

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 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 ДИССЕРТАЦИЯ

на тему: Развитие композиционного мышления средствами каллиграфии у учащихся 7 класса общеобразовательной школы

Студент

А.Е. Кондакова

(И.О. Фамилия)

(личная подпись)

Научный

Г.М. Землякова

(И.О. Фамилия)

(личная подпись)

руководитель

Руководитель программы профессор, С.Н. Кондулуков

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

(личная подпись)

« ____ » _____ 2018 г.

Допустить к защите

и.о. заведующего кафедрой к.п.н., доцент, Г.М. Землякова

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

(личная подпись)

« ____ » _____ 2018 г.

Тольятти 2018

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ГЛАВА I. ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ КОМПОЗИЦИОННОГО МЫШЛЕНИЯ СРЕДСТВАМИ КАЛЛИГРАФИИ	
1.1. Проблема изучения композиции в общеобразовательной школе.....	17
1.2. Особенности процесса мышления обучающихся на занятиях каллиграфией.....	24
1.3. Средства выразительности каллиграфической композиции.....	30
ГЛАВА II. РАЗВИТИЕ КОМПОЗИЦИОННОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 7 КЛАССА СРЕДСТВАМИ КАЛЛИГРАФИИ НА ЗАНЯТИЯХ ИЗО В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ	
2.1. Методы обучения шрифтовой каллиграфической композиции в общеобразовательной школе	32
2.2. Теоретическое обоснование модели развития композиционного мышления учащихся 7 класса средствами каллиграфии.....	63
2.3. Этапы развития композиционного мышления учащихся 7 класса средствами каллиграфии.....	71
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	87
Список используемой литературы.....	89
ПРИЛОЖЕНИЯ	
.....	91

ВВЕДЕНИЕ

Магистерская диссертация посвящена развитию композиционного мышления средствами каллиграфии у учащихся 7 класса общеобразовательной школы.

Развитие композиционного мышления учеников общеобразовательных школ является важным и сложным вопросом при обучении изобразительному искусству. Конструирование композиции позволяет развить композиционное мышление. Процесс конструирования композиции для подростка представляет собой сплав творчества и комбинаторики. При этом процессе от учащихся требуется аккумулировать весь жизненный опыт, воображение и умственную активность.

Актуальность темы обусловлена тем, что после окончания школы многие ученики стремятся получить профессии, связанные с изобразительным искусством. В Российской Федерации у выпускников общеобразовательных школ пользуются популярностью такие творческие специальности как архитектура, дизайн и декоративно-прикладное творчество. В специализированных учебных заведениях композиция является одной из основополагающих дисциплин. Знания учащихся общеобразовательных школ по этой дисциплине являются не полными и обрывочными. Что бы восполнить пробелы знаний требуется разработка новых методических решений в освоении композиции.

При усвоении и изучении вопросов изобразительной композиционной грамоты учащиеся встречается с трудностями, такими являются физиологические возрастные особенности, слабая познавательная деятельность, а также слаборазвитое абстрактно-логическое и художественно-образное мышление. Среднее звено общеобразовательной школы направленно на формирование художественно-творческого потенциала личности учащихся. Именно художественно-творческий потенциал будет залогом успешной трудовой деятельности.

Изучение композиции на уроках изобразительного искусства в общеобразовательных школах имеет широкие перспективы для развития композиционного мышления. Изучение композиции затрагивает личностные качества ученика: осмысленность, последовательность, проницательность и экспансивность.

Для осуществления такого процесса требуется разработка методологических приемов обучения, совершенствование содержания учебной программы в системе общего образования.

Приобретение навыков и умений по композиции как практических, так и теоретических возможно лишь через выполнение системы заданий и упражнений.

Психологи заключают, что «Композиционное мышление», не что иное как аналитико-синтетическая деятельность сознания, оперирующая изобразительными формами содержательного обобщения. Термин «Композиционное мышление» определился благодаря характеру деятельности человека. Человек изучает объект познания через призму своего личного отношения. Передача отношения происходит с помощью изобразительных форм и их целостной композиции.

Факторы, способствующие формированию композиционного мышления, являются важнейшими для формирования успешной социальной и профессиональной будущей деятельности человека.

Актуальность

Все художественные учреждения высшего и среднего образования начинают обучение с изучения основ композиции. Именно знания правил и приемов композиции позволяют анализировать произведения искусства и развивать объемно-пространственное мышление.

Все правила и приемы композиции мы можем наблюдать не только при написании картин и создании предметов декоративно-прикладного творчества. Работа художника-каллиграфа также строится на основах формообразования при разработке шрифтовых композиций. Каллиграфия

работает с текстом как графической структурой, рассматривая текстовые блоки как элементы композиции. Любой объект текстового пространства становится частью целого, и связан с остальными элементами композиции через пропорции, форму, цвет, динамику, ритм, движение. При этом даже не заполненное пространство формата является важным звеном в игре композиции. Форма письменных знаков и расположение текста на странице все это имеет значение при восприятии композиции. Каллиграфические приемы усложняют простые композиционные решения. Тем самым каллиграфия помогает закрепить ранее полученные знания о композиции, что касается письма то, оно становится психологически комфортнее для подростков. Ведь они сталкиваются в практической работе с ранее известными элементами.

Наш мир развивается со стремительной скоростью. Желание сделать как можно больше и быстрее ведет к упрощению и облегчению всех процессов. Письмо как вид коммуникации претерпело серьезные изменения. Во многом эти изменения произошли под действием технического прогресса. Быстро и удобно теперь набирать текст с помощью компьютера. Многие страны мира перешли на письмо печатными буквами, что конечно повлияли на эстетическое восприятие написанного. Главный критерий написанного правильность, а не эстетичность и не образность. Стоит ли обучать красивому письму детей в школах?

По мнению ученых детей, необходимо обучать именно красивому письму. Важность каллиграфии для физического, эмоционального и интеллектуального развития очень велика, но споров о том, как помочь ребенку усвоить каллиграфию на должном уровне ведутся до сих пор среди педагогов, врачей и исследователей как в нашей стране, так и зарубежными учеными. 25-30 % процентов детей в начальной школе имеют сложности с обучением письму. Как можно заметить эти дети имеют трудности в обучении в целом. Проблемы с почерком не исчезают по окончании начальной школы, а лишь трансформируются и сохраняются до окончания

школы. Выявляют несколько причин – это медицинские, физиологические, педагогические. Системы коррекции почерка в среднем звене общеобразовательной школы практически не имеется. Как один из способов коррекции письма может быть рисование, но и здесь сталкиваемся с проблемой, когда психологически ребенок находится в стрессовом состоянии т.к. у него сформирован барьер заключающейся в наличии страха и отсутствия, по его мнению, и мнению его родителей, способностей к рисованию. Именно на этапе начальной школы у ребенка формируется отсутствие мотивации и не желание творчески развиваться. Для преодоления страха перед рисованием необходим ввод курса по каллиграфии, который частично будет развивать творческие способности детей, но при этом будет психологически более комфортный и продуктивный т.к. дети будут работать с алфавитом, который знаком им с первого класса. При изучении столь специфичной области изобразительного искусства как каллиграфия происходит изучение правил и основ композиции. Изучение правил и приемов композиции ведет к развитию композиционного мышления. Таким образом, проблема обучения каллиграфическому письму является актуальной для формирования композиционного мышления и как следствие актуальной до сегодняшнего дня. Этой проблемой занимаются педагоги, физиологи, учителя, методисты.

Противоречия

В средних образовательных школах уроки каллиграфии встречаются редко. С термином «каллиграфия» у учащихся чаще ассоциации с четким читабельным почерком, который развивают на уроках по чистописанию. Не многие догадываются, что чистописание — это лишь часть каллиграфического искусства. Погружение в каллиграфию помогло бы учащимся в закреплении знаний по композиции и тем самым помогало в формировании композиционного мышления. С 1964 года и по сей день в РФ наметилась тенденция снижения требований к разборчивому почерку. Требования к качеству письма по окончанию начальной школы стали мягче.

Можно сделать вывод, что за двадцать с лишним лет требования к качеству почерка упало до основания. Не разборчивый почерк является проблемой при проверке тетрадей. Не высокие требования к письму повлекло плохое развитие моторики кисти, что сказывается на изобразительной деятельности учащихся. Низкая изобразительная деятельность не позволяет развивать композиционные навыки и тем самым мешает изучению композиции. Письменное ведение конспектов стремятся заменить компьютерным набором текста, но не во всех странах поддерживается это начинание. Китай и Япония в отличие от Европы и США, стремятся сохранить свое богатое каллиграфическое прошлое и придерживаются традиционных принципов обучения письму. В странах Азии, собранные за тысячелетия данные о искусстве каллиграфии, показали, что есть прямая связь между уровнем развития сознания, духовных качеств и почерком человека. Рукописные навыки не могут быть заменены печатным набором. В нашей стране каллиграфия не является самостоятельным предметом для изучения в общеобразовательных школах. Она может появляться в расписании как компонент образовательного учреждения. Поверхностное ознакомление в средней школе с каллиграфией возможно на уроках изобразительного искусства (в программе Неменского в 7 классе). Не большое количество часов посвящено изучению шрифта, где рассказывается о высоком искусстве штриха, линии и графическом языке изображения, а также применении в художественном оформлении книги. Художники–иллюстраторы стремятся к композиционному единству шрифта и иллюстрации, а для этого нужно владеть и шрифтом, и графикой, и каллиграфией. Выполняя задания по каллиграфии, учащиеся оттачивают мастерство владения письменным инструментом и упражняются в формообразовании. Незаменимым методом обучения письму можно назвать построение орнаментов из буквенных элементов. Для освоения угла письма полезны задания, содержащие геометрические орнаменты. Задания, направленные на построение

орнамента, помогают отработать понимание взаимодействия ритма с штрихами разной длины, ширины и геометрического очертания.

