сферу профессиональной деятельности учителя изобразительного искусства входит преподавательская, научно-методическая и культурно-просветительская работа, которая направлена на развитие, обучение, воспитание школьников средствами изобразительного искусства.

2. Погружение в атмосферу региональной культуры, её эстетических ценностей и смыслов

Систему современного образования невозможно выстроить без создания в ней условий для полноценного развития человека, способного воспринимать традиции и ценности своих предков, стремящегося не потерять национальную самобытность и исключительность. Приобщая школьников к изучению региональной культуры, учреждения дополнительного образования призваны подготовить эстетически воспитанных людей, способных к общественно значимой совместной деятельности, к жизни в атмосфере мультикультурных ценностей. Такой подход нужен для осознания школьниками художественно-эстетической значимости местной культуры, значительного обогащения процесса образования школьников, которые сегодня все сильнее отрываются от

традиций своего края и поэтому испытывают трудности в восприятии многих явлений, в выражении собственных потребностей и суждений. Обращение на занятиях композицией к объектам культурного наследия родного края, активизация эмоционального восприятия учащихся – всё это способствует повышению эффективности воспитания подрастающего поколения.

Погружение в атмосферу региональной культуры осуществляется по нескольким направлениям. Учащиеся посещают музеи, выставки изобразительного искусства; участвуют в традиционных народных праздниках, конкурсах и фестивалях; совершают экскурсии в мастерские художников, где могут почерпнуть новые идеи, приобрести опыт творческой деятельности; исследуют своеобразие эстетической самобытности памятников истории и культуры родного края.

В процессе формирующего этапа эксперимента создана серия дидактических наглядных пособий, ускоряющая процесс овладения школьниками учебного материала, посвящённого художественной культуре родного края. По форме и способу демонстрации эти наглядные пособия делятся на:

- электронные пособия о Самарском крае: компьютерные презентации и электронные издания (история, архитектурные памятники, литература, природа и т. д.); интерактивные игры, викторины, музыкальные произведения и т.д.;
- натурные пособия, связанные с Самарским регионом: предметы быта, изделия декоративно-прикладного творчества, цветы, муляжи и т.п.;
- печатная продукция: репродукции произведений искусства местных художников, фотографии архитектурных объектов, учебные плакаты, схемы, таблицы;
- творческие работы педагога;
- детские работы.

Местный историко-культурный материал является незаменимым наглядным пособием при проведении практических занятий по

изобразительному искусству и одним из наиболее действенных средств художественно-эстетического воспитания подростков. Применение регионального компонента особенно актуально на занятиях по композиции, потому что именно этот предмет помогает учащимся наиболее полно прочувствовать местный колорит, раскрыть характерные особенности культуры своего региона через создание художественных образов. Композиция объединяет все дисциплины учебного плана в единую образовательную программу, которая направлена на становление и развитие творческой личности.

3. Оснащённость кабинета и оборудование для занятий композицией.

Кабинет для преподавания композиции предполагает необходимое оборудование: хорошее освещение, наличие горячей и холодной воды, необходимую для занятий мебель (мольберты, натурные столики, стулья, табуреты, шкафы, учительский стол и т.д.). Кабинет оформляется методическими пособиями, работами педагога и учащихся. Образовательный процесс должен быть обеспечен учебно-методической литературой, дидактическим, наглядно-иллюстративным материалом и натурфондом.

Столы в кабинете расставляются в зависимости от форм организации занятий художественным творчеством (в виде круга, поперек класса, по четыре, парами и др.). Шкафы и стеллажи для учебных пособий и книг, хранения художественных материалов располагаются вдоль задней стены кабинета. Полки для сушки произведений юных художников находятся вдоль окна. На передней стене класса закреплена классная доска с равномерным освещением для демонстрации репродукций, творческих работ и т.д. Кабинет для занятий композицией должен быть хорошо освещен в соответствии с санитарными нормами. На окнах – жалюзи, регулирующие проникновение солнечного света.

Основу предлагаемой модели составляют её ключевые компоненты технологический, содержательно-практический, организационный.

1. Технологический компонент

В современной педагогической системе метод проектной деятельности, появившийся ещё в начале XX века, востребован как известная общепедагогическая технология, способствующая формированию личностной и метапредметной компетентности школьников. Е.С. Полат и Н.Ю. Пахомова основополагающей в работе над проектом считают самостоятельную деятельность учеников с итогом в форме реального, практического результата [58; 59]. По мнению Т.А. Канунниковой, метод проектов можно применять как в общеобразовательных учебных заведениях, так и в дополнительном образовании [35, с. 184]. В учреждениях дополнительного образования открываются большие возможности для организации проектной деятельности. В объединениях, которые работают по программам художественно-эстетической направленности, проектная деятельность является основой обучения.

Применение метода проектов особенно актуально в изобразительной деятельности школьников по предмету «Композиция». Этапы работы над композицией совпадают с процессом разработки проекта. Их можно разделить на определенные стадии. Каждая из последующих стадий – результат решения задач предыдущей. Таким образом, целесообразно ввести условное понятие проектно-композиционной деятельности, которую прodelывают ученики при работе над композицией. Обращаясь к творческому поиску выразительных форм и средств, юные художники создают новый оригинальный продукт своей деятельности.

Таблица 2. Структура взаимосвязи работы над проектом и композицией

№	Стадии проектной деятельности		Стадии работы по выполнению композиции
1.	Поиск	⇒	Определение темы и сюжета композиции
2.	Сбор информации	⇒	Обобщение материалов исследования, подбор выразительных средств
3.	Создание творческой работы	⇒	Эскизное решение с применением разнообразных техник и материалов
4.	Творческий продукт	⇒	Создание итоговой композиции на основе разработанных эскизов
5.	Презентация проекта	⇒	Защита итоговой работы по композиции, обоснование выбора темы

Метод проектной деятельности включает личностно-ориентированный, проблемный, интегрированный и системно-деятельностный подходы. Личностно-ориентированное обучение предполагает индивидуальную организацию учебной деятельности школьников, основанную на учёте их возрастных особенностей, уровне владения необходимыми знаниями, умениями и навыками по дисциплине композиция, развитии композиционного мышления, а также интересов и возможностей при выполнении проектной деятельности. Индивидуальная форма способствует созданию благоприятной среды для привлечения подростков в проектную деятельность на основе их субъективных особенностей и ценностно-смыслового отношения к учению и саморазвитию. Проектное обучение как личностно-ориентированная технология реализуется в виде совместной деятельности участников проекта, обеспечивающей продвижение процесса обучения к определенному результату, в качестве которого будут представлены продукты творческой деятельности школьников и развитие личностных качеств.

Проблемный подход при обучении изобразительному искусству требует самостоятельности школьников в решении художественно-творческих задач на основе уже приобретенных ими знаний, умений и навыков. Перед юными художниками всегда встают вопросы в результате возникновения проблемных ситуаций, которые являются непременным условием всего педагогического процесса. Проблемная ситуация всегда содержит противоречие, требующее решения. Это могут быть новые условия, требования или подходы к решению практических задач, включающих широкий круг ранее усвоенных знаний, личный опыт учащихся. Синтез проблемных задач на уровне эмоционально-художественного восприятия окружающей действительности и образного восприятия мира необходим для предметов искусства.

Интегрированный подход осуществляется, благодаря объединению учебных дисциплин темой одного задания или проекта. Взаимосвязь дисциплин изобразительного цикла с различными предметами – литературой, историей,

краеведением, этнографией имеет большое значение для развития творческого потенциала подростков. Таким образом, педагогически обоснованная взаимосвязь между преподаванием изобразительного искусства и других учебных предметов является одним из видов интеграции. Именно обеспечение постоянного функционирования этих взаимосвязей позволяет воспитать творчески активную личность. Целью обращения к региональной культуре на уроках изобразительного искусства является изучение школьниками культурного наследия родного края средствами развития художественно-творческой активности учащихся.

Системно-деятельностный подход отличает процесс постепенного ухода от информационно-репродуктивного знания к знанию действия. Главная цель изучения школьниками изобразительного искусства – формирование способности эстетического восприятия окружающей действительности, раскрытие закономерностей развития мировой художественной культуры, понимание языка художественных образов. Развитие художественно-творческих способностей учащихся осуществляется в практической форме. Следовательно, итогом определённого этапа учебной деятельности должно стать создание произведения искусства, основанного на восприятии и интерпретации многовекового культурного опыта человечества. Ключевая проблема педагога по изобразительному искусству – помочь детям выявить творческое начало и нацелить их к самостоятельной продуктивной работе.

2. Содержательно-практический компонент.

Для развития композиционного мышления подросткам предлагается выполнить творческую работу, сюжет которой связан с региональной культурой. Процесс композиционного поиска начинается с упражнений, зарисовок, эскизов, которые раскрывают значение и смысл композиционного поиска, выполняются с применением различных художественных материалов и, нередко, приобретают впоследствии самостоятельную художественную ценность. Методология создания картины имеет исторические корни и осуществляется благодаря огромной подготовительной работе,

предполагающей анализ этюдов и эскизов известных мастеров изобразительного искусства А.А. Иванова, К.П. Брюллова, И.Е. Репина, И.Н. Крамского и др. Работа над подготовительным материалом к композиции не только раскрывает огромное значение композиционного поиска, но и является необходимой художественно-творческой практикой подростков.

Композиционный поиск на основе регионального материала визуализирует теоретические знания учащихся по истории и культуре родного края, активизирует композиционно-образное мышление, обеспечивает материальное воплощение развитию творческого замысла. Работа над композиционной организацией художественного произведения требует определённых профессиональных навыков, серьёзной и вдумчивой работы подростков. На основе анализа подготовленных эскизов определяется формат картины, выявляется взаимосвязь её элементов, тональные и цветовые доминанты, то есть решаются многие композиционные задачи.

Часто юные художники не могут самостоятельно выбрать материал, поэтому их возможности ограничены при реализации творческого замысла. Отсутствие необходимого художественного материала или низкий уровень владения им лишает выразительности детские творческие работы и затрудняет решение учебных задач. Необходимо научить подростков подбирать изобразительные средства и правильно их использовать, что даст им возможность свободно творить, будет развивать у них композиционно-образное мышление. Немаловажное значение имеет техника исполнения в творческих работах и соответствие ее выбора характеру изображаемых объектов [89, с. 129]. Самореализация каждого ученика через применение различных техник и материалов на занятиях по изобразительному искусству обеспечивается положительной динамикой становления художественной культуры и развития изобразительных навыков.

Известный американский исследователь художественной педагогики Р. Арнхейм считал, что надо развивать особое чувство «экспрессивных качеств» природы, чтобы художнику работать над организацией «нового,

являющегося «сплавом» наиболее важных, составляющих сущность художественного образа элементов всех впечатлений» [5, с. 196].

Установлено, что стартовый этап работы над композицией является определяющим в формировании структуры всего произведения. На этом этапе создаются эскизы, которые удобнее всего выполнять в графических техниках без особой детализации, что помогает оперировать художественными образами. В таких эскизах происходит поиск наиболее интересных и удачных вариантов решения композиции. Ученики по-разному владеют техникой работы с материалами и навыками выполнения набросков и зарисовок, поэтому для разных групп учащихся подбираются «самостоятельные творческие маршруты».

В самом начале работы графические материалы выступают как средства художественной выразительности. Изменяя характер линии, учащиеся могут содержательно передавать пространство, художественные образы, компоновать предметы, выявлять ритм линий. Живописные техники – гуашь, акварель, темпера также способствуют достижению динамичности и выразительности образов, гармоничности колорита. Занятия по композиционному творчеству с применением различных техник и материалов включает в себя элементы экспериментирования, что позволяет более эффективно отработать изобразительные навыки. В итоге, техническая грамотность переходит, по мнению Е.И. Игнатьева, в «умелость руки» [31].

Чередование в процессе занятий разнообразных художественных материалов (гуашь, пастель сухая и масляная, чёрная ручка, рисовальный уголь, сангина, сепия и т.д.) повышает интерес к изучаемому предмету, создаёт творческую среду, помогает развиваться способностям. Работа с различными художественными материалами является одной из основных форм совершенствования и развития художественных способностей учащихся, способствует повышению интереса к изобразительному искусству, формированию индивидуальной манеры изображения и является необходимым условием становления творческой личности. Когда найдено удачное эскизное

решение образа, можно сказать, что половина работы уже сделана и переходить к большому формату. В конце задания проводится анализ проведенной работы и подведение итогов.

3. Организационный компонент.

Необходимость выделения данного компонента определяется тем, что его реализация осуществляется в процессе специально организованной образовательной деятельности и отражает условия современных педагогических требований, основанных на обучении в социальном взаимодействии и сотрудничестве, развитии самосознания подростков в процессе участия их в формировании диалоговой образовательно-коммуникативной среды. Именно таким образом реализуется социально-педагогическая ситуация сотрудничества педагога с учащимися, школьников друг с другом и с обществом. У учеников формируются потребности к социальному познанию, суждению, самоанализу, выводу в процессе изобразительной деятельности.