Объект исследования – учебный процесс развития композиционного мышления на уроках изобразительного искусства в общеобразовательной школе.

Предмет исследования – развитие композиционного мышления учащихся 7 класса средствами каллиграфии.

Цель диссертации: развитие композиционного мышления средствами каллиграфии.

Задачи:

- раскрыть понятие «каллиграфия», рассмотреть средства используемые в этой отрасли изобразительного искусства (провести анализ терминов, понятий).

- изучить теоретические источники, посвященные европейской каллиграфии

- разработать методическую модель, направленную на развитие композиционного мышления.

- с целью апробации работы провести серию уроков по каллиграфии

Гипотеза:

Если учебная программа по изобразительному искусству будет дополнена творческими упражнениями по каллиграфии. А задания будут отражать поиск новых решений и удовлетворять личностные потребности в предметной деятельности учащихся, то композиционное мышление будет развиваться эффективнее.

Изучение каллиграфии будет стимулировать развитие композиционного мышления у учащихся, в том случае если:

- будет разработан учебно-творческих задания

- совместное с педагогом создание замысла на вербальной основе соответственно характеру с обыгрыванием композиционного решения и последующим воплощением его на практике.

Новизна исследования

Познание композиции через каллиграфию является ранее используемым, но забытым обучающим решением, освоить и понять композиционные принципы в ней легче, чем в рисовании, т.к. писать умеют большая часть населения планеты.

Теоретическая значимость

- теоретически обоснована решение проблемы развития композиционного мышления через познание средств каллиграфии.
- разработана и обоснована методическая модель управления процессом обучения детей в средней школе, способствующая развитию композиционного мышления.
- определены эффективные методы, построена система заданий по Каллиграфии, развивающая композиционное умение, способствующая развитию каллиграфических навыков и развитие композиционного мышления в целом.

Практическая значимость

Исследование найдет применение в ряде дисциплин: «Чистописание», «Русский язык», «История», «Английский язык», «Черчение», и т.д. Они рекомендуются для обучающихся и всех, кто интересуется каллиграфией.

Степень научной разработанности проблемы.

Каллиграфию можно определить, как «Искусство красивого письма». Зачем же человечеству в эпоху компьютерных технологий нужна каллиграфия? Ведь в современном высокотехнологичном мире красивую надпись возможно выполнить с помощью компьютера. В современном мире огромные потоки визуальной информации действуют на мышление детей клипово – т.е не формируется целостного восприятия образа, что не позволяет учащимся фиксировать внимание на одном предмете. При письме человек не только думает о содержании текста, но и эстетической составляющей написанного. 25 лет тому назад в общеобразовательных школах на уроках чистописания детям объясняли о верхних и нижних

соединениях букв и это было важно для выработки у детей дисциплины. Каллиграф создает свое произведение сердцем, в момент творения его душа живет, а рука, пишущая буквы лишь инструмент. Педагоги часто наблюдают за тем, что ученики изменяют свой почерк в тетрадях – то размашисто, то узко, с наклоном или без, с росчерками или завитками. Именно в эти эксперименты с написанием происходит развитие эмоциональной сферы ребенка. Почерк, по словам графологов уникален и неповторим и более того он способен раскрыть личностные качества. При изучении каллиграфии происходит взаимопроникновение – ученик оттачивает мастерство написания, и тем самым буквы обучают его. Порядок и творчество вот, что формируют личность. Буква содержит в себе историческую самобытность народа, которая в процессе развития нации изменяется. Историческое изменение букв ведет к изменению шрифта. Изучение шрифта – это изучение истории народа. В Японии уже в 80-ых годах для подготовки специалистов в сфере нанотехнологий в методику обучения вводился курс каллиграфии. Данные собранные после 10-летнего эксперимента потрясли организаторов. Как оказалось, каллиграфия помогала сформировать качества необходимые для специалистов в области инновационных технологий. По настоятельным рекомендациям компаний проводивших эксперимент, каллиграфия вводилась курсом в общеобразовательных школах, вузах и других образовательных учреждениях. В Японских компаниях и по сей день практикуется каллиграфические занятия. Их по полчаса в день проводят учителя (сенсеи). Занятия каллиграфией по мнению руководителей компании не только помогают сберечь здоровье сотрудников, но развивать их творческий потенциал, который необходим для работы в области инновационных разработок. Японцы серьезно относятся к своим традициям и корням, которые помогали на протяжении веков сохранить духовную и физически здоровую нацию. О пользе каллиграфии говорят и Китайские специалисты. Доцент Пекинского института графических коммуникаций Юань Пу утверждает, что занятия каллиграфией положительно влияют на мозг и

продолжительность жизни. Из всех производимых человеком действий, письмо является самым сложным и трудоемким. При письме тренируются верхний плечевой пояс, нервная система, нижний плечевой пояс: спина, ноги. Можно сказать, что человек при письме работает всем телом. Для китайцев каллиграфия сродни гимнастике «цигун», которая «изменяет телосложение, двигает суставы». При письме также восстанавливается дыхание, развиваются тонкие мышцы рук, стимулируется работа мозга и воображения. При письме работает правая мозговая доля, именно она отвечает за правильность проводимых штрихи, симметрию, размеренность и скорость, точность, сосредоточенность, бдительность и фантазию.

Студенты, занимающиеся каллиграфией быстрее, воспринимают и запоминают информацию. А рассматривая длительность жизни современных каллиграфов отмечается определенная тенденция к долгожительству. (Каллиграф Су Цзусиань прожил 110 лет, Дон Шупин до 94 лет, Ци Гун до 95 лет). Профессор Генри Као, утверждает, что практически нет болезней, которые не лечились бы каллиграфией. По его мнению, пациенты, занимающиеся каллиграфией в процессе занятий, расслабляются и приходят к эмоциональному спокойствию, приходит в норму сердцебиение, снижается давление и мускульное напряжение. Улучшается способность ориентироваться в пространстве и определение фигур. Благоприятно себя зарекомендовали занятия каллиграфией у пациентов, страдающих поведенческими расстройствами, а также аутизме, синдроме нарушенного внимания, дефиците внимания и гиперактивностью. Для детей с умственной отсталостью занятия каллиграфией помогали развивать логическое мышление, укреплять память, концентрацию и ориентацию в пространстве, а пациенты с болезнью Альцгеймера координацию движения. Улучшался эмоциональный фон у больных с шизофренией, гипертонией, диабетом, при депрессии и неврозах. Клинические исследования выявили, что мозговые расстройства успешно лечатся каллиграфическими занятиями. У профессиональных художников-каллиграфов реакции мозга в обоих

полушариях возрастала, при занятии каллиграфией, причем правое полушарие было наиболее ярко выражено, чем у новичков. По мнению доктора биологических наук Валерия Слезина, направление, где изучаются физиологические закономерности, связанные с освоением письма, является очень перспективным.

Одним из положительных результатов занятий каллиграфией является повышение внимательности у учащихся. Внимание относится к сквозным психическим явлениям. Психическая организация человека подразумевает внимание как процесс, состояние и свойство личности. К вниманию как процессу относят сенсорное, перцептивное, интеллектуальное. Внимание как состояние психологи рассматривают сосредоточенность, а как свойство личности – внимательность.

Ощущения получаемые, в процессе письма являются важными для познавательной деятельности учащихся. Анализируя ощущения, ребенок автоматически концентрирует внимание на предмете и действии. Под ощущениями понимаются психические процессы, которая возникает при влиянии явлений и предметов на нервную систему человека.

Зрение и тактильность это два составляющих анализатора в познавательной деятельности при занятии каллиграфией.

Понятие «внимание» заключается в осознании человеком того, что он делает или воспринимает, при этом он сосредоточен на одном и отвлечен от всего остального.

Психологи выделяют три типа внимания: произвольное, непроизвольное и послепроизвольное, а также особенности или нормы внимания:

1) Фиксация внимания определяется степенью сфокусированности на предмете.

2) Неизменность определяется продолжительностью сосредоточенности, способностью не отрываться от предмета в течение промежутка времени.

3) Величина внимания определяется объемом синхронно поступающей информации.

4) Многозадачность – это умение синхронно выполнять несколько операций.

5) Переключение – умение перестраивать внимание, с одного вида деятельности на другой вид деятельности.

Концентрация и устойчивость учащихся это основные параметры необходимые для эффективной работы. Для успешной деятельности главным условием является сосредоточенность на предмете.

Учащиеся на уроках по каллиграфии погружены в творческое конструирование: они обдумывают выбор шрифта, размер высоты букв, расположение элементов на формате листа. При сосредоточенной работе учащиеся отвлечены от всего остального. Подростки при сосредоточенности на работе не способны выполнять несколько задач, они решает лишь одну задачу наиболее важную или значимую для них.

Для максимально правильного выполнения поставленной задачи, учащиеся должны быть сосредоточенны и внимательны. Задача учителя удерживать внимание подростков на предмете и одновременно позволять им творчески развиваться. Эти принципы исповедует каллиграфия.

Мастерски исполненная каллиграфическая композиция – это единство строгих линий и творчества, рассматриваемая через ритм, одновременно экспрессия и дисциплина. Зритель может наблюдать в таких композициях гармонию и уравновешенность.

Музыка и каллиграфия вот два искусства наиболее полно выражающих чувства того, кто их создает. Ведь каллиграфия — это просто графическое изображение буквы, но и возможность бесконечного совершенствования ее формы при практическом оттачивании письма. Руки, глаза, голова все это лишь инструменты для письма, а вот создание каллиграфии — это отражение души в обыденных формах. Средоточие, медитация, гармония, концентрация – примеры проявления человеческой души в Восточной каллиграфии.

Европейские ученые также, как и на Востоке изучают влияние каллиграфии на организм человека. В нашей стране в Москве создан «Современный музей каллиграфии». Под крышей которого собраны шедевры, созданные признанными мастерами каллиграфии, а также проходят мастер классы и лекции. Вячеславович Савельев, профессор, доктор биологических наук, читает лекции в Современном музее каллиграфии о влияние письма на мозг и здоровье человека. В нашей стране благодаря популяризации каллиграфии, появляются школы и студии, где обучаются азам красивого письма. Во многих школах за основу взяты принципы обучения письму сформировавшиеся еще в 19 веке. В приходских училищах обучение начиналось с религиозное воспитание, навыки чтения, письма, счета. Замечу, что письмо было в разряде дисциплин изучаемых первыми. Дальнейшее изучение наук, ремесел и искусств базировалось на фундаменте, который закладывался с помощью письма-терпение, умение работать и волевой импульс вот, что воспитывала каллиграфия.

Американская деловая газета The Wall Street Journal обнародовала статью, о том, что письмо от руки является первой ступенью к дальнейшей хорошей памяти, творческим способностям и успешной учебе. Автор статьи Венди Боундз рассматривает красивое письмо и приводит доказательства его положительного влияния на детскую моторику и как результат развитие умственной активности и успешной трудовой деятельности. Единство навыка эстетичного письма и умственной активности подтверждается физиолого-медицинскими исследованиями такими как магнитно-резонансная томография. Современные методы исследования подтверждают, что письмо от руки – это не просто средство коммуникации. При письме развивается мыслительные процессы и их следствие улучшение речи и моторики руки.

Взрослым, как и детям пригодится ведение записей от руки для лучшей работы мозга. Примером может служить изучение китайского языка и письменности, так легче распознается и запоминается тот иероглиф, что пишется от руки. По мере взросления ребенок может развивать свое

внимание самостоятельно, простыми упражнениями – таким как ведение записей от руки.

Хотя в современном мире большую часть времени человек общается с помощью клавиатуры, занятия по каллиграфии помогают поддерживать навык рукописного письма. Хотя внедрение новых технологий в нашу жизнь идет полным ходом, ни не вытесняют письмо, а наоборот внедряют его в новые софты для сенсорных устройств. Тем самым поддерживая древний навык письма и давая ему новые возможности. В средних школах США уроки чистописания еще стоят в расписании занятий, но уже не больше одного часа в неделю, как утверждает крупнейшее издание учебных материалов Zaner – Bloser Inc. Даже частные школы такие как Брерли в Нью-Йорке, хотя и ставят чистописание приоритетным предметом, не могут уделять ему большего времени. Исследования университета Индианы установили, что дети писавшие от руки буквы имели активность мозга сильнее чем у «взрослых», те же кому просто показывали буквы слабее.

Доцент университета Индианы в Блумингтоне, Карин Харман Джеймс утверждает: «Кажется, в собственноручном рисовании двухмерных объектов, которые мы видим повсюду, есть что-то действительно очень важное. «Взрослые» могут воспользоваться аналогичным способом при изучении графически отличного языка, например, китайского; систем символов по математике, музыке и химии». Подобное исследование было напечатано в 2008 году, в журнале «Когнитивная неврология», в нем испытуемым предложили написать символы в их зеркальном отражении или напечатать на компьютере. Результат был следующим: писавшие вручную точнее определял правильное написание символов. Есть теория о том, что движения при письме откладываются в памяти и способствуют навыку визуального определения графической формы. В Вашингтонском университете заслуженный профессор психологии образования (обучения и развития человека) Виргиния Бернингер изучает отличие ручного письма от машинного набора. В ее исследованиях говорится о том, что письмо от руки

требует больших манипуляций моторики в создании одной буквы, чем процесс набора текста на клавиатуре т.к. набор на клавиатуре — это лишь процесс выбора из уже имеющихся.

Профессор отмечает, что на снимках головного мозга активными становятся отделы отвечающие, за мышление, память и речь. Именно эти части активируются при последовательной работе пальцев. Наблюдения за учениками со второго по шестой класс позволили профессору сделать вывод, что при письме от руки дети яснее выражают свои идеи и умозаключения при этом они используют сложные речевые обороты. Важность письма от руки также, подтверждают португальские невропатологи. По словам Каштру Калдаш директора Института медицинских наук Католического университета: «В школьные годы письмо от руки помогает развивать теменную долю головного мозга, которая может совершенствоваться только в детском возрасте, так как в дальнейшем теряет эластичность. Эта область отвечает за взаимодействие между зрением и двигательной активностью. Это очень важно для выполнения самых разных действий». Жоау Анаклету сотрудник Института мозга человека сообщает: «Важно, чтобы дети научились работать руками точно и скоординировано, а этому способствует овладение искусством письма и рисование». В современной школе компьютер стал необходим, но его использование должно быть разумным. Ручное письмо должно быть использовано на равне с компьютерной письменностью т.к. при письме от руки ученик думает, вникает в текст и делает выводы. Как следствие ученик лучше осознает и усваивает материал, а вот использование компьютера может привести к неразвитости умственных способностей. Ведь ручное письмо стимулирует нервные окончания, а владение карандашом или ручкой способствует этому. Такая область как тактильная как раз изучает взаимосвязь прикосновений движения рук и функций мозга. Каллиграфия помогает интегрировать визуальную и тактильную информацию. Каллиграфические умения по развитию функциональности мозга сравнимы с игрой на музыкальных инструментах.

ГЛАВА I. ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ КОМПОЗИЦИОННОГО МЫШЛЕНИЯ СРЕДСТВАМИ КАЛЛИГРАФИИ

1.1. Проблема изучения композиции в общеобразовательной школе

Мир искусства – это мир духовных ценностей – человек рождаясь в мире с ранних лет приобщается к нему. Важно помочь человеку развивать в себе эстетическое понимание будучи еще в детском возрасте.

Как писал Л.С. Выготский, художественное творчество ребенка носит синкретический характер, в котором не выделены, не специализированы различные виды искусства, что обусловлено естественной для ребенка синкретической ориентацией в окружающем мире.

Композиция – это важнейший организующий компонент художественной формы, придающий произведению единство и цельность, соподчиняющий его элементы друг другу и всему замыслу художника – это комплекс средств раскрытия содержания картины, основанный на законах, правилах и приемах, служащих наиболее полному, целостному и выразительному решению замысла.

Это продукт мыслительной деятельности учащихся.

Основой восприятия художественного произведения – является его композиция. Проектировать изображение – это значит создать связь между элементами, собрать их в нераздельное и при этом объединять мелочи.

Великие живописцы мира пытались раскрыть секрет гармоничной композиции и заключили, что в ее истоках лежат первоформы (круг, треугольник, квадрат).

Композиции из простых фигур мы можем наблюдать у таких художников как Казимир Малевич «Супрематическая композиция», Василий Кандинский «Композиция 8».

Человечество на протяжении веков совершенствовало свою изобразительную деятельность. Чем больше человек рисовал, тем больше он овладевал композиционными умениями, развивал наблюдательность,

воспитывал вкус, развивал органы чувств, мышление. Именно по этой причине изобразительное искусство стало обязательным предметом в общеобразовательных школах.

Создание художественного произведения начинается с конструирования композиции т.к. композиция в любом продукте творчества передает идею и замысел. Первоосновой для художественного произведения является работа над композицией. Это сложный творческий процесс. Советский художник К.Ф. Юон считал, что развитие творческого композиционного мышления основополагающим т.к. видел в основе любого художественного образа композицию.

Композиционные умения помогают на уроках ИЗО развивать композиционное мышление. Успешное освоение комбинаторных навыков в построении композиции позволяет развивать мыслительные операции применимые и для других дисциплин. Это ведет к повышению успеваемости в обучении. Низкая успеваемость — это сигнал к тому, что развитие умственных способностей не является полноценным. Неполюценное умственное развитие ведет за собой нервное напряжение, переутомление, перегрузки и деформацию личности.

Такой предмет как «Изобразительное искусство» включает в себе как практическую и художественно-эстетическую деятельность. На уроках ученик раскрывает для себя взаимосвязь искусства и окружающего мира. Изобразительное искусство как школьная дисциплина включает в себе разные виды изобразительных искусств – живопись, графику, скульптуру, дизайн, архитектуру, декоративно-прикладное искусства народов мира. В программе для 7-8 класса посвящена «Дизайну и архитектуре в жизни человека». В этом одной из глав изучается шрифт «Буква – строка – текст», глава, посвященная изучению шрифта и изображения, а также рассматривается изготовление печатной продукции. Время, отведенное на изучение этих тем не хватает для полного и разностороннего их изучения.

Были разработаны упражнения, направленные на углубленное изучение каллиграфии (шрифта), композиции и композиции и изображения. За последние годы каллиграфия была забыта и вытеснялась компьютерным набором текста, однако она снова набирает популярность. Эстетически организованная письменность также важна для человека, как и окружающий его транспорт, предметы быта и строения.

Шрифтовая композиция – это гармонично связанные между собой набор букв, блоков текста и прочих участников текстового пространства, из которых составляется композиция. Шрифтовая надпись должна быть организована с точки композиции. Являть собой единое целое из составных элементов. Гармонично созданная композиция передает послание, а точнее идею изображения. Задача каллиграфа сконструировать изображение и шрифт целостно и гармонично.

Композиционное единство изображения происходит через объединение ритма шрифта и рисунка. Шрифт и рисунок должны быть также объединены едиными стилистическими принципами. Каждой эпохе был присущ свой стиль в начертание шрифта и рисунка. Но композиционное единство достижимо не только благодаря стилистическому сближению, но применению контраста, который заключается в противопоставлении объема и плоскости, статики и динамики и т.п.