Сегодня в педагогической деятельности системы дополнительного образования детей достаточно широко применяется местный региональный материал, благодаря которому активизируется познавательная и социально-коммуникативная деятельность учащихся, проявляется интерес к природе, истории и культуре родного края. На занятиях композицией происходит интеграция нескольких дисциплин – рисунка, живописи, композиции с теоретическими знаниями о родном крае. Главная цель регионального подхода направлена на практическое осуществление связи обучения изобразительному искусству с окружающей жизнью. Исследование региональной компонента на занятиях по композиции способствует формированию у учащихся духовно-нравственных качеств, идейно-политических позиций, гражданственных понятий, межнациональных отношений и этнокультурных знаний, патриотических чувств, развитию художественно-эстетического воспитания школьников.

Выбор сюжетов для композиции часто зависит от круга тем и событий, которые наиболее близки юным художникам. Можно найти привлекательные мотивы, неожиданные для зарисовок, этюдов и эскизов, не выезжая за пределы своей малой родины. На уроках композиции в детской школе искусств ученики осваивают не только основы художественного мастерства, но и исследуют культурное наследие родного края. Главная задача таких занятий – повысить профессиональный и общекультурный уровень подростков. Источниками для вдохновения могут послужить видео и фото документы о Самарском крае, архивный материал, беседы с коренными самарцами, труды учёных-краеведов, произведения местных художников и мастеров декоративно-прикладного искусства. Осмысленный подход к изучению региональной культуры на уроках композиции активизирует мыслительную деятельность учеников, воспитывает внимательное отношение к окружающему миру, познавательный интерес к процессу изобразительного творчества.

Прогнозируемые результаты обучения – личностные, предметные, метапредметные не могут существовать отдельно друг от друга и представляют собой триединую проблему современного образования.

1. Личностные результаты.

Духовно-нравственное и художественно-эстетическое развитие подростков обусловлено психологическими особенностями этого возраста. Продуманное педагогическое руководство, направленное на развитие навыков использования композиционных средств, требует ежедневной работы педагога и учащихся. Учителю необходимо способствовать раскрытию художественно-творческих способностей школьников, при этом одобряя грамотно выполненные работы, деликатно обсуждая недочёты и выявляя ошибки. Особенно это важно для подростков, так как в этот период возрастает роль критического мышления к продуктам собственного творчества. Формирование художественно-творческой активности учеников предполагает создание педагогом необходимых мотивационных моментов. Одно из первостепенных значений принадлежит выбору композиционных тем для творческого проекта,

когда надо принимать во внимание духовные потребности и индивидуальные интересы подростков (Таблица 3).

Таблица 3. Личностные результаты обучения

Композиционные темы проекта «Мотивы, образы и сюжеты Самарского края»	Личностные результаты обучения
На волжских просторах	Эстетическое и бережное отношение к родной природе
Парки, сады и скверы родного города	Осознанное отношение к зелёным уголкам своего города
Дворы и улицы старой Самары	Осмысление и изучение феномена «памятник истории и культуры Самарского края»

Нравственное воспитание подростков на занятиях композицией происходит вместе с развитием их эмоциональной сферы. Следовательно, выполнение работы различными художественными материалами и техниками способствует решению композиционных задач, активизации интеллектуальной и эмоциональной сферы учащихся, развитию эстетического чувства у юных художников.

2. Предметные и метапредметные результаты.

Целью объединения задач по композиции и вопросов изучения культурного наследия родного края способствует достижение предметных и метапредметных результатов обучения, к которым можно отнести духовно-нравственное и художественно-эстетическое воспитание, развитие композиционного мышления, способностей к самоанализу и самооценке. Дисциплины изобразительного цикла традиционно делятся на отдельные предметы – рисунок, живопись, композицию. Занятия по рисунку и живописи повышают уровень общей профессиональной культуры, а композиция используют потенциал других предметов изобразительного цикла. Предмет «Композиция» является инвариантным в учебных программах дополнительного образования предпрофессионального уровня, созданных на основе федеральных государственных стандартов. Однако дисциплине «Композиция» выделено меньше часов по учебному плану, чем таким предметам, как «Рисунок» и «Живопись».

Согласно предложенной в диссертации системе, основанной на методах обучения композиции подростков средствами исследования культуры родного края, учебный процесс по композиции будет проходить в форме творческого проекта. Выполнение проектного задания совмещено с изучением природы, законов объемно-пространственного изображения и цветовосприятия, исследованием произведений культурного наследия родного края. Поиск графических решений и колористических гармоний в работе с натуры и по представлению позволяет подросткам приблизиться к построению композиций.

Таким образом, основной составляющей модели развития композиционного мышления подростков средствами исследования культуры родного края является процесс обучения, направленный на качественные изменения в подготовке по дисциплине композиция в системе дополнительного образования, итогом которого является развитое композиционное мышление учащихся.

2.2. Экспериментальная проверка модели развития композиционного мышления подростков средствами исследования культуры родного края

Внедрение в учебный процесс модели развития композиционного мышления подростков средствами исследования культуры родного края осуществлялось на базе изобразительного отделения детской школы искусств №11 г. Самары. В сентябре-декабре 2018/19 года в эксперименте приняла участие группа из 12 учеников (4 мальчика, 8 девочек) детской школы искусств №11 г. Самары. Возраст участников варьировался от тринадцати до пятнадцати лет, что допустимо в условиях системы дополнительного образования. Модель развития композиционного мышления подростков средствами исследования культуры родного края была воплощена в педагогической практике в форме учебного проекта. Школьники приняли участие в проекте «Мотивы, образы и сюжеты Самарского края», реализация которого основана на объединении

образовательных и воспитательных задач, а также планировании результатов. Работа над проектом вывела подростков на новый уровень художественного образования. Структура проекта представляла собой несколько этапов: поисковый, теоретико-аналитический, практический, презентационный, самоанализ и рефлексия. В результате участия в проекте подростки получили продукт своей художественно-творческой деятельности: итоговую работу, участие в выставках и конкурсах.

Проект «Мотивы, образы и сюжеты Самарского края» рассчитан на подростков. Важной проблемой для них является преодоление трудного периода перехода от непосредственности детского восприятия к подростковому творчеству. У подростков часто возникает критическое отношение и неудовлетворённость результатами своего изобразительного творчества. Моменты угасания художественно-творческой активности подростков к изобразительной деятельности можно преодолевать средствами метода проектной деятельности. Сюжеты для композиций школьники подбирают, опираясь на свой жизненный опыт, субъективное восприятие окружающей действительности. Большая часть времени в проекте отводится самостоятельной работе учащихся, во время которой педагог акцентирует внимание подростков на творческих задачах, развивает умение на практике применять теоретические знания, формирует способность к критическому анализу своих результатов, то есть учит проводить рефлексию своей деятельности. В ходе проектной деятельности подростки активно осваивают выразительность художественных материалов и техник, осуществляют продуманный композиционный поиск. Среди подростков осуществлён констатирующий эксперимент, который включил в себя интервьюирование, беседы, анкетирование. С учащимися были проведены диагностические исследования по двум направлениям – композиции и региональной культуре.

В процессе исследования разработаны критерии и показатели развития композиционного мышления подростков средствами исследования культуры родного края (*Таблица 4*).

Таблица 4. Диагностика критериев развития композиционного мышления подростков на основе исследования культуры родного края

Критерии	Показатели
Восприятие объектов культурно-исторического наследия родного края	Рационально-логическое восприятие культурно-исторических памятников родного края
	Эмоциональное восприятие культурно-исторических памятников родного края
	Создание художественного образа в композиции на основе исследования культурно-исторических памятников родного края
Соблюдение законов и приёмов композиции	Сюжетно-композиционный центр
	Целостность и органичность композиционного решения
	Подчинение всех элементов композиции идее произведения
Применение изобразительно-выразительных техник и материалов при решении образа композиции	Использование выразительности художественных техник и материалов для передачи формы и объема
	Использование выразительности художественных техник и материалов для передачи цветового решения
	Использование выразительности художественных техник и материалов для передачи тонального решения

Данные констатирующего эксперимента по диагностике критериев развития композиционного мышления подростков на основе исследования культуры родного края представлены в таблицах (Таблицы 5; 6; 7).

Таблица 5. Восприятие объектов культурно-исторического наследия родного края

Восприятие объектов культурно-исторического наследия родного края	Рационально-логическое восприятие культурно-исторических памятников родного края	Эмоциональное восприятие культурно-исторических памятников родного края	Создание художественного образа в композиции на основе исследования культурно-исторических памятников родного края
1. низкий уровень	8%	17%	41%
2. средний уровень	41%	50%	50%
3. высокий уровень	50%	33%	8%

Таблица 6. Соблюдение законов и приёмов композиции

Соблюдение законов и приёмов в композиции	Выявление сюжетно-композиционного центра	Целостность и органичность композиционного решения	Подчинение всех элементов композиции идее произведения
1. низкий уровень	25%	25%	33%
2. средний уровень	50%	67%	59%
3. высокий уровень	25%	8%	8%

Таблица 7. Применение изобразительно-выразительных техник и материалов при решении образа в композиции

Применение изобразительно-выразительных техник и материалов при решении образа в композиции	Использование выразительности художественных техник и материалов для передачи формы и объема	Использование выразительности художественных техник и материалов для передачи цветового решения	Использование выразительности художественных техник и материалов для передачи тонального решения
1. низкий уровень	8%	25%	33%
2. средний уровень	67%	50%	50%
3. высокий уровень	25%	25%	17%

Материал, представленный в таблицах, свидетельствует о том, что существуют определённые пробелы в уровне знаний, умений и навыков подростков. Эти недостатки необходимо исправлять дифференцированно, с учетом индивидуального подхода к личности каждого учащегося.

По направлению «Региональная культура» подросткам предлагалось выполнить теоретические задания в индивидуальной и коллективной форме: перечислить архитектурные памятники истории и культуры Самарского края и постараться определить их историко-культурную и художественно-эстетическую значимость; перечислить имена и произведения местных художников; назвать этносы, населяющие Самарский край, их обычаи и традиции; вспомнить известные литературные и музыкальные произведения о своей малой родине.

По предмету композиция школьники создавали практические художественно-творческие работы на темы и сюжеты, связанные с историей и культурой родного края. Технику исполнения и материалы юные художники выбирали сами (Таблица 8).

Таблица 8. Примеры работ учащихся, выполненных в ходе контрольного эксперимента

Высокий уровень

Средний уровень

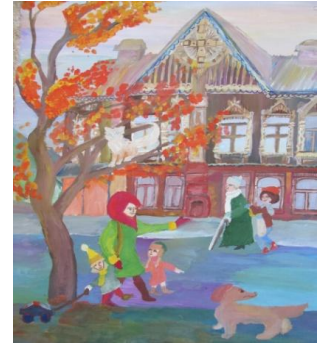
Низкий уровень

Егор С. 15 лет «День города у ладьи на самарской набережной» бумага, гуашь

Арина Р. 14 лет «Во дворе» бумага, гуашь

Оля Л. 14 лет «Осень в Самаре» бумага, гуашь

Анализ результатов констатирующего эксперимента доказал обоснованность исследования материалов по истории и культуре родного края на уроках композиции в детской школе искусств. Следовательно, в ходе выявления учебных потребностей, связанных с необходимостью восполнить пробелы в знаниях по региональной культуре и навыков по дисциплине композиция педагог определяет содержание теоретической части занятий и утверждает последовательность этапов выполнения композиции для каждого учащегося. Ученикам, которые на достаточно высоком уровне владеют композиционным творчеством, некоторые этапы поиска можно пропустить. Подростки разделены на три группы с разным уровнем владения композиционными знаниями и навыками. Каждой из этих групп предлагается «самостоятельный творческий маршрут», предполагающий выполнение поисковых эскизов на разных этапах работы, разнообразие техник исполнения, необходимое количество натуральных зарисовок, выбор определённого формата листа и др. Определённая гибкость и вариативность обучения помогают более эффективному развитию творческого потенциала подростков.

Проект «Мотивы, образы и сюжеты Самарского края»

Тема проекта: «Мотивы, сюжеты и образы Самарского края».

Ожидаемый результат проекта: композиция в технике живописи или графики.

Презентация проекта: защита итоговой работы, выставка.

Композиционные темы: «На волжских просторах», «Парки, сады и скверы родного города», «Дворы и улицы старой Самары».

Цель проекта: определить уровень эффективности применения метода проектов в композиции как средства приобщения подростков к региональной культуре.

Задачи проекта:

1. исследовать историко-культурное наследие и природный ландшафт Самарского края;
2. создать художественно-образное решение композиции;
3. передать движение и пространство;
4. показать целостность и единство композиции;
5. выявить смысловые и эмоциональные связи;
6. применить выразительность разнообразных материалов и техник в изобразительном искусстве.