При конструировании шрифтовой композиции применяются принципы художественной композиции. Так, например, необходимо избегать создания вариации с элементами равными по массе т.к. разница контрастов помогает создавать визуально интересные решения. Так же выставляются приоритеты, применяемые к элементам композиции, а как следствие влияние на изобразительное и конструктивное решение надписи. Это позволяет создавать такие комбинаторные решения, в которых текст может быть ярко выражен в отличии от изображения или текст может быть дополнен графикой или надпись может быть самостоятельной без изображения и декоративных элементов.

При проектировании иллюстрации ученик должен понимать алгоритм построения композиции. Чтобы не допускать ошибок в композиционном решении, конструирование композиции должно начинаться с создания шрифтовой композиции. Процесс построения композиции иллюстрации начиная с изображения не всегда может быть гармонично согласовываться с каллиграфической композицией. Наилучшим вариантом по конструированию композиции иллюстрации является параллельная работа над ее составными элементами (каллиграфическая надпись, декоративный орнамент и изображение). Шрифт и изображение должны быть в исторической соподчиненности и соответствовать стилю эпохи.

Факт того, что историческая иллюстрация должна отражать современный язык, является для учащихся дополнительной трудностью. Иллюстративная композиция должна быть современной. Еще один вариант сочетания шрифта и изображения — это присутствие в композиции масштабного единства.

Ученик, как и иллюстратор должен уже на первом этапе работы определить для себя, что будет главенствовать в его иллюстративной композиции — каллиграфическая надпись или изобразительные элементы. Единство изображения и каллиграфической надписи — это залог успешного конструирования композиции.

Соединение каллиграфической композиции и изображения задача для учащихся не из легких в силу определенных особенностей. Одна из этих особенностей — это факт, того что каллиграфия рассматривается не только целиком, но должна отвечать условиям читабельности. В европейской культуре направление чтения нисходящей и с левой стороны на право, абзац за абзацем.

На уроках Исто, занимаясь каллиграфией, учащиеся должны учиться выделять главное в композиции, понимать красоту штриха шрифта. Необходимо направлять внимание учащихся на переосмысление шрифта, выделять его характерные формы элементов, пропорции, выносные

элементы, которые влияют на эстетическое содержание. Дополнительными должны изучаться формообразование и цветоведение.

Слово и любовь к нему, вот что передает каллиграфия, его познание и освоение, эмоциональную окраску и множественность. Слово прививает подросткам любовь к языку. Язык учит человека нравственному поведению, красоте и гармонии. Язык — это живое богатство, передавшееся нам от предков — это наследие культуры.

Задача развития композиционного мышления на занятиях изобразительного искусства важна и как следствие, является приоритетной эстетической задачей в общеобразовательной системе обучения, в этом помогает каллиграфическое письмо как источник мыслительной деятельности.

Все знания о композиции основополагающие учащиеся должны приобретать в школе, анализ художественных произведений помогает развить вкус и понимание красоты. При создании каллиграфической композиции учащиеся используют свой ранее накопленный опыт, и с помощью простых привычных форм и решений создают свое художественное произведение.

Каллиграфическая композиция в отличие от произведений искусств имеет свою индивидуальность, она нова для учащихся и в тоже самое время проста для восприятия, практическая работа с ней позволяет развивать композиционные умения. Ведь при создании необходимо учитывать все, и компоновку элементов, и законченность, и стилизацию и условия читабельности и как будет выглядеть законченная шрифтовая композиция.

И так же как художественные произведения, многие работы мастеров-каллиграфов завораживала зрителей своей композицией.

Каллиграфия как уникальная отрасль изобразительного искусства позволяет создавать неповторимые по сложности композиции, тем самым развивая композиционные умения и как следствие композиционное мышление.

Каллиграфия и разработка шрифта разные ветви одного направления, и они связаны между собой.

В отличие от каллиграфии создание гарнитуры подразумевает тщательную разработку формы букв, это больше похоже на конструирование и не допустимы случайности и вольности, в отличие от письма от руки свободного и непринужденного. Исторически сложилось так, что каллиграфия является прародительницей современных шрифтов, но не смотря на свою древность она не утратила свою ценность, передавая живые чувства и эмоции своего создателя на лист бумаги. Прежде, чем приступить к письму необходимо выполнять упражнения, которые помогут поставить руку и глаз — это залог выработки собственного каллиграфического стиля.

Общее образование ставит перед собой задачу обучения и развития ребенка как всесторонней личности, с эстетическими взглядами. Выполнение этой задачи сложный и длительный процесс ведь изобразительная творческая деятельность не, что иное как постижение окружающей действительности через образы.

Занятия по Изобразительной деятельности направлены на развитие композиционных умений учеников, для формирования эстетического видения красоты в шедеврах искусства и окружающем мире.

Композиционные умения – это осознанные владения приемами и средствами художественной деятельности.

На совершенствование композиционных навыков влияет психические особенности личности учащегося, методика упражнений, практические работы, обстановка и мотивирующие факторы.

На современном этапе развития школьного образования востребован вопрос о развитии композиционных умений, а также осознанном понимании композиции, согласии и единстве восприятия реальности.

В процессе практической художественной деятельности совершенствуется мыслительная деятельность мозга учащихся: синтез, анализ, сравнение, наблюдательность, умение планировать свою

деятельность, что является залогом дальнейшей успешной трудовой деятельности.

Многие художники – теоретики занимались проблемами познания композиции, такие как Н.Н. Волков, Б.В. Раушенбах, Е.В. Шорохов, К.Ф. Юон, Г.К. Савицкий.

Знаменитый художник Николай Николаевич Волков в своей книге «Композиция в живописи» писал, о том, что композиционная задача – это построение пространства и она самая важная. Волков также отмечал: «Пространство в картине – это и место действия, и существенный компонент самого действия. В этой среде вещам и людям может быть тесно и просторно, уютно и пустынно. В ней можно увидеть жизнь или только ее отвлеченный образ. Там – мир, в который мы могли бы войти, или особый мир, непосредственно закрытый для нас и открытый лишь «умственному» взору».

Константин Федорович Юон говорил, о том, что опыт мирового искусства в композиции выработал точные методы (композиционные умения) для достижения определенных эффектов.

Художники в разные времена пользовались опытом предшественников и переосмысливая их методы, создавали свои, при этом не повторяясь и копируя шаблон.

Академик Шорохов Е.В. призывал в своей книге «Композиция», не конструировать законы композиции на основе своих умозаключений, а исходить из реально существующих объективных законов формообразования в природе и искусстве и на том строить научные теории и выводить законы композиции.

В общеобразовательных школах учат по программам таких педагогов как Б.Н. Неменский, Н.И. Сокольникова, В.Н. Кузин, Б.П. Юсов. Каждый из этих авторов рассматривает проблему композиционных умений по-своему и предлагает свои решения по наилучшему усвоению этими умениями.

Что же такое композиция? Термин «композиция» происходит от латинского слова «composito», обозначающее сопоставление, сложение, соединение частей в единое целое, приведение их в порядок. Выделяют три основных вида композиции: фронтальную, объемную и глубинно-пространственную. Фронтальная композиция является наиболее подходящей для изучения основ композиции т.к. ведь она позволяет создавать массу вариантов передачи пространства.

Двухмерность характерна для фронтальной композиции т.к. имеет плоскую форму (картинную плоскость). Контрасты во фронтальной композиции зависят от выбранного жанра изобразительной деятельности.

Все виды и жанры в изобразительном искусстве находят общие закономерности в фронтальной композиции. Но есть закономерности, которые относятся только к фронтальной композиции – это книги, графические листы и плакаты.

Все типы композиции конструируются по одним правилам композиции: ритм, сюжетно-композиционный центр, симметрия.

Композиционное умение – это освоение способов выполнения действий по конструированию составных частей и целого, при этом получение знаний о материалах, средствах и приемах каллиграфической композиции.

1.2. Особенности процесса мышления обучающихся на занятиях каллиграфией

Мышление – это процесс развития человека, который зависит от мыслительной деятельности. Мышление также форма познания бытия. Формы мышления: конкретно-действенное (практическое), наглядно-образное (оперирование образами) и логическое.

Мышление понимается: 1) как ступень познания, 2) как процесс познания и 3) как форма умственной деятельности.

При обучении у ребенка складывается определенная структура мыслительной деятельности. Мыслительная деятельность ведет к формированию понятий. Процесс мышления можно определить, как процесс оперирования понятиями.

Понятия – это форма отражения действительности. Понятия расширяют и углубляют знания ребенка о каком-либо предмете, явлении или их взаимосвязи. В своих трудах Д.Б. Эльконин и В.В. Давыдов утверждают, что действие, построенное по алгоритму «от общего к частному», более активно развивают мышление учащихся. Умозаключения или выводы строятся на основе понятий, которые рождаются из суждений.

Умозаключения являются составной частью для развития у школьников композиционного мышления. На уроках по каллиграфии учитель должен направлять мыслительную деятельность учащихся в ту или иную область размышления. Правильное направление мыслительной деятельности помогает ученику развить композиционное мышление, что и является целью обучения.

Мышление каждого человека индивидуально, мыслительная деятельность одного отличается от другого. Различия в мозговой деятельности выявляются в процессе воспитания и обучения.

Нервная система человека напрямую влияет на мыслительную деятельность, ведь от нее зависит динамика нервных процессов, таких как возбуждение и торможение.

Педагог должен планировать уроки с учетом особенностей мыслительной деятельности учащихся. На уроках изобразительного искусства мыслительную активность можно развивать, ставя перед учащимися творческие цели и задачи.

Композиционное мышление проявляется в учебной деятельности и том как понимается учебный материал, и как решаются задачи, и в постановке

целей (целеполагании), и в рефлексивной регуляции, то есть анализе закономерностей самой деятельности. Как всякий познавательный процесс, мышление есть отражение действительности.

Выделяют несколько этапов развития композиционного мышления. Этапы развития композиционного мышления: обзор и подборка предмета изображения, исследование элементов композиции, художественное прочтение предмета изображения, доработка композиции новыми составляющими и проработка деталей. При выполнении задачи, учащиеся допускают ошибки.

Мышление — это познание окружающей действительности. Мыслительная деятельность подразделяется на: наглядно-действенное мышление, наглядно-образное и абстрактное. Мышление способно выполнять следующие операции – анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение, конкретизация и классификация.

Анализ – это процесс, при котором происходит выявление составных частей из единой системы, а также происходит установление связей между составными частями. Что бы сконструировать шрифтовую композицию, необходимо, проанализировать слово и разобрать на буквы, составляющие его, а затем переработать их в первоформы.

Синтез – это составление в единые целые части предмета или его особенностей, получаемых в процессе анализа. Ф. Энгельс писал: «Мышление состоит столько же в разложении предметов сознания на их элементы, сколько в объединении связанных друг с другом элементов в некоторое единство. Без анализа нет синтеза».

Агглютинация – форма синтеза образов воображения, заключающаяся в слиянии, «склеивании» нескольких различных, в повседневной жизни не соединяемых качеств, свойств, частей, образов в один, в частности, в сновидениях, художественном творчестве, психопатологических переживаниях. Агглютинация позволяет разложить сложный предмет на простые составные его части. Великий художник эпохи Возрождения

Леонардо да Винчи прямо советовал художнику: «Если ты хочешь заставить казаться естественным вымышленное животное, то возьми для ее головы голову овчарки или легавой, брови льва, виски старого петуха, и шею водяной черепахи».

Именно этот принцип стал основным для проектирования транспортного дизайна. Создание персонажей для книг, мультфильмов и игрушек так же можно отнести к аналитическому процессу.

По мнению И.М. Сеченова способность сравнивать самое ценное умственное сокровище человека.

Сравнение – процесс количественного или качественного сопоставления разных свойств (сходств, отличий, преимуществ и недостатков) двух (и более) объектов, выяснение, какой из двух (и более) объектов лучше в целом («интегральное сопоставление»), утверждение, что данные объекты равны или подобны, приравнивание, уподобление. Сравнение можно определить, как мысленное установление сходства или различия. Например, при изучении разных шрифтовых гарнитур учитель акцентирует внимание на разной форме и начертании.

Обобщение понятий – логическая операция, посредством которой в результате исключения видового признака получается другое понятие более широкого объема, но менее конкретного содержания; форма приращения знания путём мысленного перехода от частного к общему в некоторой модели мира, что обычно соответствует и переходу на более высокую ступень абстракции. Обобщение фактически – это объединение предметов и действий в одну картину мира по основным свойствам.

Абстра́кция (лат. *Abstractio* – отвлечение) теоретическое обобщение как результат абстрагирования.

Абстрагирование – отвлечение в процессе познания от несущественных сторон, свойств, связей объекта (предмета или явления) с целью выделения их существенных, закономерных признаков. Результат абстрагирования – абстрактные понятия, например, цвет, кривизна, красота и т.д.

Абстрагирование – это познание действительности, но которое заключается в мысленном отвлечении от ряда свойств предметов и отношений между ними, а также какого-либо свойства или отношения.

Без абстрагирования невозможно познание глубины предмета, и как следствие изучение его сущности. Абстрагирование применяется при анализе шрифтовых композиций.

В Процессе учебы ученик выполняет все вышеперечисленные операции в комплексе.

Исследование творческих работ детей 12-13 лет отмечают типичные признаки, по ним можно судить о том, что подростки обладают образно-эмоциональным мышлением, что отражается на особенностях восприятия.

Писать умеют почти все дети, эти умения они приобретают еще в начальной школе. Но писать смело и уверенно удается не всем учащимся, у многих наблюдается отсутствие навыка красивого письма.

Ошибки при письме:

Учащиеся в своей шрифтовой композиции часто неправильно передают пропорции букв и пропорциональные соотношения между буквами.

Как правило, ребенок, делая первые шаги в обучении письму, начинает писать, жирной контурной линией, сильно нажимая на карандаш. Письмо чаще всего мелкое без аккуратности, иногда в сильном повороте. При письме для них часто характерны передача мелких деталей в рисуемых предметах, но о главном так, например, форма буквы, дети забывают.

В творческих работах можно наблюдать особенности психики каждого учащегося. Они проявляются на этапе конструирования композиции и в целом зависят от навыка рисования, письма и развитости композиционного мышления.

Для эффективного обучения построению шрифтовой композиции в работе учащихся, целесообразно использовать формы и методы связанные со средствами композиции.

Еще одним немаловажным фактором для обучения является максимально комфортная атмосфера для развития психики в соответствии с возрастными особенностями детей. В 7 классе подростки очень чувствительны. В сензитивный период подростки более восприимчивы к изобразительной деятельности. Задача учителя развивать композиционное мышление различными методами и приемами именно в этот момент.

В процессе изучения понятий, связи и отношений между предметами и явлениями, дети открывают окружающий мир. Со временем у них выстраивается система классификации, анализа и обобщения предметов и явлений. Чем чаще и интенсивнее проходят занятия, тем больше учащиеся погружаются в целенаправленные занятия. Необходимо с первого класса формировать умения подчинять свою мыслительную деятельность, решению конкретных учебных задач. Мыслительная деятельность напрямую связана с чувственным познанием окружающего мира.

На уроках ИЗО необходимо создать условия, при которых бы материал бы усваивался лучше – демонстрация наглядных пособий и примеров, которые бы помогали бы в развитии композиционного мышления у детей в 7 классе.

Программа по ИЗО в общеобразовательных школах предполагает, что ученик должен уметь выбирать формат листа для размещения композиции (в 7 классе введение в композицию рассматривается в главе 1 основы композиции в конструктивных искусствах), уметь использовать его плоскости, уметь передавать смысловые связи между объектами композиции и передачи сюжета иллюстрации. Композиция — это основная изобразительная грамота для создания каллиграфической и иллюстративной композиции.

Практика в образовательной системе показала, что профильная подготовка школьников часто остается вне стен средней школы, а ведь именно в школе у учащихся формируется понимание и раскрывается

художественный потенциал личности, который становится фундаментом для будущего реализации в любой области творческого труда.

Требуется разработка упражнений и заданий, главной особенностью которых, является приобретение практического и теоретического опыта в изучении композиции.

Изучение композиции начинается с освоения правил композиции: симметрии, асимметрии, контраста, нюанса, динамики, экспрессии, статики, ритма, целостности и завершенности.

Практическое и теоретическое освоение этих правил ведет развитию творческого интеллекта и воображения ребенка с помощью формально-логических операций.

Конструирование композиции начинается с задумки или идеи. Меерович М.И. и Шрагина Л.И. в своей книге «Технология творческого мышления» утверждают, что люди с активным воображением, планирование деятельности начинают с создания образа цели, а затем переходят к способу достижения.

Цель урока изобразительного искусства максимально активизировать воображение, мышление и органы чувств. При работе с образами создаются комбинаторные решения, при этом творческое воображение становится гибким и динамичным.

1.3. Средства выразительности каллиграфической композиции

Разработка каллиграфической или шрифтовой композиции подразумевает решение нескольких задач это – ритм, группировка, наложение и врезка, членение, формат, масштаб и пропорции, ритм и метр, контраст и нюанс, ось, симметрия, стиль и стилевое единство. Членение отрабатывается в практических заданиях, которые помогают увидеть в объекте характерные черты.

Графические навыки письма на прямую, связаны с учебной деятельностью человека, но они формируются в комплексе с чтением, орфографией и письменной речью. В этом их особенное отличие от других сенсорных способностей (шитье, танцы, игра с мячом). В начальной школе учащиеся мало обращают внимание на каллиграфическую эстетичность письма, их основная цель научиться выражать свои мысли в словах. В старших классах, когда процесс написания осуществляется легко и быстро, эстетичность почерка учащимися не всегда отслеживается.

При письме основными составляющими является зрение и двигательная активность руки, но на письмо не маловажное влияние оказывает и инструмент, которым выполняется надпись (ручка перьевая или шариковая, карандаш или мел). Выполняя надпись учащиеся отрабатывают приемы письма и приемы необходимые для письма (движения).

Графические умения, образующиеся из приемов: приемы для письма и движения при письме.

Приемы для письма: 1) Владение пишущим инструментом. 2) Соблюдение положения листа. 3) Поза учащегося при письме. 4) Движение руки при письме.

Приемы письма: 1) сравнительный анализ образца шрифта с результатом письма учащегося. 2) начертания букв (алгоритм написания – начало движения, поворот инструмента, соединение элементов). 3) анализ пропорциональных соотношений высоты и ширины букв. 4) анализ угла наклона при письме.

Письмо, изучаемое в общеобразовательных школах, называется «Русское курсивное». Развитие и преобразование этого письма велось и сформировалось в 18 веке. На протяжении 19 века отбирались самые рациональные в написании графические формы этого шрифта. В 1969 после орфографической реформы были внесены последние изменения в графическую форму букв и до настоящего времени не меняются.

ГЛАВА II РАЗВИТИЕ КОМПОЗИЦИОННОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 7 КЛАССА СРЕДСТВАМИ КАЛЛИГРАФИИ НА ЗАНЯТИЯХ ИЗО В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ

2.1. Методы обучения шрифтовой каллиграфической композиции

Язык – это живая система. Язык подвержен изменениям так же как окружающая человека действительность. Алфавит, как основа языка, первым меняет свой вид. Буква как основа любого алфавита меняет свой облик и трансформируется согласно историческим требованиям. Как латинский алфавит исторические изменения претерпел и кириллический. В англоязычных странах таких как США, Канада и Англия в школах распространено письмо «скрипт» (script), которое представляет собой нечто среднее между рукописным шрифтом и печатным. Такое письмо имеет свои преимущества для письма в начальной школе т.к. подходит для детей, имеющих трудности в обучении.