I. Поисковый этап

На первом, поисковом, этапе подростки составляют план и продумывают творческий продукт проекта «Мотивы, образы и сюжеты Самарского края». Он начинается с постановки проблемы данного исследования, а проблемное обучение побуждает детей к поиску нового. Учитель и ученики совместно обсуждают и уточняют тему и сюжет предстоящего проекта, связанного с историей и культурой родного края. Школьники предлагают проблемные темы в рамках проекта, а педагог может разработать вопросы или провести «мозговой штурм». Используя метод наводящих вопросов (например, «Каким можно представить Самарский край второй половины XIX начала XX века?», «Какие культурные коды зашифрованы в древних языческих символах домовой деревянной резьбы самарских построек?», «Отражается ли своеобразие природного ландшафта Самарской области в культуре региона?»), учитель содействует повышению мотивации подростков к проектной деятельности. Учащиеся выдвигают гипотезы, которые в процессе работы над проектом подвергаются проверке. Разработке композиционных тем и сюжета предшествуют подготовительные упражнения.

Упражнения

Поисковый этап включает в себя цикл упражнений. Первая группа заданий направлена на развитие глазомера, наблюдательности, пространственного мышления, формирование мелкой моторики руки, навыков грамотного применения графических материалов и техник. Вторая – воздействует на эмоции и чувства, развивает умение находить верные колористические решения, направлена на совершенствование навыков работы живописными техниками и материалами.

Цикл таких упражнений выполняется графическими и живописными материалами на основе регионального материала. Выполняются как задания по памяти и представлению, так и работы с натуры. Эти упражнения не требуют слишком больших затрат времени. Формат рисунков – (от А4 до А3). Работа в аудитории может быть дополнена домашними заданиями.

Упражнение 1. Графические техники и материалы

На занятиях учащиеся исследуют мифопоэтическую семантику самарской архитектуры, которая объединяет в себе древнейшие языческие верования славян и утилитарные функции. Ученикам необходимо применить изобразительно-выразительные характеристики линии, штриха и тона в своих зарисовках: резные наличники, карнизы фронтонов, фризы, ставни окон, крыльцо, ворота, калитки (*Таблица 9*).

Таблица 9. Графические техники и материалы

Илл. 1. Оля Л. 13 лет Зарисовки наличников. Бумага, карандаш.

Илл.2 Егор С. 15 лет Зарисовки наличников деревянных домов с солярными знаками. Чёрная ручка.

Илл. 3. Лена М. 14 лет
Ворота пивзавода в г. Самаре.

Илл. 4. Лена М. 14 лет
Ворота особняка купчихи А.
Курлиной и детали решётки.

Илл. 5. Яна К. 15 лет
Фрагмент фасада
дома на ул.
Коммунистической.
Бумага тон. соус.

Илл.6. Яна К. 15 лет
Резная деталь
фронтона дома на
ул Л. Толстого.
Бумага тон. соус.

Упражнение 2. Живописные техники и материалы

Школьникам предлагается выполнить этюды натюрмортов различной сложности с натуры. Предметы быта поволжских народов – самовары, чайники, кумганы, кувшины, крынки становятся источником вдохновения для юных художников. Подростки знакомятся со старинными культурными артефактами, являющимися искусственно созданными носителями социальной информации, жизненно-смысловых значений, а также служащими средством коммуникации. Изображая такие предметы, дети приобщаются к местному декоративно-прикладному творчеству, узнают об обычаях и традициях, передаваемых от поколения к поколению.

Учащиеся выполняют зарисовки и этюды волжских пейзажей. Перед выполнением заданий педагог проводит беседу и показывает учащимся видео и фотоматериалы о Самарском крае. Подростки знакомятся с природными ландшафтами Самарского края: Жигулевские горы, волжские просторы, леса, поля, изучают мифы и легенды о флоре и фауне родного края. Выполнение этого упражнения предполагает работу с натуры над этюдами. Школьникам необходимо выявить особенности применения каждого живописного материала. Дети отрабатывают навыки по созданию художественного образа

композиции, выявляют компоненты для создания целостного гармоничного решения.

При выполнении упражнения №3 подростки применяют различные техники и материалы в своих эскизах, этюдах и зарисовках (Таблица 10).

Таблица 10. Живописные техники и материалы

Илл. 1. Лена М. 14 лет
Натюрморт с кувшином.
Бумага, акварель.

Илл. 2. Настя К. 13 лет
Натюрморт с
крынкой. Бумага тон., соус.

Илл. 3. Маша Р. 14 лет
Натюрморт с самоваром.

Илл. 4. Оля Л. 13 лет
В самарском ботаническом
саду. Бумага, акварель.

Илл. 5. Денис Г. 13 лет
Пристань на Волге. Бумага,
акрил, гуашь.

Илл. 6. Маша Р. 14
лет В парке. Бумага,
гуашь.

Илл. 7. Арина Р. 14
лет Осень на Волге.
Бумага, акварель.

В каждом из предлагаемых учащимся упражнений возможны разные варианты сюжетов, благодаря чему педагог и ученики имеют большую свободу творчества. Бахамон А. справедливо заметил, что «в быстром эскизе, фиксируется зарождение идеи» [84]. Успешное выполнение упражнений способствует переводу учащегося на следующий «теоретико-аналитический» этап работы над проектом.

II. Теоретико-аналитический этап

Второй этап – теоретико-аналитический, во время которого подростки собирают и исследуют разнообразные историко-культурные источники по проекту, осмысливают выразительные средства и техники для выполнения будущей композиции. Занятия на этом этапе проходят в форме путешествий, викторин и др. Их отличает от обычных традиционных уроков, прежде всего то, что в период совместной работы участников проекта школьники изучают

новый материал не только на уровне учебно-творческого процесса, но и на получении его результата. Подростки обращаются в своем изобразительном творчестве к истории, особенностям природного ландшафта Самарского края, национальному колориту, бытовому укладу, занимаются одновременно исследовательской работой и художественно-творческой деятельностью. Изучение картин, посвящённых родному краю, знакомство с творчеством современных самарских художников позволило ученикам глубже приобщиться к художественной культуре своей малой родины.

Упражнение 3. Композиционные навыки и умения

Другая группа – упражнения, способствующие развитию композиционных навыков и умений у подростков (*Таблица 11*): 1) определение композиционного центра; 2) достижение равновесия картинной плоскости; 3) передача пространства, перспективы и движения; 4) подчинение второстепенных элементов главному; 5) гармоничность композиционного решения; 6) целостность в композиции; 7) достижение равновесия; 8) выявление единства и соподчинения элементов композиции.

На основе изобразительно-выразительных средств линии, штриха выполняются зарисовки: 1) перспектива городских улиц, зарисовки скверов, парков, площадей, набережной и т.д.; 2) изображение памятников архитектуры, городских зданий в перспективе.

Таблица 11. Композиционные навыки и умения

Илл. 1. Петя В. 13 лет Дорога в парке. Зарисовки. Бумага, рисовальный уголь.

Илл. 2. Маша Р. 14 лет Перспектива улицы В. Куйбышева г. Самары. Бумага, чёрная ручка.

Илл. 3. Настя К. 13 лет
Перспектива улицы Молодогвардейской г. Самары. Бумага, чёрная ручка.

Илл. 4. Денис Г. 13 лет За городом. Бумага, чёрная тушь.

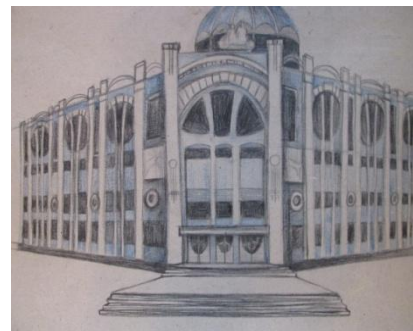
Илл. 5. Оля Л. 14 лет Закат на набережной. Бумага, карандаш.

Илл. 6. Егор С. 15 лет Католический храм Пресвятого Сердца Иисуса. Бумага, карандаш.

Илл. 7. Егор С. 15 лет Католический храм Пресвятого Сердца Иисуса. Бумага, акварель.

Илл. 8. Маиа Р 14 лет Самарская филармония. Бумага тон., цв. карандаши.

В приведенных в *Таблице 11* примерах можно увидеть некоторые ошибки и недочёты: не всегда соблюдается правильное перспективное построение (илл. 2;3); невыразительное тональное решение (илл. 5). Следовательно, необходимо предложить ученикам дополнительный комплекс заданий, предназначенный для того, чтобы восполнить пробелы в знаниях, умениях и навыках в освоении законов композиции.

Таблица №12. Упражнения по композиции

№	Упражнения с графическими материалами и техниками	Упражнения с живописными материалами и техниками	Упражнения по отработке композиционных навыков и умений
Задания	Применяя выразительность линии, штриха, тона передать самобытность деревянных самарских конструкций.	Освоить технику живописных материалов – фактуру наложения красок, подбор кистей, характер заливки. Научиться создавать различные колористические решения.	Создать художественный образ произведения, определить композиционный центр, достичь гармонии, подчинения второстепенных элементов главному смысловому центру, передать перспективу и пространство произведения.

Содержание	Наброски и зарисовки самарского домового узорочья: резные наличники, карнизы фронтонов, фризы, ставни окон, ворота, калитки.	Этюды пейзажей Самарского края; натюрморты с предметами быта поволжских народов (самовары, чайники, кумганы, кувшины, крынки и т.д.).	Композиционные зарисовки перспективы зданий, городских улиц, площадей, парков, рынков, вокзалов и т.д.
Примеры	«Наличники самарских деревянных домов», «Ажурные ворота и ограды», «Узоры на фронтонах домов» и т.д.	«Натюрморт с кумганом»; «Натюрморт с крынкой»; пейзажи с видами Волги.	«Самарская набережная», «Улица Ленинградская», «Площадь им. В.В. Куйбышева» и др.
Результат	Совершенствование навыков грамотного применения графических техник и материалов.	Совершенствование навыков грамотного применения живописных техник и материалов.	Совершенствование навыков грамотного использования композиционных приёмов.

III этап. Практический

Третий этап – практический, где школьники самостоятельно разрабатывают эскизы, ведут поиск, определяют стиль своей композиции, ее построение, колористическое решение и реализацию в материале. Подростки продумывают замысел и выполняют эскизы. Их работы на этом этапе «обладают различными качествами: могут быть законченными и незаконченными, аналитическими и экспрессивными» [88, с. 173].

Сначала учащиеся находят средства для воплощения образа, так как образ в материале необходимо представить художнику с самого первого момента работы [30]. На этом этапе проводится анализ работ детей. Их произведения обсуждаются, выявляются недочеты и ошибки.

Учащиеся продумывают решение композиции, обладая необходимыми умениями и навыками работы с изобразительными материалами. Подростки являются учениками изобразительного отделения детской школы искусств не первый год и до участия в проекте уже изучили многие композиционные приёмы. Школьники умеют передавать композиционный центр, пространство, статику, динамику, ритм, целостность композиции. Основываясь на приобретенных знаниях, умениях и навыках, ученики подбирают для воплощения своих эскизов наиболее технологичные материалы.

Обычно первые композиционные наброски и зарисовки делаются карандашом или гелиевой ручкой. Формирование графического образа у подростков – одна из узловых проблем обучения изобразительному искусству,

связанная с умением сознательно строить художественное произведение. Меняя характер линий («мягкая» – «жесткая»; «легкая», «воздушная» – с нажимом) юные художники пытаются моделировать пространство уже в первых эскизах. Размер изображения, точка зрения, формат рисунка, план изображения, поворот объекта изображения – эти параметры, найденные в эскизе, являются основными для композиции художественного произведения. На основании этого можно заключить, что первоначальный этап формирования образов в эскизах является узловым, критическим моментом в создании произведения как период наиболее интенсивного творческого поиска.

Композиционные эскизы (Таблица 13) обладают определённым эмоциональным воздействием на зрителей, которое достигается благодаря тональному решению. Перспектива изображения купеческого дома на ул. Молодогвардейской (Соборной) в г. Самаре сочетается с приёмами загораживания (Таблица № 13, илл. 1). Силуэты фигур людей контрастируют со стенами домов и светлой дорогой. Использование разных графических техник даёт возможность передать в эскизе определённое фактурное решение, выражающее образную характеристику замысла автора. Задания выполняются мягкими графическими материалами: углем, сангиной, соусом, сухой пастелью, сепией, мелом. Часто ученики выбирают для своих эскизов тонированный фон бумаги, что позволяет легче выявить тональные отношения (Таблица 13, илл. 2;4;5;6).

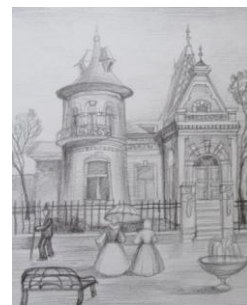
Таблица № 13. Композиционные зарисовки и эскизы в тоне

Илл. 1 Егор С. 15 лет Дом на ул. Молодогвардейской (Соборной). Бумага, карандаш, соус.

Илл.2 Маша Р. 13 лет На берегу Волги. Бумага тон., уголь, белла.

Илл.3. Оля Л. 14 лет Особняк И. Клодта. Бумага, карандаш.

Илл. 4. Арина Р. 14 лет Девья гора. Бумага тон., пастель.