На протяжении развития человечества совершенствовались методы обучения письму и были выработаны способы обучения письму, такие как копировальный, линейный, ритмический, генетический и метод Карстера. Каждый из методов имеет свои преимущества и с успехом применим в обучении.

Копировальный (стиграфический способ) был разработан и введен в школы еще в 19 веке. Суть метода заключалась в обведении букв, напечатанных в специальных прописях или написанных карандашом.

Линейный метод письма был больше похож на разработку шрифтов – от учащегося требовалось выдерживать расстояние между элементами буквы, пропорции высоты и ширины ее частей, в помощь использовалась специальная модульная сетка. Благодаря модульной сетки выдерживались высота письма, наклон и межбуквенное расстояние.

Метод английского учителя Кастера – основой метода были упражнения для развития мелкой моторики руки ребенка. Этот метод больше

подходил для взрослых, чем для обучения детей. Письмо таким методом является экспрессивным уверенным. На первом этапе элементы писались крупными, а затем писались буквы и межбуквенные соединяющие элементы и как финишный этап слова. При письме учитывались и пространство листа, и спонтанность руки и легкость в выполнении штриха.

Главным приемом обучения в общеобразовательной школе является метод – показа или примера. Учитель пишет образец на доске параллельно, объясняя написание букв, слогов и предложений. Этот метод используется в обучении в начальной школе.

Этот прием близок к обучению письму с помощью прописей. В процессе списывания образца учащимся приходится анализировать и постоянно сравнивать свой вариант написанного с образцом выполненным учителем. Письмо учителя на доске для учащихся начальных классов является неосознанным подражанием. Принцип подражания используется и при обучении среднего звена, ведь для детей со сложностями при освоении нового письма применим этот метод.

Частным случаем списывания с образца является копировальный способ, этот способ имеет свои минусы и его необходимо применять ограниченно т.к. этот способ не способствует анализу осознанного письма. В начальной школе учащиеся в силу возрастных особенностей не всегда осознают процесс написания и не видят общую форму буквы. Одним из минусов копировального письма является лишь частичное отражение правильности букв т.к. направление письма буквы может быть неправильным. Плюсом же копировального метода является то, что учащийся изучает пропорции, размер, форму. Размер, форма и пропорции — это характерные стилистические особенности шрифта, именно их в силу возраста учащиеся не воспринимают. Так же обведение образца позволяет изучать двигательные представления, но этот процесс утомителен и монотонен, что влияет на интерес к изучению письма. В отличие от

копировального способа списывание с образца учителя усложняет процесс анализа письма и является более самостоятельным для ученика.

Один из приемов обучения письму в школе это рисование учащимися орнаментальных элементов, которые успешно дополняют выше указанные способы обучения письму.

Композиционное мышления ребенка находится в пассивной форме сознания. Задача учителя заключается в том, чтобы активизировать пассивное сознание ребенка и тем самым раскрыть творческий потенциал. Творческий потенциал — это результат взаимодействия ряда составляющих, таких как возможности, способы и потребности к творчеству.

В современном мире и в частности в России образование представляет собой систему вариативности. А человек является носителем творческого и духовно-нравственного потенциала и без условно, от этих двух составляющих зависит его творческая деятельность в любой профессиональной деятельности.

Как уже говорилось выше, единство и целостность художественного произведения целиком зависит от композиции. Самая важная составляющая художественных форм. Распределение предметов и фигур в пространстве формата, установление соотношений между объемами пятен света и тени, а также колористические решения все это диктует композиционное решение в изобразительном искусстве.

Знание и применение правил композиции помогает учащимся конструировать иллюстративные и каллиграфические композиции.

1. Закон целостности.

Целостность — это явление объединения частей, элементов, составляющих в бытие, природе, человеческом обществе. Понятие целостности выступает как диалектический закон. Композиционная целостность рассматривается только в композиционной области искусства и имеет свои особенности. Сущность композиции — это признак целостности.

Таким образом целостность является главной составляющей композиции, тем самым становясь законом.

Целостность – это первый закон композиции, благодаря этому закону все произведения искусства воспринимаются зрителем целыми и неделимыми.

В пространстве форма и цвет являются единым целым. Именно пространство, которое имеет глубину, соединяет цвет и форму воедино. Человеческому глазу благодаря перспективе, форма цвет и пространство видятся, в сокращении. Чем дальше от зрителя предметы, тем, менее интенсивно виден окрас и детали. Если в композиции убрать одну из ее составляющих, то целостность восприятия будет нарушена, из этого можно сделать вывод, что грамотно сконструированная композиция является – взаимосвязью целого.

Закон целостности возможно раскрыть и доказать т.к. он имеет свои свойства и черты. О неделимости композиции говорит тот факт, что невозможно воспринимать самостоятельные части, даже малые – это главная черта целостности. Идея автора является неделимой, а значит и конструирование в единое целое художественного произведения.

2. Закон контраста.

Термин «Контраст» – это противоположность, резкая граница. Согласно законам диалектики, закон контрастов распространяется на Бытие. Трудно даже описать роль, значение и контраста во Вселенной.

Человеческий глаз устроен так, что может различать объемы, формы и цвета – но это становится возможным лишь при условии наличия контраста. Без света, человечество жило бы в темноте, не различая света и тени, величины и цветов. При не ярком источнике освещения глаз человека способен различать объемы, цвета и тональные отношения. На примере гипсового шара на темном фоне возможно изучение света и тени т.к. подсветка шара с разных сторон не отображает объем, а лишь форму. В случае если взять плоский зеленый круг и расположить его на зеленой

драпировки, то глаз человека не увидит круга – это пример цветового контраста. В этих примерах отражены объективные законы контраста тона и цвета. Наличие во Вселенной света обусловило устройство зрительной системы человека. Человек различает предметы по контрасту силуэтов. Контраст, создаваемый светом и тенью, позволяет человеческому глазу считывать форму и размеры предмета в пространстве. Без света и тени человеческий глаз видит лишь плоскость.

3. Закон жизненности.

Закон жизненности проявляется в произведениях искусства в качестве частного закона, когда стоит задача передачи движения во времени. Станковая графика, живопись и скульптура, прикладная композиция на плоскости, книжная графика все эти произведения имеют завязки и создаются с учетом закона жизненности.

В художественной работе решить проблему жизненности позволяют такие составляющие как эстетика, характер, типичность, художественность образа. Именно благодаря использованию этих составляющих автор передает ощущение движения во времени. Художественный образ наделяется выше перечисленными свойствами и тем самым решается вопрос с композиционной задачей. Жизненность образа может быть решена лишь с помощью передачи ощущения движения во времени, поскольку время является основным фактором.

Жизненный образ рождается благодаря эстетическим качествам таким как, красота, комичность, драматичность, лиричность. Закон жизненности в композиции, который выступает как композиционная задача, понимается не только в механическом движении, но и в глубинном ее осмыслении.

4. Закон подчиненности.

Закон подчиненности частей композиции решает вопрос создания целого по восприятию, выразительного, идейно-содержательного художественного произведения. Закон подчиненности подразумевает, что все

детали художественного произведения не формальны, а находятся в подчинении идейного сюжета.

Через композицию автор выражает свою идею – то, что его заинтересовало или взволновало, удивило, при этом он показывает свои чувства к увиденному, идеей художник дает нравственную и эстетическую оценку. Реализация композиционной идеи позволяет художнику выразить одухотворенно-идейный замысел, а идейный смысл рождается в воображении художника. Таким образом изображение становится художественным явлением, в противном случае оно становится ремеслом – фотографическое подражание предметам окружающего мира.

Закон подчиненности требует всех организующих аспектов композиции, таких как соотношение объемов, колорита, света, тона и формы, а также ритмичности и пластичности, динамики и статичности, симметрии и асимметрии. Под понятием соотношение объемов понимается отношение фигур к размеру картинной плоскости, композиционного центра к деталям композиции. Восприятие единого целого достигается соразмерностью частей и элементов. Добиться этого возможно лишь, когда гармонично решены пропорциональные отношения.

В произведении искусства должны быть отображены все составляющие композиции – жизненность, контрастность, целостность, выделение сюжетно-композиционного центра, колорита, тона и света.

Окружение и жизнь художника оказывает на него непосредственное влияние. Жизненные условия формируют мысли и чувства, что влияет на его мироощущения. Обладая способностью глубоко мыслить художник, создает художественные произведения, соответствующие всем законам композиции.

Новизна — это всеобщий закон для искусства. Созданное художником произведение отражающее образ всегда является новым по форме и содержанию. Если художественный образ всегда решается в композиции, то новизна в композиции действует как закон и становится законом композиции.

Искусство – это эстетическое познание окружающей действительности. Оно проявляется в эстетическом «открытии мира». Глаз художника всегда видит в обыденных вещах и явлениях нечто необычное, красивое по форме и колориту. Стремление раскрыть образ, состояние, настроение всегда передают произведению новизну. Новизна может быть, как в теме, так и в художественных средствах и композиционных решениях. Выдающиеся произведения искусства всегда обладают сильной эстетической энергией и одновременно передают ощущение легкости от увиденного. Великие мастера разных эпох всегда создавали произведения, пронизанные гармонией и неувядающей красотой. Бессмертные шедевры не имеют аналогов т.к. в них нет шаблонов, схем и компиляций.

Новизна хоть и является одной из важнейших составляющих композиции, но она не должна являться для художника самоцелью. Новаторство, ради новаторства ведет к опустошению искусства. Без содержания искусство становится лженоваторством или формотворчеством. Мировоззрение художника неразрывно связано с идейным замыслом произведения и является с ним не разрывным. Ощущение реальности и особое эстетическое восприятие рождает новизну в композиции.