Илл. 5. Арина Р. 14 лет В окрестностях села Ширяево. Бумага тон., пастель.

Илл. 6. Арина Р. 14 лет Вид на Волгу. Бумага тон., пастель.

Отдельные работы учащихся, связанные с композиционным поиском, отличаются особой оригинальностью [79]. На этом этапе часто рождаются индивидуальные завершённые произведения, не требующие дальнейших цветовых решений.

От тонального подхода к выполнению композиционных эскизов подростки переходят к цветовому решению, связанному с воплощением образа живописными средствами – акрилом, гуашью, пастелью, темперой. Подбор техники исполнения зависит от задач художественно-образной выразительности. Материалы и техники живописи являются необходимыми средствами, которые помогают художнику соединить в своём творчестве экспрессивность цветовосприятия, тональную целостность, ощущение пространства.

Подростки продуманно применяют различные приемы работы кистью. Напряженным непослушным быстрым мазком написаны пейзажи «Осенний день на Самарской Луке» (Таблица 14, илл.1) и «Берег Волги» (таблица 14, илл.4). Ощущение бегущих светлых облаков, шелест листвы, движение воды чувствует зритель при рассмотрении этих этюдов.

В следующем этюде «Пейзаж в окрестностях г. Тольятти» (Таблица 14, илл.3) применяется метод аккуратного наложения мазков краски по форме предметов, в этой работе преобладает светлый колорит. Пастельный пейзаж «На набережной. Осень.» (Таблица 14, илл.2) передаёт образ тишины и безмятежности теплого дня, гармоничные наряды осенних деревьев.

Таблица №14. Композиционные этюды и эскизы в цвете

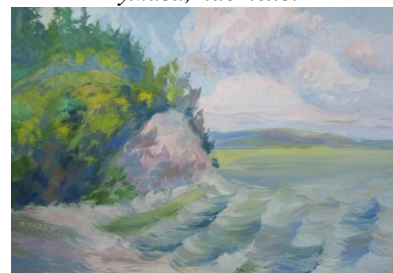
Илл. 1. Лиза К. 14 лет Осенний день на Самарской Луке. Бумага, гуашь.

Илл. 2. Арина Р. 14 лет На набережной. Осень. Бумага, пастель.

Илл.3. Яна К. 15 лет Пейзаж в окрестностях г. Тольятти. Бумага, гуашь.

Илл. 4. Лиза К. 14 лет Берег Волги. Бумага, гуашь.

IV этап. Создание творческого произведения

Четвертый этап – создание подростками творческого продукта, то есть воплощение композиции в материале с учётом ранее выявленных недочётов и ошибок. Переход к практической реализации замысла и к его материальному воплощению является решающим моментом изобразительной деятельности. Школьники обращаются к большому формату с чётким пониманием того, какие композиционные задачи им необходимо решить. Сначала изображение выполняется простым карандашом, затем – в выбранном материале. Дети опираются в своей работе на размышления, соотносят новую информацию с уже полученными знаниями. Педагог во время работы над проектом исполняет роль тьютора, наблюдает за образовательным процессом и направляет учеников.

После того, как композиция готова, все произведения учеников размещаются на выставку для предварительного просмотра. Участники выставки обсуждают свои творческие продукты, выступая в игровой форме, например, художник и зритель, обращаясь к рефлексивной деятельности. Затем учащиеся самостоятельно дорабатывают и завершают свои композиции.

V этап. Презентационно-рефлексивный

На пятом этапе школьники презентуют свой проект. Им надо обосновать выбор темы исследования, выявить сюжет композиции и представить последовательность этапов ее выполнения от поисковых эскизов до воплощения замысла. Юные художники дают оценку своей деятельности на основе сравнения с работами своих ровесников. Презентация проектов по композиции часто проходит в форме творческой художественной выставки.

Итак, работа над композицией предполагает взаимосвязь развивающих, обучающих и воспитательных задач. Проект «Мотивы, образы и сюжеты Самарского края» объединил изучение законов композиции с осознанием учащимися необходимости исследования истории и культуры родного края. Темы, которые были сформулированы в ходе проекта, позволили подросткам осуществить художественное осмысление действительности, обозначить наиболее актуальные проблемы, неразрывно связанные с формированием и развитием подрастающего поколения. Применение большого круга художественных материалов и техник в работе над композицией позволяет подросткам провести сравнительный анализ их выразительных возможностей. В результате целенаправленного обучения подростков композиции, активизации этапа композиционного поиска, применения различных художественных материалов и техник происходит развитие композиционного мышления учеников.

2.3. Результаты экспериментальной проверки модели развития композиционного мышления подростков средствами исследования культуры родного края

Педагогическая модель была реализована на базе детской школы искусств №11 городского округа Самара, то есть в системе дополнительного образования. В первом полугодии 2018-2019 учебного года в детской школе искусств №11 г. Самары были проведены констатирующий, формирующий и

контрольный, этапы эксперимента, в которых приняли участие 12 подростков – учащихся изобразительного отделения. На основании эксперимента о выявлении результативности модели развития композиционно мышления подростков средствами исследования культуры родного края выполнены наблюдения и исследована динамика художественно-творческого роста школьников.

Во время констатирующего эксперимента было проведено анкетирование с учащимися, которое позволило оценить степень развития их композиционного мышления на данном этапе, а также выявить реальный уровень знаний о родном крае. Условия преподавания предмета композиция предполагают наличие данной дисциплины в учебном плане, создание рабочей программы по композиции, оснащение кабинета, развитие уровня мотивации подростков. Всё это определило выбор технологии – проектной деятельности, а также форм и методов организации занятий. Проведение занятий по композиции в детской школе искусств осуществляется по дополнительной образовательной программе «Композиция», созданной на основе федеральных государственных требований.

Система обучения подростков композиции продолжает традиции отечественной академической школы как одного из концептуальных художественных направлений в изобразительном искусстве, которое сегодня функционирует в учебно-образовательном процессе и является наиболее оптимальным и результативным. Академическая система предполагает логическую последовательность в организации учебного процесса, четкую методику преподавания и большое количество часов на рисование с натуры (до 30% учебного времени). В основу методической модели развития композиционного мышления подростков положен поэтапный процесс создания произведения в соответствии с дидактическими принципами: от простого к сложному, от общего к частному, от эмоционального к логическому и т. д.. Роль педагога – направлять и координировать последовательность освоения следующих составляющих композиционной деятельности учеников: работа с

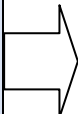
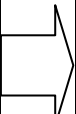

натуры, рисование на различные темы, рисование по памяти и представлению, иллюстрирование. Причем, обращение к композиции, как учебному предмету имеет и важнейшее воспитательное значение, потому что является прекрасной основой для дальнейшего творчества, формирования личности школьника. По мере усложнения заданий у учащихся растет опыт творческой деятельности и мастерство выполнения работы; обучение приобретает развивающий характер, то есть, подтверждаются научные доводы Л.С. Выготского о том, что правильная организация обучения будет непременно способствовать развитию личности [20]. Важно отметить необходимость исследования учащимися культурного наследия родного края, которому уделяется недостаточно времени в системе общего и дополнительного образования. Учитывая особенности многогранной культуры Самарского региона: самобытность архитектурных объектов, своеобразие природного ландшафта, специфику народного костюма, народных ремёсел, утвари и т.д., при обучении решается проблема приобщения подростков к родной культуре на личностно-значимом для них уровне.

Учебная деятельность во время работы над проектом включала следующие составляющие:

- Разработка композиционных тем проекта «Мотивы, образы и сюжеты Самарского края». Перед созданием композиций проводилась огромная поэтапная подготовительная работа, направленная на решение композиционных задач.
- Осуществление композиционного поиска с применением разнообразных художественных материалов, соответствующих критериям выразительности и технологичности.
- Выполнение упражнений на основе специально разработанных для разных групп учеников «самостоятельных творческих маршрутов».
- Активизация работы композиционного мышления школьников на основе изучения блока дисциплин изобразительного искусства (живопись, графика), а также исследования истории и культуры родного края.

Главными критериями отбора материала для составления модели развития композиционного мышления подростков средствами исследования культуры родного края послужили: ценность образования и воспитания, развитие творческого потенциала учащихся, прежде всего – художественно-изобразительных способностей, формирование духовно-нравственных и патриотических чувств, связанное со становлением внутреннего мира человека, изучение учащимися выдающихся произведений культуры родного края.

Таблица 15. Схема процесса работы над композицией

<p>Процесс создания композиции</p>		<p>Замысел: первый этап работы над композицией, характеризующийся созданием большого количества поисковых эскизов и фиксация в них художественного образа в тоне и цвете. Выбор лучшего эскиза.</p>		<p>Решение: второй этап работы над композицией, характеризующийся детальной разработкой образов в эскизе, уточнением линейного, тонального и колористического единства. Выход на технику и материал для создания композиции.</p>		<p>Воплощение: третий этап работы над композицией, характеризующийся исполнением произведения на большом формате в выбранном материале.</p>
---	---	---	---	--	---	---

Процесс работы над созданием композиции состоит из нескольких основных этапов – замысел, решение, воплощение (Таблица 15).

Модель развития композиционного мышления учащихся средствами исследования культуры родного края основывается на учебно-воспитательных задачах, базирующихся на принципах сотворчества и сотрудничества учителя и учащихся: вся художественно-практическая деятельность подростков должна быть чётко спроектирована, организована и подчинена общей цели, большое значение имеет применение современной методики обучения. Именно тогда, учащиеся, занимаясь творчеством, начнут выявлять сущность окружающих явлений, в своих впечатлениях, представлениях и ощущениях об окружающей действительности, постепенно approaching к истинному познанию.

Анализ учебно-творческих работ подростков помог выявить количественные данные по разным показателям. Диагностирование динамики развития композиционно мышления подростков было осуществлено благодаря

критериям, разработанным в период констатирующего эксперимента. Результаты представлены в таблицах (Таблицы 16, 17, 18). Число учащихся, имеющих «высокий» и «средний» уровни выросло к моменту проведения контрольного эксперимента. На контрольном этапе эксперимента применялись те же методы диагностики, что и на констатирующем (беседа, интервьюирование, анкетирование, практическая работа).

Таблица 16. Восприятие объектов культурно-исторического наследия родного края

Восприятие объектов культурно-исторического наследия родного края	Рационально-логическое восприятие культурно-исторических памятников родного края	Эмоциональное восприятие культурно-исторических памятников родного края	Создание художественного образа в композиции на основе исследования культурно-исторических памятников родного края
1. низкий уровень	0%	0%	8%
2. средний уровень	50%	59%	59%
3. высокий уровень	50%	41%	33%

Таблица 17. Соблюдение законов и приёмов композиции

Соблюдение законов и приёмов в композиции	Выявление сюжетно-композиционного центра	Целостность и органичность композиционного решения	Подчинение всех элементов композиции идее произведения
1. низкий уровень	16%	0%	8%
2. средний уровень	51%	83%	67%
3. высокий уровень	33%	17%	25%

Таблица 18. Применение изобразительно-выразительных техник и материалов при решении образа в композиции

Применение изобразительно-выразительных техник и материалов при решении образа в композиции	Использование выразительности художественных техник и материалов для передачи формы и объема	Использование выразительности художественных техник и материалов для передачи цветового решения	Использование выразительности художественных техник и материалов для передачи тонального решения
1. низкий уровень	8%	0%	0%
2. средний уровень	50%	67%	67%
3. высокий уровень	41%	33%	33%

В приведённых таблицах представлена результативность предложенной методической модели развития композиционного мышления подростков и повышения уровня их теоретических знаний о родном крае. В ходе контрольного эксперимента установлено, что по критерию «Восприятие объектов культурно-исторического наследия родного края» можно заметить повышение интереса подростков к объектам региональной истории и культуры. У учеников представлены более высокие показатели рационально-логического восприятия культурно-исторических памятников (низкий уровень 0%; средний уровень + 9%). Повышается эмоциональное восприятие памятников истории и культуры родного края (низкий уровень 0; средний + 9%; высокий уровень + 8%;). Восприятие и исследование культурно-исторического наследия родного края оказало большое влияние на создание учащимися художественного образа в композиции (низкий – 33%; средний уровень + 9%; высокий + 25%).

По критерию «Соблюдение законов и приёмов композиции» выявлены более высокие результаты по сравнению с констатирующим этапом. Подростки чётко выделяют композиционный центр (низкий уровень – 9%; средний уровень +1%; высокий уровень + 8%), выражают целостность и органичность композиционного решения (низкий 0%; средний уровень + 16%; высокий уровень + 9%). Школьники лучше научились подчинять все элементы композиции идее произведения (низкий – 25%; средний уровень + 8%; высокий уровень + 17%).

По показателю «Применение изобразительно-выразительных техник и материалов при решении образа в композиции» произошли изменения данных в ходе эксперимента, которые обусловлены тем, что в период формирующего этапа ученики овладели навыками работы многими художественными техниками и разнообразными материалами. Подростки освоили особенности выразительности художественных материалов для передачи формы и объема (высокий уровень + 16%). Учащиеся точнее используют выразительность художественных материалов для передачи цветового решения (низкий уровень

0%; средний уровень + 17%; высокий + 8%) и тонального решения (низкий уровень 0%; средний уровень + 17%; высокий уровень + 8%).

Главные дидактические принципы, которые легли в основу экспериментальной методической модели развития композиционного мышления подростков средствами исследования культуры родного края:

- принцип наглядности является основополагающим, так как органы зрения доставляют в мозг большую часть всей получаемой из внешнего мира информации. Этот принцип связан с познавательными процессами учащихся: мышлением, восприятием, вниманием, памятью, их формированием и развитием в ходе художественно-практической деятельности;

- научный подход к обучению – практика в процессе освоения подростками композиции должна опираться на научные знания. Сведения, получаемые учениками от педагога, должны быть достоверными, теоретически обоснованными и практически проверенными. Все умения и навыки, которые осваивают ученики, должны быть доказаны и обоснованы;

- принцип связи теории с практикой напрямую связан с изобразительной деятельностью, а также – с обучением и методикой преподавания композиции. Практика является критерием истины, источником познания и сферой применения результатов обучения;

- систематичность и последовательность в обучении обусловлены тем, что, каждое новое положение имеет логическую связь с предыдущим, и далее получает свое развитие;

- принцип воспитывающего и развивающего обучения, при котором учитель не только даёт детям необходимые знания, вырабатывает у них умения и навыки практической деятельности, но рассматривает решение каждой темы и сюжета, воспитывая и развивая школьников;

- сознательность и активность в обучении обоснована необходимостью осмысленного, активного и самостоятельного творческого подхода к выбранной теме по композиции. От этого зависит эффективность творческого процесса.

Согласно плану контрольного этапа эксперимента, каждым учащимся была выполнена композиция на основе исследования местного регионального материала. Рассмотрим несколько композиций, созданных с применением различных техник и художественных материалов.

При воплощении своей работы «Вечер в городском парке» Лена М. предварительно сделала серию набросков и зарисовок фигур людей с натуры, сидящих в летнем кафе, и разработала несколько подготовительных этюдов и эскизов (*Таблица 19*). Успешный поиск графической формы композиционного замысла на первоначальных ступенях работы над произведением определяется умением учащегося целенаправленно варьировать композиционные параметры художественного образа. Единство и цельность композиции достигалось как продуманным тональным и цветовым строем, так и отработанной техникой живописи гуашевыми красками.

Композицию «На улице Садовой г. Самары» Егор С. выполнил, используя необычный материал – чёрную гелевую ручку (*Таблица 20*). Предварительно ученик проводил поиск своей композиции, создав цикл эскизов, посвященных старокупеческой самарской архитектуре. Егор выполнил несколько упражнений на выявление фактуры предметов с помощью различных штрихов, потому что художник должен научиться передавать особенности дерева, камня, металла, листвы, травы, облаков и др. При воплощении композиции на большом формате был разработан свой стиль решения образа с определённым графическим характером и общим настроением.

Творческая работа Ани П. «В самарском дворе» выполнена на фоне зимнего пейзажа старинной самарской улицы, представляющего собой важную часть композиции и обладающего необыкновенной эмоциональной выразительностью (*таблица 21*). Аня П. выбрала технику работы сухими материалами – пастелью и соусом на тонированной бумаге при ограниченном количестве цвета. Поскольку к тональному решению Аня П. отнеслась сначала несколько поверхностно, то главной её ошибкой была неясность в тональной разборке. Следовательно, появилась необходимость в дополнительных

графических упражнениях, представляющих собой зарисовки, на которых по-разному переданы фигуры людей и пейзажные мотивы. Чередую силу нажима, повороты пастельного мелка и направление штрихов, автор добилась определенной выразительности рисунка, обобщенно передавая динамику, решая светотеневые и объемно-пространственные задачи.

Ещё одна работа, выполненная чёрной гелевой ручкой, представлена на проекте (*Таблица 22*). При создании композиции «Дом со слонами (дача К. Головкина)» Арина Р. много выполнила упражнений, связанных с выявлением ритма линий, взаимосвязи элементов произведения, способами графического решения, моделировкой объёма с помощью штриховки гелевой ручкой, активно использовала графические и живописные материалы (чёрная гелевая ручка + акварель). Структура графического образа в её работе объединяет элементы композиции, подчиняя второстепенное главному, определяя движение и пространство. Арина варьирует многочисленные приемы работы чёрной ручкой – выявляет структуру, форму, объём, передавая эмоциональное напряжение, возрастающее при выделении тоном особенностей и характера архитектурного объекта.

Композиция Маши Р. «На ул. Фрунзе (Саратовской) в г. Самаре» выполнена в технике гуаши (*Таблица 23*). Ученица сделала большое количество зарисовок и эскизов к композиции. Работа выполнена в экспрессивной живописной технике. Однако при выполнении композиции на большом формате Маша допустила некоторые неточности в пропорциях особняка и построении фигур людей, ведь при переносе с эскиза на большой формат очень важно сохранять смысл эскиза и постоянно к нему возвращаться. Учащиеся часто забывают про эскиз, что нельзя допускать при построении композиции, так как работу надо вести осмысленно, возвращаясь к первоначальным замыслам и дорабатывая их.

Денис Г. В своей композиции «Осень в Самаре» обратился к передаче старинной архитектуры родного края (*Таблица 24*). Ученик в живописной технике постарался передать самобытность деревянной резьбы оконных

наличников домов старой купеческой Самары. Цветовыми мазками различной формы Денис выразил ощущение осени и листопада. Автор изобразил яркую цветовую гамму осени, самобытность и оригинальность деревянного самарского зодчества. Однако Денис не совсем верно нашёл цветовую доминанту композиции, не чётко расставил акценты в работе.

Таблица 19. Лена М. 14 лет Процесс работы над композицией «Вечер в городском парке». Высокий уровень

Илл. 1. Наброски для композиции. Бумага, гелевая ручка.

Илл. 4. Итоговая работа. Бумага, гуашь.

Илл. 3. Графическое и колористическое решение эскизов для композиции.

Таблица 20. Егор С. 15 лет Процесс работы над композицией «На улице Садовой г. Самары». Высокий уровень

Илл. 1. Упражнения в штриховке. Зарисовки к композиции. Бумага, карандаш, чёрная ручка.

Илл. 5. Эскизы к композиции. Бумага, чёрная ручка.

Илл. 6. Итоговая работа. Бумага, чёрная ручка.

Таблица 21. Аня П. 13 лет Процесс работы над композицией «В самарском дворе». Средний уровень

Илл. 1. Эскизы в графике. Бумага, карандаш

Илл. 2. Эскиз в графике. Бумага, пастель, соус.

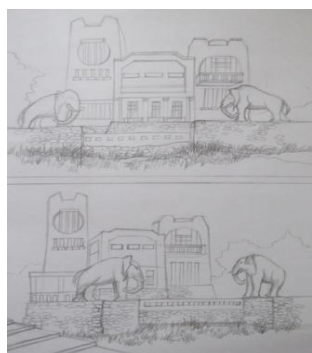

Илл. 3. Зарисовки в графике. Бумага, карандаш.

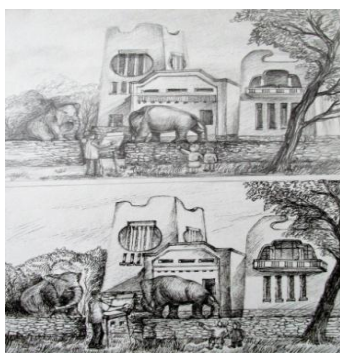

Илл.4. Итоговая работа. Бумага тон., пастель, соус.

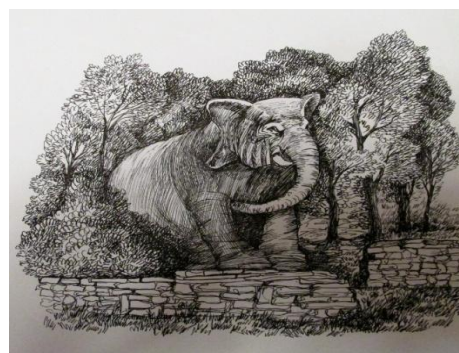
Таблица 22. Арина Р. 14 лет Процесс работы над композицией «Дом со слонами (дача К. Головкина)». Средний уровень

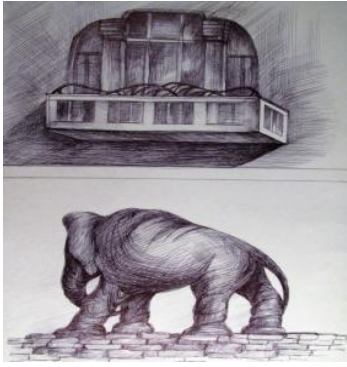

Илл. 1. Эскизы зарисовки к композиции. Бумага, карандаш.

Илл. 2. Эскизы к композиции. Бумага, карандаш, чёрная ручка.

Илл. 3. Зарисовки к композиции. Бумага, карандаш, чёрная ручка.

Илл. 4. Итоговая работа. Бумага, акварель, чёрная ручка.

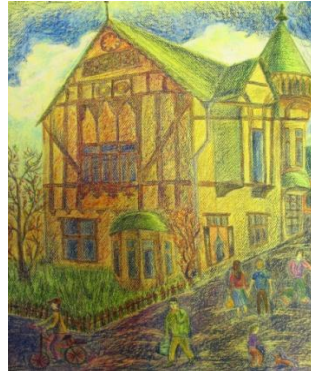
Таблица 23. Маша Р. 14 лет «На ул. Фрунзе (Саратовской) в г. Самаре». Средний уровень

Илл. 1. Графическое решение эскизов для композиции. Бумага, карандаш, соус.

Илл. 3. Живописные решения этюдов и эскизов для композиции. Бумага, гуашь.

Илл. 2. Графическое решение эскиза для композиции. Бумага, пастель сухая.

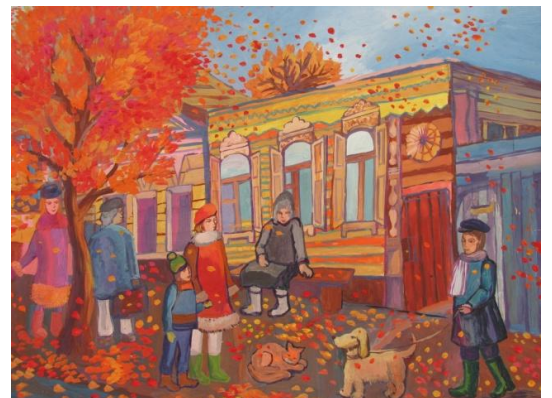

Илл. 4. Итоговая работа. Бумага, гуашь.

Таблица 24. Денис Г. 13 лет Процесс работы над композицией «Осень в Самаре». Низкий уровень

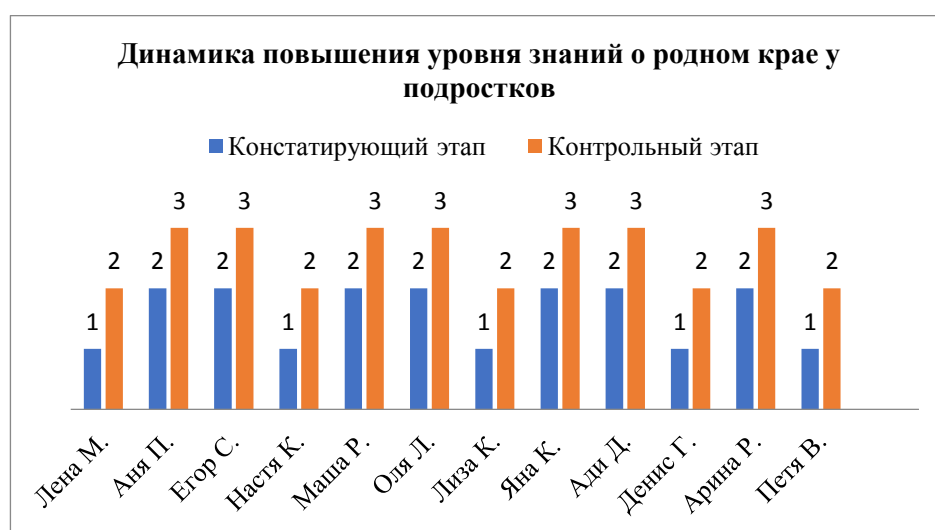
Илл. 1. Эскизы в живописной технике.

Работы остальных участников проекта «Мотивы, образы и сюжеты Самарского края» представлены в приложении (Таблицы 32;33).

Итоги анкетирования подростков на констатирующем этапе выявили не достаточно высокий уровень знаний о своей малой родине. К контрольному этапу наблюдается повышения уровня знаний о родном крае у учащихся.