Художник тонко ощущающий и умеющий передавать окружающий его мир создает истинную новизну. Он находит в повседневности новое и желает это запечатлеть в своей работе. Отображая новое на картине он тем самым обращает внимание на новое зрителей – современников.

6. Закон воздействия.

Закон воздействия подразумевает взаимодействие избранного формата работы и композиционного строя изображения. Верным является так композиция, которая согласуется с изобразительным полем работы. Плоское поле картины является для композиции неотъемлемой составляющей. Художник должен учитывать «раму» в процессе создания композиции.

Визуальные свойства, оказываемые «рамой» на композицию, автоматически рожают взаимосвязь «рамы» и картинной плоскости. Неоднородность изобразительного поля является главным свойством.

Эти свойства можно определить так:

1) Предмет, помещенный на однородное поле вблизи «рамы», в результате привыкания глаза зрителя вызывает ощущение глубины картины. Вызываемое наличием «рамы» ощущение глубины картины, расположенной близко к плоскости «рамы» вызывает эффект слияния с ней произведения искусства.

2) Предметы, расположенные дальше от края «рамы», считаются глазом зрителя как лежащие в глубине, тем самым создается иллюзия пространства.

3) Наличие «рамы» позволяет создавать иллюзию пространства, которое невозможно определить ни перспективно, ни метрически.

«Рама» является началом и концом изображения т.к. изображение строится от «рамы» и завершается в ней же.

4) Пересечение фигур передним планом и особенно нижнем краем картины нарушает равновесие картинной плоскости. Это может быть вызвано сильно контрастирующими по тону и цвету предметами и должно быть идеей художника. Пример картина Рембрандта «Давид и Урия».

5) Явление в картине «Тяжелый низ и легкий верх» закономерность восприятия, таким образом проявляется свойство неоднородности картинной плоскости. Верх и низ картины связан с явлением гравитационного плана.

Плоское однородное поле, ограниченное «рамой» и предмет, расположенный в верхней части поля, воспринимается зрителем как падающий. Предмет, расположенный в нижней части картинной плоскости воспринимается лежащим на земле или полу. Неоднородность направлений в картинной плоскости, также влияют на легкость и тяжесть восприятия. Вертикальные направления воспринимаются как фронтальная и вертикальная

плоскость. Вертикальное направление сложно воспринять как уходящее в глубину.

Тоже самое возможно отнести и к горизонтальным направляющим. Наклонные или близкие к горизонтальным воспринимаются пространственно т.е. передают глубину. Новизна композиции часто создается благодаря разработке художником тех или иных конструктивных идей. Идеи – схемы, которые художник закладывает в отображении контраста (тяжелый низ, легкий верх), выразительности, актуальности и новизне композиции, все эти психологические моменты помогают решать композиционные задачи.

Одно из свойств закона воздействия «рамы» является взаимосвязь композиции и рамы с учетом формата.

Из практики изобразительного искусства исторически сложились несколько типов «рам» – форматов. Самыми распространенными являются прямоугольная, круглая и овальная.

Использование традиционного прямоугольного формата. Придает изображению визуальной устойчивости. На картинной плоскости определяется верх, низ и фронтальная плоскость. Вертикали и горизонтали рамы поддерживаются вертикалями и горизонталями изображения и появляется иллюзия устойчивости. Появление в композиции наклонных восходящих и нисходящих создают эффект неустойчивости. В гармонии и контрасте устойчивости и не устойчивости рождается новизна композиции.

С типом формата картинной плоскости связаны и другие закономерности содержания картины.

Например, прямоугольный вытянутый вверх формат воспринимается зрителем как контраст с поверхностью земли. Для формата, вытянутого в ширину характерна передача панорамы. Часто художники используют такой тип формата для изображения массового действия и передачи многоплановости. Сильно вытянутые по горизонтали форматы создают чувство простора, но при этом уменьшается значение центра картинной плоскости.

Метрическое удлинение формата автоматически создает несколько композиционных центров и превращает изображение в архитектурный фриз.

Формат золотого сечения является наиболее подходящим для передачи уравновешенности и замкнутости. Этот формат больше всего используется в портретной и жанровой живописи.

Компоновка изображения в формате квадрат для восприятия слишком статична и выполнять в ней композицию сложно.

Учитывая закономерности восприятия можно сделать заключение, что «рама» влияет на композицию изображения. Это взаимовлияние характеризуется несколькими важными чертами. При создании художественного произведения художник помнит про объективность общих и частных законов композиции.

7. Закон равновесия.

Физика определяет равновесие так – это состояние тела, в котором действующие на него силы компенсируют друг друга. В изобразительном искусстве верно найденный баланс элементов между собой ведет к созданию композиционного равновесия. Оптическое равновесие зависит от графических масс, от расположения композиционного центра, от ритмического и пластического решения элементов, от пропорций, от колористических и тоновых решений, а также от фактуры. Создание равновесия в художественном произведении невозможно, используя лишь одно средство или закон композиции, все должно быть гармонично и целостно.

Пересмотр композиционного решения будет необходимо художнику только в том случае если он применяет, лишь одно из средств для создания художественного образа. Работа по конструированию композиции может вестись художником в разных направлениях, это может быть и пересмотр тональных и колористических решений, уменьшение или увеличение количества элементов композиции, изменение пропорций элементов.

Зритель рассматривает картинное полотно в определенной последовательности. Первое, что видит зритель — это содержание картины, потом на колористическое решение и только в последнюю очередь на уравновешенность изображения, даже если на полотне отражена динамика. Пример картина Петрова-Водкина «Купание красного коня».

Правила композиции.

Законы в отличие от правил композиции являются устойчивыми и не поддаются изменениям времени. Композиционные приемы и правила менее постоянные категории в изобразительном искусстве. Композиционные правила используются при разработке изобразительного сюжета, точнее его сути. По словам Е.А. Кибрика правила, приемы и средства являются композиционной техникой. Правила и приемы используемые в создании произведения не должны быть «техническими», необходимо опираться на закономерности природы.

Чаще всего используют следующие основные правила — это ритм, сюжетно-композиционный центр, симметрия и асимметрия и плановость (расположение главного на втором плане).

Ритм

Ритм – это упорядоченность, чередование элементов, происходящее с определенной частотой и последовательностью. В отличие от симметрии, ритм задает движение, которое может быть бесконечным.

Во вселенной можно наблюдать ритмическое начало: в расположении планет, в органической и неорганической природе, при смене циклов года и в человеческом организме.

Ритм важнейшее средство композиции. Ритм в изобразительном искусстве имеет общее с ритмом в биологической среде. В живой природе ритм более пластичен в отличие, от ритма технического, созданного человеком. «Перебои» ритма, «стяжения» — это характерная особенность искусства в целом.

Все великие живописцы трактовали ритм по-своему. Одни художники считали ритм правилом композиции (например, А.А. Дайнека), другие закономерностью, третьи свойством, организации начала композиции.

Ритм имеет свои особенности, если рассматривать его как правило композиции: 1) в композиции ритм выполняет эстетическую и организационную роль.

2) Действия ритма основываются на законах композиции, тоновых контрастах и колористическом решении.

Ритм присутствует во всех видах искусства. Уже в древнеегипетских фризах композиция выстраивалась согласно ритму изобразительных элементов.

Сюжетно-композиционный центр.

Художнику необходимо глубокое изучение жизни для того чтобы передавать главное в произведении и предать его суть. Отражение главного в художественном произведении возможно лишь при поиске и передачи существенных черт одному или нескольким явлениям.

Центром композиции становится идейное содержание сюжета. Сюжетный центр в свою очередь, по законам композиции, выделяется объемом или освещенностью.

Зритель обращает внимание в первую очередь на сюжетный центр. В сюжетной завязке находится в центре композиции, главные фигуры и дополняющие их элементы. Вся работа художника направлена на построение произведения, где передается идейное содержание согласно законам целостности.

Поиск сюжетно-композиционного центра ведется при создании произведения искусства во всех видах и направлениях (графика, скульптура, декоративное искусство, архитектура).

Зрительное восприятие человека требует выделения главного в композиции. Взгляд всегда фиксируется на наиболее сильном раздражителе. В роле раздражителя могут выступать контрасты тоновые и

колористические, формы и размеры, а также приемы освещения и т.п. Художник, как и любой человек, воспринимает окружающий мир чувственно образно, и он должен учитывать особенности восприятия зрителя.

Фокус — это еще одна особенность человеческого зрения. Глаз способен видеть лишь в определенном радиусе. Все, что находится за пределами радиуса, воспринимается смутно. Таким образом, человек видит только то, в пространстве или на плоскости, на что направлен фокус его зрения.

Фокус человеческого зрения помогает рассмотреть то, что привлекло внимание, в противном случае человек не мог бы разобраться в том, что находится близко или далеко, и какого оно размера малого или большого. Нечто похожее зритель может наблюдать в полотнах, где художник намеренно строил композицию из элементов, расположенных хаотично и являющимися разобщенными между собой.

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что сюжетно-композиционный центр необходимо выделять согласно зрительному восприятию. Ведь в нем выражается содержание художественного произведения.

Главное требование композиции — объективное расположение сюжетно-композиционного центра, где заключены мотив и идея произведения. Целостность в произведении должна быть логически обоснована с остальными частями композиции. Ошибочное расположение композиционного центра ведет к ослаблению восприятия идеи.

В качестве приема может выступать смещение композиционного центра по отношению к геометрическому. Пример Рембрандт «Возвращение блудного сына», В.Г. Петров «Приезд гувернантки в купеческий дом», А.Е. Архипов «Обратный».

Симметрия.