Таблица 25. Динамика повышения уровня знаний о родном крае у подростков на констатирующем и контрольном этапах эксперимента

Часто у подростков пропадает мотивация к занятиям изобразительной деятельностью, вследствие чего задерживается развитие композиционного мышления. Однако по итогам проведения контрольного этапа эксперимента 13-15-летние учащиеся показали высокие результаты. На основе полученных экспериментальных данных можно сделать вывод об обоснованности использования представленной системы обучения композиции, направленной на развитие композиционного мышления подростков.

В таблицах 26-27 на графиках видно, что восприятие подростками объектов культурного наследия Самарского края изменилось в ходе эксперимента. Школьники теперь чаще изучают объекты культурного наследия родного края.

Таблица 26. Восприятие объектов культурно-исторического наследия родного края (констатирующий этап эксперимента)

Таблица 27. Восприятие объектов культурно-исторического наследия родного края (контрольный этап эксперимента)

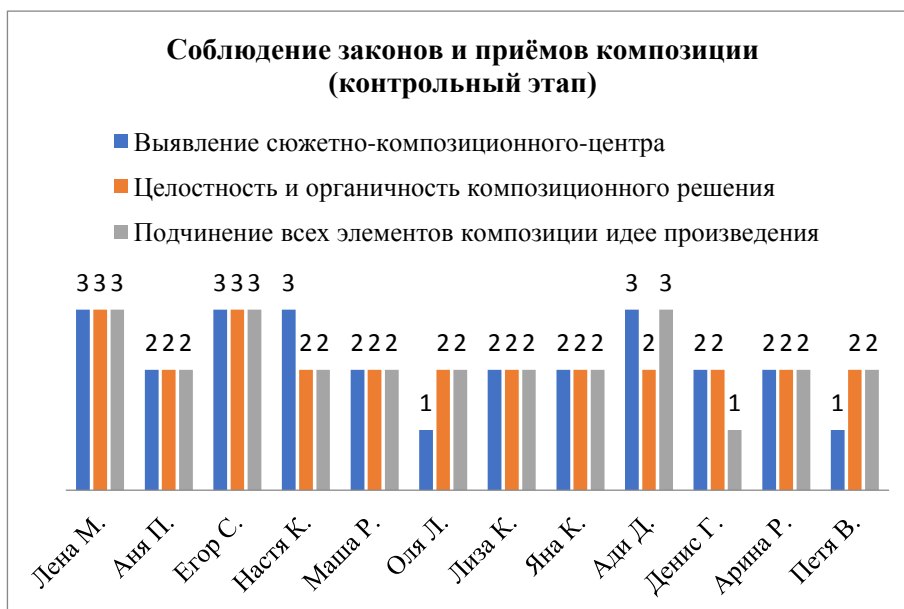

В таблицах 28-29 на графиках представлено, что учащиеся стали использовать законы и приёмы композиции для более глубокого раскрытия содержания картины. Наблюдается положительная динамика на контрольном этапе эксперимента.

Таблица 28. Соблюдение законов и приёмов композиции (констатирующий этап)

Таблица 29. Соблюдение законов и приёмов композиции (контрольный этап)

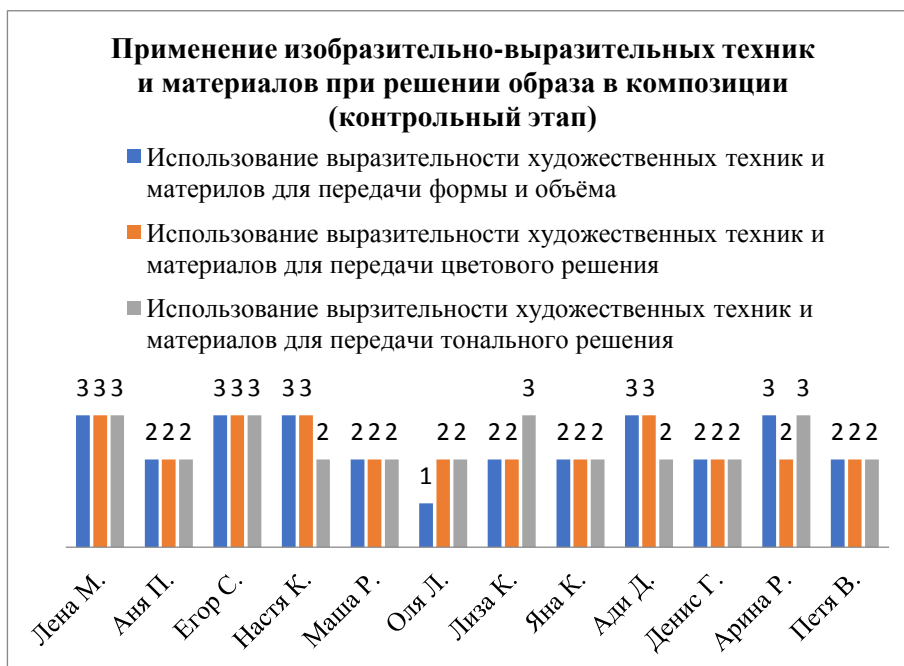

В таблицах 30-31 на графиках отражено, что у подростков улучшается качество работы различными изобразительно-выразительными техниками и материалами, которое связано с воплощением выразительного художественного образа в композиции.

Таблица 30. Применение изобразительно-выразительных техник и материалов при решении образа в композиции (констатирующий этап)

Таблица 31. Применение изобразительно-выразительных техник и материалов при решении образа в композиции (контрольный этап)

Современные требования к системе образования предполагают изменение отношения к обучению. При проектировании экспериментальной методической модели был применён индивидуальный подход, так как создание композиции – это авторская работа, при которой необходимо работать с каждым учеником. Индивидуальный подход позволяет определять наклонности школьников, их способности и интересы, совместно обсуждать сюжетную линию композиции, колорит произведения, помогает направлять работу в более успешное русло для создания интересного и необычного творческого продукта. Начиная каждое

новое произведение важно использовать метод триединства словесных и наглядных методов, а также практического показа. Такой подход как важный методический ключ повышает эффективность проводимых занятий, улучшает понимание учебного материала. Представленные методические приёмы в основном направлены на обучение поискам самостоятельного решения изобразительных задач, отбору разнообразных вариантов сюжета по выбранной теме, развитию композиционного мышления, воображения, памяти.

Итак, на основе полученных в ходе эксперимента данных можно сделать вывод об эффективности представленной методической системы развития композиционного мышления подростков средствами исследования культуры родного края в условиях дополнительного образования. В представленной модели происходит объединение предметных задач – композиции, живописи, рисунка, направленных на получение учениками базовых основ изобразительной грамотности без которой невозможно создание полноценного художественного произведения. Разработанная методика основана на принципах научности, наглядности, систематичности и др. и является одним из элементов общей методики в сфере художественного образования. Математические и статистические данные подтверждаются наглядным материалом (фотографии работ учащихся), размещенные во второй части и приложении к диссертации.

Выводы по II главе

Особое внимание во II главе диссертации уделено построению модели развития композиционного мышления подростков средствами исследования культуры родного края. В данной работе определены цели, задачи, методы, формы и технологии обучения в аспекте организации педагогического процесса с применением метода проектной деятельности для развития индивидуальных художественно-творческих способностей подростков. Выявлена необходимость

применения в учебно-творческой практике подростков стадии композиционного поиска с применением большого арсенала художественных техник и материалов, а также выполнения комплекса учебно-творческих заданий и упражнений, основанных на личностно-ориентированном, проблемном, интегрированном, системно-деятельностном подходах.

Во второй главе представлены итоги реализации модели развития композиционного мышления подростков средствами исследования культуры родного края. С участниками эксперимента – подростками изобразительного отделения детской школы искусств № 11 г. Самары были проведены диагностические исследования по двум направлениям – композиции и региональной культуре. На констатирующем этапе эксперимента по дисциплине композиция осуществлена практическая работа и разработаны критерии и показатели оценки композиционного мышления подростков, а по региональной культуре проведены беседы с учащимися, интервьюирование, опрос, анкетирование. Выявлена положительная динамика результатов исследования, сделаны выводы и предложена перспектива практического внедрения методической системы. В период проведения эксперимента наблюдались положительные тенденции в формировании композиционного мышления подростков, а также более осозанным и продуктивным стал процесс изучения школьниками культурного наследия родного края.

Заключение

Одной из важнейших задач дополнительного образования в современных социально-экономических условиях является воспитание личности, владеющей высокой художественно-эстетической культурой, а также компетентностью в применении приобретённых знаний, умений и навыков в различных жизненных ситуациях и профессиональной деятельности. Внедрение в методику обучения композиции регионального компонента способствует воспитанию у школьников познавательного интереса и бережного отношения к отечественному культурному наследию.

Понятие композиция в философском, искусствоведческом и психолого-педагогическом аспекте представлено изучением различных аспектов композиционной деятельности, а также психолого-педагогическим обоснованием композиционного мышления подростков как совокупности явлений восприятия, воображения, художественно-образных представлений, познавательных процессов, эмоциональных качеств. Научно осмыслены понятия «композиция» и «композиционное мышление» в системе дополнительного художественного образования.

Современная национальная образовательная концепция, одна из составных частей которой – освоение подрастающим поколением сокровищ мирового культурного наследия, предполагает необходимость изучения педагогического потенциала культуры родного края. Культурное пространство Самарского региона позиционируется как самодостаточная и самобытная территория, оказывающая огромное влияние на систему образования и воспитания. Педагогический потенциал культуры Самарского края представляет собой особый феномен, включающий такие компоненты, как аксиологический, развивающий и воспитывающий.

Подростковый возраст – важная фаза в процессе развития человека, когда происходит формирование характера, намечаются главные векторы в становлении социальных и моральных установок личности. Освоение

изобразительного искусства (композиции) средствами культуры родного края на теоретическом и практическом уровнях способствует выявлению новых личностных отношений, с помощью которых подросток осознаёт и воспринимает окружающую действительность и себя в ней. Необходимо учитывать психолого-педагогические особенности подростков в учебном процессе с целью развития композиционного мышления.

Особое внимание в работе уделено построению модели развития композиционного мышления подростков средствами исследования культуры родного края, включающей следующие составляющие: педагогические условия, компоненты (технологический, содержательно-практический, организационный), диагностику критериев, прогнозируемые результаты, формирование компетенций. В диссертации выработан диагностический комплекс (критерии, показатели, уровни), направленный на выявление эффективности и результативности реализации разработанной модели.

Предложенная модель развития композиционного мышления подростков средствами исследования культуры родного края прошла экспериментальную проверку в условиях учреждения дополнительного образования – детской школы искусств №11 г. Самары. Внедрение в учебный процесс данной модели привело к тому, что включение подростков в проектную деятельность, разработка «самостоятельных творческих маршрутов» для разных групп обучающихся, расширенный композиционный поиск с использованием материалов, связанных с культурным наследием родного края, теперь имеют самостоятельный ценностный смысл в изобразительной деятельности школьников. Значение обширной поисковой подготовительной работы утвердилось в сознании учеников как необходимый процесс, состоящий из взаимосвязанных этапов, требующий грамотного применения художественно-выразительных техник и материалов.

Гипотеза, выдвинутая в диссертации, нашла своё научное обоснование и подтверждение: развитие композиционного мышления подростков средствами исследования культуры родного края эффективно и плодотворно при условии

внедрения в процесс обучения композиции метода проектов; реализации педагогического потенциала региональной культуры; применении системы композиционного поиска с использованием огромного арсенала художественных техник и материалов.

В диссертации представлены результаты констатирующего, формирующего и контрольного этапов эксперимента, сделаны выводы и предложена перспектива использования методической модели. Полученные данные свидетельствуют о возможности внедрения модели развития композиционного мышления подростков средствами исследования культуры родного края в образовательный процесс. Учащиеся постигают теоретический материал о культурном наследии родного края, привыкают к длительной работе над композицией, осваивая поэтапный процесс композиционного поиска, что ведёт к повышению эффективности обучения. Результаты целенаправленного педагогического эксперимента могут оказать практическую помощь педагогам изобразительного искусства общего и дополнительного образования в организации учебно-творческой деятельности школьников, направленной на развитие композиционного мышления и изучения региональной культуры.

Список используемой литературы

1. Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия (16 ноября 1972 г.) // Свод нормативных актов ЮНЕСКО: Конвенции и соглашения, рекомендации, декларации. [Текст] // – М.: Международные отношения, 1991. – 629 с.
2. Об образовании в Российской Федерации: закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ Статья 3 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://edugid.ru/zakon-ob-obrazovanii-v-rf> (дата обращения: 02.11.2017).
3. Алпатов, М.В. Композиция в живописи [Текст] / М.В. Алпатов. М.-Л.: Искусство, 1940. – 132 с.
4. Альберти, Леон Баттиста Десять книг о зодчестве в двух томах. Т.1. [Текст] / Леон Баттиста Альберти. М.: Книга по требованию, 2012. – 427с.
5. Арнхейм, Р. Искусство и визуальное восприятие. [Текст] / Р. Арнхейм. – М.: Прогресс, 1974. – 392 с.
6. Афанасьев, А. Н. Поэтические воззрения славян на природу [Текст]: в 3 т. Т. 1 / А.Н. Афанасьев. – М.: Индрик, 1994. – 800 с.
7. Бабанский, Ю.К. Педагогика [Текст] / Ю. К. Бабанский. – М.: Просвещение, 1988. – 352 с.
8. Басин, Е.Я. Художник и творчество [Текст] / Е. А. Басин. М.: Гуманитарий, 2008, – 296 с.
9. Борев, Ю.Б. Эстетика [Текст] / Ю. Б. Борев // Учебник. – М., Высшая школа, 2002. – 511с.
10. Буслаев, Ф. И. Народная поэзия. Исторические очерки [Текст] / Ф.И. Буслаев. – СПб.: Тип. Императорской Академии Наук, 1887. – 501 с.
11. Ведерникова, Т.И. Русские Самарского края: история и традиционная культура [Текст] / Т.И. Ведерникова. – Самара: Самар. гос. акад. культуры и искусств, 2007. – 220 с.
12. Ведерникова, Т.И. Формирование системы дворянского землевладения в ходе аграрного освоения Самарского Заволжья в XVIII

середине XIX в. [Электронный ресурс] // Известия Самарского научного центра РАН. 2014. №3-2. URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-sistemy-dvoryanskogo-zemlevladieniya-v-hode-agrarnogo-osvoeniya-samarskogo-zavolzhyua-v-xviii-seredine-xix-v> (дата обращения: 19.01.2018).

13. Включко, Ю.В. О соотношении понятий «креативность», «творческие способности», «творческое воображение», «творческое мышление» в исследованиях отечественных и зарубежных психологов [Текст] // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2014. №2 (3). Т. 16. С.629-631.

14. Волков, Г.Н. Этнопедагогика / Г.Н.Волков. – М.: Академия, 1999. – 168 с.

15. Волков, Н.Н. Восприятие картины [Текст] / Н.Н. Волков. – М.: Просвещение, 2006. – 65 с.

16. Волков, Н.Н. Композиция в живописи [Текст] / Н.Н. Волков. – М.: Искусство, 1977. – 246.

17. Всемирное наследие в руках молодых. Знать, уметь и действовать. Методическое пособие для учителей [Текст] // ред. Л.С. Лазгиева, Т.А. Мурована. – М.: Московское бюро ЮНЕСКО, 2000.

18. Выготский, Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте [Текст] / Л.С. Выготский. – СПб.: Союз, 1997. – 96 с.

19. Выготский, Л.С. Вопросы детской психологии [Текст] / Л.С. Выготский. – СПб.: Союз, 1997.

20. Выготский, Л.С. Мышление и речь. Психологические исследования [Текст] / Л.С. Выготский. М.: Национальное образование, 2015. – 368 с.

21. Выготский, Л.С. Психология искусства [Текст] / Л.С. Выготский. – М.: АПН СССР, 1968. – 576 с.

22. Гартман, Н. Эстетика [Текст] / Н. Гартман. – М.: Ника-Центр, 2004. – 640 с.

23. Гердер, И.Г. Идеи к философии истории человечества [Текст] / И.Г. Гердер. М.: Центр гуманитарных инициатив, 2013. – 760 с.

24. Горанов, К. Художественный образ и его историческая жизнь [Текст] / К. Горанов. – М., Искусство, 1970 – 519 с.
25. Даниэль, С. Картина классической эпохи [Текст] / С. Даниэль. – Л.: Искусство, 2006. – 122 с.
26. Дейнека, А.А. Учись рисовать [Текст] / А.А. Дейнека. – М.: Искусство, 1961. – 224 с.
27. Джанаев, М.Б. Теоретические проблемы композиционной деятельности / Электронный ресурс / М.Б. Джанаев. – Режим доступа: http://www.rusnauka.com/6_PNI_2012/Philosophia/2_101899.doc.htm (дата обращения 12.02.2019).
28. Дидро, Д. Избранные произведения [Текст] / Д. Дидро. – М.: ОГИЗ, 1941. – 278 с.
29. Дружинин, В.Н. Психология общих способностей [Текст] / В.Н. Дружинин. – СПб.: Питер, 1999.
30. Ерёмина, Л.И., Бибикова, Н.В. Педагогические условия формирования креативности обучающихся // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Педагогика, психология. 2017. № 4. С. 2–28.
31. Игнатъев, Е.И. Психология изобразительной деятельности детей [Текст] / Е.И. Игнатъев. М.: Академия Педагогических наук РСФСР, 1959. – 223 с.
32. Игнатъев, С.Е. Закономерности изобразительной деятельности детей. Учебное пособие для вузов [Текст] / С.Е. Игнатъев. – М.: Академический проект; Фонд «Мир», 2007. – 208с.
33. Изобразительное искусство в средней школе. Материалы к проведению эксперимента [Текст] – Вып. 1, под общ. ред. Б.П. Юсова. – М.: НИИ ОП АПН СССР, 1972. – 141 с.
34. Калмыкова, З.И. Пути развития продуктивного мышления школьников [Текст] / З.И. Калмыкова // Вопросы психологии. – 1978. – №3. – С. 143-148 с.

35. Канунникова, Т.А. Метод проектов в преподавании изобразительного искусства [Текст] / Т.А. Канунникова // Наука и школа. – 2016. №1. С. 181-187.
36. Каркарьян, В.Г. Деревянное зодчество Самары, или Осень патриархов [Текст] / В.Г.Каркарьян. – Самара: Агни, 2002. – 152 с.
37. Кибрик, Е.А. Объективные законы композиции в изобразительном искусстве [Текст] / Е.А. Кибрик // В сб. научных трудов. Под общей редакцией В.В. Ванслова. – М.: НИИ Российской академии художеств, 1999. – С. 32-50.
38. Крамской, И.Н. Письма. Статьи. [Текст] / С.Н. Гольдштейн, И.Н. Крамской. В 2.т. Т.2 – М. Искусство, 1966. – 676 с.
39. Крупник, Е.П. Психологическое воздействие искусства на личность [Текст] / Е.Н. Крупник. – М.: Институт психологии, 1999. – 240 с.
40. Кузин, В.С. Психология [Текст] / В.С. Кузин. – М.: Высшая школа, 1974. – 280 с.
41. Кузин, В.С. Психология живописи [Текст] / В.С. Кузин. – М.: Оникс 21 век, 2005. – 304 с.
42. Кулагина, И.Ю. Возрастная психология [Текст] / И.Ю. Кулагина. – М., УРАО, 1997. – 176 с.
43. Левин, В.А. Воспитание творчества [Текст] / В.А. Левин. – Томск: Пеленг, 1993. – 56 с.
44. Лейтес, Н.С. Возрастная одарённость школьников [Текст] / Н.С. Лейтес. – М., Академия, 2000. – 320 с.
45. Лепёхин, И.И. Полное собрание ученых путешествий по России: Том 3. Записки путешествия академика Лепёхина [Текст] / И.И. Лепёхин. – СПб., 1821. – 558 с.
46. Лихачёв, Д.С. Любить родной край [Текст] / Д.С. Лихачёв // Отечество. Краеведческий альманах. – 1990. – № 1. – С. 7-10.
47. Ломов, Б.Ф. Проблемы восприятия пространства и пространственных представлений [Текст] // Под ред. Б.Г. Ананьева. М.: 1964. – 197 с.

48. Ломоносов, М.В. Избранные произведения [Текст] / М.В. Ломоносов. – Л.: Сов. писатель, 1990. – 463 с.
49. Лук, А.Н. Психология творчества [Текст] / А.Н. Лук. – М.: Просвещение, 1978. – 126 с.
50. Миллер, Г.Ф. Избранные труды [Текст] / Г.Ф. Миллер. – М.: Московские учебники и Картолитография, Янус-К, 2007. – 816 с.
51. Мурзина, И.Я. Региональное культурно-образовательное пространство: структура, функции, социокультурный потенциал. Монография [Текст] / И.Я. Мурзина. – М.: Перо, 2014. – 197 с.
52. Неменский, Б.М. Мудрость красоты: о проблемах эстетического воспитания. Кн. для учителя [Текст] / Б.М. Неменский. – М.: Просвещение, 1981. – 192 с.
53. Немов, Р.С. Психология: в 3 кн. [Текст] / Р.С. Немов. – М.: ВЛАДОС, 2001, кн. 3. – 640 с.
54. Никитенков, С.А. Композиционное мышление как фактор творческого развития студентов художественно-графического факультета / Электронный ресурс / С.А. Никитенков. – Режим доступа: <http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-08/dissertaciya-kompozitsionnoe-myshlenie-kak-faktor-tvorcheskogo-razvitiya-studentov-hudozhestvenno-graficheskogo-fakulteta> (дата обращения 10.12.2018).
55. Никитин, Г.А. Этноэстетическое своеобразие народных промыслов в традиционной культуре воспитания чувашей [Текст] / Г.А. Никитин. // Вестник Чувашского государственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева. – 2006. – № 3 (50). – С. 90-94.
56. Паллас, П.С. Путешествие по разным провинциям Российской империи [Текст] / П.С. Паллас. – СПб.: Императорская Академия Наук. – 1809. – 657 с.
57. Панкратова, Л.И. Формирование композиционного мышления студентов факультета педагогики и методики начального образования ВУЗа на

занятиях изобразительным искусством: автореферат канд. пед. наук [Текст] / Л.И. Панкратова. – М.: 1998. – 24 с.

58. Пахомова, Н.Ю. Метод учебных проектов в образовательном учреждении: пособие для учителей и студентов педагогических вузов [Текст] / Н.Ю. Пахомова. – М.: АРКТИ, 2003. – 112 с.

59. Полат, Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования [Текст] / Е.С. Полат. – М.: Академия, 2003. – 272 с.

60. Протопопов, Ю.Н. Критерии развитости художественного восприятия у детей в условиях дополнительного образования / Электронный ресурс / Педагогика искусства. №4, 2014. Режим доступа: <http://www.art-education.ru/electronic-journal/kriterii-razvitosti-hudozhestvennogo-voSPIriatiya-u-detey-v-usloviyah> (дата обращения 19.12.2018).

61. Психология. Словарь [Текст] / Под общ. ред. А.В. Петровского, А.Г. Ярошевского. – 2-е изд. испр. и доп. – М.: Политиздат, 1990. – 494 с.

62. Реан, А.А. Психология подростка [Текст] / А.А. Реан. – СПб.: ЕВРОЗНАК, 2003. – 480 с.

63. Рубинштейн, С.Л., Основы общей психологии [Текст] / С.Л. Рубинштейн. – СПб.: Питер, 2000. – 712 с.

64. Руссо, Ж.Ж. Эмиль или О воспитании [Текст] Ж.Ж. Руссо. – СПб.: издательство газеты «Школа и жизнь», 1912. – 489 с.

65. Самарская летопись: очерки истории Самарского края с древнейших времен до начала XX века: в 2 кн. Кн. 1. Самарский край с древнейших времен до середины XIX века / под. ред. Кабытова П.С., Храмкова Л.В. – Самара: Самар. ун-т, Арт Маркет, 1993. – 219 с.

66. Свешников, А.В. Особенности изучения композиционного мышления в живописи [Текст] // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. – 2003. – № 6. – С. 112-123.

67. Смирнов, В.Г. Художественное краеведение в школе. Из опыта работы. [Текст] / В.Г. Смирнов. – М.: Просвещение, 1987. – 144 с.

68. Сухомлинский, В.А. Сердце отдаю детям [Текст] / В.А. Сухомлинский. – Киев: Радянська школа, 1974. – 288 с.
69. Татищев, В.Н. Избранные труды по географии России [Текст] / В.Н. Татищев. – М.: Географгиз, 1950. – 248 с.
70. Терещенко, А.В. История культуры русского народа [Текст] / А.В. Терещенко. – М.: Эксмо, 2007. – 736 с.
71. Фаворский, В.А. О композиции [Текст] / В.А. Фаворский. – М.: Искусство, 1933. № 1. С. 1-7.
72. Фоминых, О.Б. Региональная и провинциальная культура: некоторые характеристики // Время культуры в региональном пространстве: сб. науч. тр. / под ред. Д. Н. Маслюженко. – Курган, 2010. – 158 с.
73. Харламов, И.Ф. Педагогика [Текст] / И.Ф. Харламов. – М.: Гардарики, 1999. – 520 с.
74. Хушбахтов, А.Х. Терминология «педагогические условия» / Электронный ресурс / Молодой ученый – 2015. – №23. – С. 1020-1022. Режим доступа: <https://moluch.ru/archive/103/23955/> (дата обращения: 17.07.2018).
75. Чигинцева, О.Н. Пошаговое развитие композиционного мышления школьников на занятиях изобразительным искусством [Текст] / О.Н. Чигинцева // Искусство в школе. – 2007. – №1. – с. 19-22.
76. Шадриков, В.Д. Происхождение человечности [Текст] / В.Д. Шадриков. – М.: Логос, 2003. – 296 с.
77. Шахвередов, Г.Г. О возрастных особенностях физического и психического развития детей школьного возраста [Текст] / Г.Г. Шахвередов. – Л.: ЛГПИ, 1958. – 34 с.
78. Шорохов, В.Е. Основы композиции [Текст] / В.Е. Шорохов. – М.: Просвещение, 1979. – 304 с.
79. Шорохов, Е.В. Художественный образ и искусство [Текст] // Вопросы истории, теории и методики преподавания изобразительного искусства. Вып. 1 Сб. статей. – С. 13-16.

80. Юон, К.Ф. О живописи [Текст] / К.Ф. Юон. – М.: Государственное издательство изобразительного искусства, 1937. – 284.
81. Якобсон, П.М. Психология художественного творчества [Текст] / П.М. Якобсон. – М.: Знание, 1971. – 46 с.
82. Яковлева, Е.Н. К определению понятия «Региональная культура» // Ученые записки / Электронный ресурс / Электронный научный журнал Курского государственного университета. 2013. №4 (28). URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/k-opredeleniyu-ponyatiya-regionalnaya-kultura> (дата обращения: 07.01.2019).
83. Якушкина, М.С. Педагогический потенциал культуры как ресурс развития современного социального центра / М. С. Якушкина // Научный диалог. – 2015. – № 10 (46). – С. 120-133.
84. Bahamon, A. Sketch Plan Build: World Class Architects Show How It's Done /Alejandro Bahamon. – Barselona, 2005. – 500 p.
85. Ching, Francis D. K. Architectural Graphics / Francis D. K. Ching. – Edition 6. – Hoboken, New Jersey: John Willey & Sons, Inc., 2015. – 266 p.
86. Wallas, G. The Art of Thought / G. Wallas. – N. Y., 1926. – 196 p.
87. Komenský, Jan Amos Linguae bohemicae thesaurus / J.A. Komenský. – 1612 – 1656.
88. Lin, Mike W. Drawing and Designing with Confidence: A Step-by-Step Guide / Mike W. Lin. – New York: John Wiley & Sons, Inc., 1993. – 208 p.
89. Spankie, Ro. Drawing Out the Interior / Ro Spankie. – Lausanne: Ava Publishing, 2009. – 178 p.
90. Falk, I. P. Reise in Russland / I. P. Falk. – Berlin, 1794.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 32. Конституирующий этап эксперимента

Высокий уровень

Егор С. 15 лет «День города у ладьи на самарской набережной» бумага, гуашь

Лена М. 14 лет «В моём дворе» бумага, гуашь

Средний уровень

Настя К. 13 лет «На пляже» бумага, гуашь

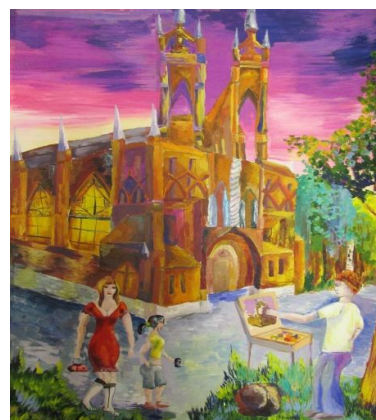

Маша Р. 14 лет «За Волгой» бумага, гуашь

Низкий уровень

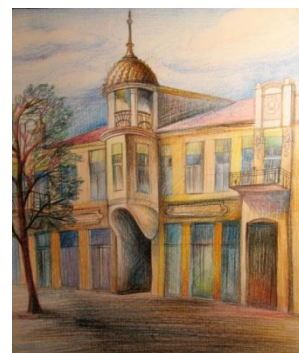

Петя В. 13 лет «Самара. Старый город» бумага, гуашь

Оля Л. 14 лет «Вечер в Самаре» бумага, гуашь

Таблица 33. Формирующий этап эксперимента

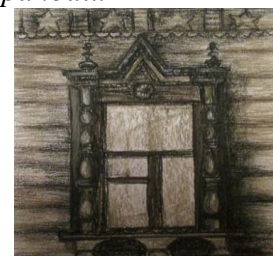

Егор С. 15 лет «Зарисовки самарских улиц и памятников архитектуры» бумага, простой карандаш, чёрная ручка, цветные карандаши

Лена М. 14 лет «Этюды к волжским пейзажам» бумага, гуашь

Оля Л. 14 лет «В центре г. Самары» бумага, карандаш

Аня П. 13 лет «Зарисовка дома на ул. Арцыбушевской (Ильинской)» бумага, соус

Маша Р. 14 лет «Зарисовки самарских деревянных домов на ул. Фрунзе (Саратовской)» бумага, соус

Настя К. 13 лет «Берег реки Волги. Этюды» бумага, гуашь

Петя В. 13 лет «Зарисовки природных мотивов»

Таблица 34. Контрольный этап эксперимента

Высокий уровень

Лена М. 14 лет «Вечер в городском парке» бумага, гуашь

Егор С. 15 лет «Старая Самара. На улице Садовой» бумага, чёрная ручка

Ади Д. 15 лет «ул. Ленинградская (Панская) в г. Самаре» бумага, чёрная ручка

Настя К. 13 лет «Спасо-Вознесенский храм на ул. Ст. Разина (Вознесенской)» бумага, чёрная ручка, акварель

Средний уровень

Арина Р. 14 лет «Дом со слонами (дача К. Головкина)» бумага, чёрная ручка,

Аня П. 13 лет «В самарском дворе» бумага тон., пастель сухая

акварель

Маша Р. 14 лет «На ул. Фрунзе (Саратовской) в г. Самаре» бумага, гуашь

Оля Л. 14 лет «На самарской Луке» бумага, гуашь

Лиза К. 14 лет «В Одесском переулке г. Самары» бумага, чёрная ручка

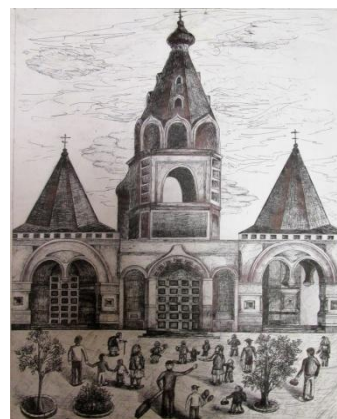

Яна К. 15 лет «Гулянье в Самаре» бумага, гуашь

Низкий уровень

Денис Г. 13 лет «Осень в Самаре» бумага, гуашь

Петя В. 13 лет «Покровский собор в г. Самаре» бумага, чёрная ручка

**Анкета-опросник
для учащихся (13-15 лет) изобразительного отделения
детской школы искусств №11 г.о. Самара
«Мой родной Самарский край»
Вопросы**

1. Интересуетесь ли вы знаниями о своей малой родине?

- да;
- нет.

2. Какой год можно считать годом основания Самары?

- 1961;
- *1586;
- 1833.

3. Какое животное изображено на гербе Самарской области?

- *коза;
- медведь;
- бык;
- заяц.

4. Как вы полагаете, с чем связано название г. Самары?

- с именем основателя;
- с историческими событиями;
- с природным объектом;
- *с легендой.

5. Кого считают основателем г. Самары?

- *Г. Засекина;
- Петра I;
- Ивана Грозного;
- Павла I.

6. Какими ремёслами знаменита Самарская область?

- *глиняными игрушками;
- *вышивкой;
- *лозоплетением;
- *кружевоплетением;
- хохломской росписью.

7. Какие достопримечательности Самарского края рекомендовали бы вы бы посетить гостям?

- *музей им. П.В. Алабина;
- *заповедник Самарскую Луку;

- *улицу Куйбышева;
- *Покровский кафедральный собор;
- *улицу Ленинградскую;
- *Царёв курган;
- в Самарском крае нет никаких значимых достопримечательностей.

8. Кто из известных людей прославил Самарский край?

- *режиссёр Э.А. Рязанов;
- *писатель С.Т. Аксаков;
- *городской Голова П.В. Алабин;
- *искусствовед А.Я. Басс;
- *генеральный конструктор ЦСКБ «Прогресс» Д.И. Козлов;
- *меценаты-купцы Шихобаловы.

9. Найдите верные предложения:

- Самара – жемчужина Черноземья;
- *Самара – сердце России;
- Самара – город парков;
- Самара – город контрастов;
- *Самара – город развития космоса и ракетостроения.

10. Вам интересен материал:

- об истории края;
- о природе края;
- о культуре края;
- об истории края;
- о литературном наследии края;
- мне всё это не интересно.

11. Где вы находите информацией о Самарском крае?

- рассказывают друзья;
- в книгах;
- узнаю от родителей, бабушек и дедушек;
- в СМИ;
- в Интернете;
- в школе на уроках.

12. Всегда ли вы находите необходимую информацию о Самарской земле?

- всегда;
- не всегда;
- иногда нахожу;
- никогда не нахожу.

13. Картины каких известных мастеров живописи хранятся в Самарском художественном музее?

- *И.Е. Репина;
- Леонардо да Винчи;
- *Н.А. Ярошенко;
- *В.Е. Маковского;
- *В.И. Сурикова;
- *К.А. Коровина;
- *Б.М. Кустодиева;
- *М.В. Нестерова;
- *Н.Н. Ге;
- *А.К. Саврасова.

15. Назовите имена известных современных художников, скульпторов, архитекторов, искусствоведов, которые внесли свой творческий вклад в развитие культуры Самарского края:

- *архитектор В.Г. Каркарьян;
- *скульптор И.И. Мельников;
- *художник В.З. Пурыгин;
- *художник Ю.В. Филиппов;
- *художник С.В. Фёдоров;
- *искусствовед А.Я. Басс.

16. Назовите архитектурные памятники г. Самары XIX века.

- *самарский академический театр драмы имени Горького;
- *храм в честь святых мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии;
- самарский Кремль;
- *жигулёвский пивоваренный завод;
- *собор в честь Святого Вознесения Христова;
- *лютеранский храм Святого Георга;
- *храм в честь святых апостолов Петра и Павла;
- *историческая мечеть;
- музей-усадьба Екатерины II.
- *католическая церковь в честь Пресвятого Сердца Иисуса;
- *самарская хоральная синагога;
- *дача со слонами К.П. Головкина;
- *особняк В. М. Сурошникова;
- *церковь честь Архистратига Божия Михаила;
- дом Петра I.

Спасибо за ответы!

Правильные ответы отмечены специальным знаком *.

Приложение 3

Основные положения диссертационного исследования отражены в ряде публикаций автора:

Публикации в изданиях, рекомендуемых ВАК РФ:

1. Мулызева, А.Б. Метод проектов в станковой композиции как средство приобщения младших подростков к региональной культуре // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Педагогика, психология. № 1 (32) 2018. С. 7-11. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://journal.tltsu.ru/rus/index.php/VNSPP/article/view/9087> (дата обращения 17.04.2019).

2. Мулызева, А.Б. Формирование мотивации подростков к изобразительной деятельности средствами использования нетрадиционных графических техник на занятиях в детской школе искусств // Гуманитарно-педагогическое образование, Севастопольский государственный университет, серия Педагогика, психология, языкознание. Том 4, № 3, 2018. С. 107-112. [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.sevsu.ru/images/nauka/pechat/2018/gpo/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%93%D0%9F%D0%9E_3_2018.pdf. (дата обращения 10.04.2019).

Статьи, опубликованные в других научных изданиях:

3. Мулызева, А.Б. Использование регионального компонента на уроках изобразительного искусства 5-7 классов ДШИ // Материалы межрегиональной научно-практической конференции «Новое поколение» – 2018 [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://allworldart.ru/wp-content/uploads/2016/01/> pdf. (дата обращения 19.04.2019).

4. Мулызева, А.Б. Развитие ассоциативно-образного мышления подростков на занятиях изобразительной деятельностью в детской школе искусств // Научный аспект. №1 2018. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://na-journal.ru/1-2018-gumanitarnye-nauki/1046-razvitie-associativno-obraznogo-myshlenija->

podrozkov-na-zanjatijah-izobrazitelnoj-dejatelnostju-v-detskoj-shkole-iskusstv. (дата обращения 17.10.2018). Свидетельство ПИ № ФС 77-48432, ISSN 2226-5694.

5. Мулызева, А.Б. Формирование графических умений подростков при создании художественных образов оконных наличников самарских домов // Материалы межрегиональной научно-практической конференции «Новое поколение» – 2019 [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://allworldart.ru/wp-content/uploads/2016/01/.pdf>. (дата обращения 05.04.2019).

6. Мулызева, А.Б. Формирование у учащихся 5-7 классов детской школы искусств композиционных умений и навыков средствами художественного восприятия городского пейзажа. Специализированная конференция с выходом электронного сборника: «Международный научный обзор проблем педагогики и психологии», апрель 2018 // Проблемы науки [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://scientificconference.com/images/PDF/2018/1/formation-of-students.pdf> (дата обращения 17.04.2019).

7. Мулызева, А.Б. Формирование художественно-образного мышления у учащихся 5-х классов изобразительного отделения детской школы искусств на занятиях композицией // Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции Наука и образование в XXI. Часть 2. М., АР-Консалнт, 2018. С.43-45. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://co2b.ru/uploads/sb.2018.03.02.pdf>. (дата обращения 05.04.2019).