Симметрия в изобразительном искусстве берет свое начало в математики, а точнее из принципов построения живой природы.

Художественную симметрическую композицию можно охарактеризовать как равновесие. Равновесие в такой композиции достигается во всех составляющих: в тоне, в колорите, в массе и форме ее элементов. В такой композиции имеется ярко выраженный композиционный центр, чаще всего он совпадает с геометрическим центром картинной плоскости. Зеркальное равновесие достигается при условии, что точка схода располагается в центре картинной плоскости. В случае если одна из частей композиции визуально нагружается больше элементами или строится по диагонали, то композиция становится динамичнее.

Асимметрия.

Асимметрия — это противоположность симметрии. Симметрия и асимметрия – это два взаимно взаимосвязанных правила композиции.

В отличие от симметрии в асимметричной композиции баланс достигается введением в композицию пространственных пауз между объектами, которые либо приближаются друг к другу, либо отдаляются. Достижение равновесия в асимметрической композиции возможно через контрасты и противопоставления (темное и светлое, яркое и приглушенное, большое и малое).

Примером асимметричного построения композиции с равновесием являются «Последний день Помпеи» К.П. Брюллова, «Раздолье» А.А. Дайнеки и многие другие.

Параллельность.

Начинающему художнику необходимо знать, что помещение по краям композиции элементов параллельных раме не рекомендуется, если идея автора не требует соединения их с рамой. Оптически формы почти всегда кажутся «прилипшими» к обрамлению картинной плоскости.

Исключения составляют прямолинейные формы, располагающиеся вблизи края картины и которые частично перекрываются изображением, расположенным на переднем плане. Таким примером служит «Портрет дворянина» Алессандро Борро, Шарль Меллен.

В помпейских фресках наблюдается параллельность элементов и рамы, а передний план может и не пересекаться другими формами. Это наглядный пример, где взаимовлияние пространства помещения с изображаемым во фреске, оптически увеличивает пространство.

Расположение главного на втором плане.

На полотнах картин живописцы располагают главное действующее лицо или группу лиц на втором плане в композиции. Вместе с первым и дальним планом художник создает окружение для основного действия, которое происходит на втором плане. Примером служат такие шедевры как «Афинская школа» Рафаэля, «Явление Христа народу» Иванова, «Воскрешение дочери Иаира» Репина.

Средства композиции.

Средства композиции, рождаются в практической деятельности новых поколений художников. Опираясь на опыт мастеров прошлого, молодое поколение находит новые средства, помогающие в создании художественного образа. Эти находки являются залогом успешного дальнейшего совершенствования изобразительного искусства.

Основными средствами композиции являются линия, штрих (штриховка), пятно (тональное или колористическое), линейная перспектива, светотень, воздушная и колористическая перспектива.

Линия.

Линия является средством изобразительного искусства. Линией пользуются как в длительном рисунке, в кратковременных набросках и в эскизировании композиции. Линия, проведенная с помощью инструментов, не является художественной.

Художественная линия позволяет решать пространственные задачи.

Форму предмета изображают контурной линией. Художники используют оптический эффект, создаваемый контурной линией на плоскости, появляется иллюзия силуэта предмета светлым пятном на фоне, кажущемся темнее чем он есть на самом деле. Линейный художественный

рисунок может создавать объем предмета – линия формирующая силуэт строит форму в пропорциях и перспективе. Не замкнутая линия так же способна выполнять несколько функций: ограничивать форму, компоновать изображение, определять движение формы и ее пропорции. Пластическими особенностями линии является ее плавность, текучесть и направленность.

Практическое обучение начинается с линейного рисунка композиции. Доработка линейного рисунка также ведется линией.

Штриховая линия.

Пластические особенности динамической штриховой линии при осознанном использовании открывает богатые художественно – творческие и технические возможности. Штриховка способна придавать изображению иллюзию объема и глубины пространства.

Штриховка создает тональное пятно. Художник может усилить тон параллельными или пересекающимися линиями.

За контурной линией как правило при конструировании композиции идет штриховка.

Пятно.

Пятно также, как и линия участвуют в создании композиции. Пятно может быть тональным или колористическим. Оно служит для выявления формы, композиционного выравнивания, для передачи освещения, фактуры и как графическое средство.

В эскизе при работе над композицией, закладываются основы выразительности. Для достижения выразительности художник работает пятнами. Тональность и контрастность главные условия для передачи выразительности.

Сила звучания тонального пятна зависит от: графического материала, техники нанесения художественного материала, ширины и плотности штрихов.

Какими художественными средствами будет вестись работа, каждый художник решает самостоятельно, согласно идеи художественного

произведения. Одни начинают с тонального пятна, а походу работы уточняется контур формы. Другие используют линию и пятно. Третьи начинают с линии.

И так, все вышеперечисленные законы и свойства композиции реализуются с помощью ряда средств, которые используются в процессе работы над созданием шрифтовых композиций. Контраст, асимметрия, ритм, пропорциональность, масштабность, нюанс, симметрия, асимметрия, пропорциональность, модульность – это основные средства конструирования шрифтовой композиции. Решение поставленных визуально-эстетических задач возможно при использовании тех или иных средств. Результатом применения этих средств является комплексная эстетическая организация двух составляющих композиционного произведения: конструктивных особенностей формы и ее визуальных качеств.

Классификация шрифтовой композиции.

1 принцип – по способу передачи определенного содержания.

Композиция в шрифтовой графике разделяется на формальную и содержательную.

Формальная композиция шрифтовой графики представляет собой композиционное произведение абстрактного характера, где шрифтовые знаки не несут смысловой нагрузки и не имеют содержания, а создаются лишь в качестве художественно-эмоционального образа.

Примером таких композиций является каллиграфия, а также произведения шрифтовой графики, которые решают художественно-образные задачи. Подобные шрифтовые композиции могут быть набором разрозненных букв, цифр и других знаков, чаще всего не связанные по смыслу между собой, но объединенные единой стилистикой графического решения.

Содержательная композиция шрифтовой графики представляет собой текстовые блоки, предложения и графические формы слов несущие смысловую нагрузку. Примером подобной содержательной графической

композиции может быть афиша – текст несет информацию, а графическая форма шрифтовых элементов зрительно показывает идею.

2 принцип – по количеству составляющих элементов в композиции.

Согласно классификации П.А. Семченко, шрифтовая композиция подразделяется на однофигурную, многофигурную и алфавитную.

Однофигурная композиция представляет собой повтор одного шрифтового элемента или комбинации на его основе.

Буквы, цифры, шрифтовые символы могут стать элементами для конструирования многофигурной шрифтовой композиции.

Алфавитная композиция включает все буквы алфавита одного шрифта, а иногда цифры и знаки препинания. Логика построения алфавитной последовательности расположения знаков сохраняется.

3 принцип – по способу композиционной организации и взаимодействия в ней элементов и пространства, по этому принципу выделяют структурную и пластическую шрифтовую композицию.

Обоснованная структура построения – это характерная черта структурной шрифтовой композиции.

Для структурной композиции характерно пропорциональные отношения, геометрическая форма частей и внутренняя динамика.

Пластическая шрифтовая композиция отличается менее жесткой логикой построения, а динамика и направленность зависит от темперамента мастера. Каллиграфия является пластичной разновидностью шрифтовой композиции.

Шрифтовые композиции могут еще подразделяться на: простые и сложные, вертикальные и горизонтальные, на замкнутые и неограниченные, на статичные и динамичные, на контрастные и нюансные, на симметричные и асимметричные, на хроматические и ахроматические.

Выше изложенный перечень является приблизительным и может быть расширен. Например, сложная шрифтовая композиция может быть и горизонтальной, и выразительной и графичной.

При работе над конструкцией шрифтовой композиции необходимо учитывать тот факт, что на восприятие шрифта и текста в целом, влияют композиционные качества букв. Текстовый блок и строка должны быть организованны.

Для создания гармоничной шрифтовой композиции каллиграф должен знать базовые характеристики шрифтовой графики, понимать принципы классификации композиций, а также выявление закономерностей и средств композиции шрифтовых форм.

Графика – это сильный инструмент передачи визуального сообщения.

Художник – шрифтовик или художники – каллиграфы, создавая свои произведения искусства выражают свои концепцию и жизненные позиции. Ведь свои выразительные возможности имеются и у графической композиции.

Графики в своих работах используют линию, тон, цвет и ассоциации.

Точка.

В словаре Ожигова «точка» – это след от прикосновения, укола чем-нибудь острым (кончиком пера, карандаша, иглы), вообще маленькое круглое пятнышко. Точку как объект обладает параметрами – размером, тоном, формой, цветом. Точку как объект наблюдается в природе – капля дождя. В филологии точка — это пауза во время чтения. Точка в графическом понимании — это отпечаток инструмента на плоскости. Оптические особенности восприятия мелких объектов человеческим глазом диктует форму точки. Пример силуэт человека на горизонте.

Глубина пространства создается иллюзией порождаемой разными по размеру и расположению точками. Еще один не мало важный параметр точки — это тон, ведь именно благодаря ему, создается иллюзия трехмерности пространства.

Формирование пространственности возможно расстоянием между точками. В гештальт-психологии говорится, что предметы могут визуальнo группироваться, на основании того, что расстояние между ними мало.

От расстояния между точками зависит иллюзия динамики или статики.

Богатый эмоциональный окрас визуальному восприятию точки придает ее форма, а она может быть колючей, гладкой, правильной или неправильной формы. Если в композиции преобладает та или иная форма, то речь идет о схожести элементов, и они являются похожими.

В полиграфии точка — это основа для создания печати. На протяжении веков художники получали уникальное изображение такими свойствами точки как глубина, форма, расстояние и тон. Тиражирование произведений искусства породило такие техники печати как офорт, гравюра, литография.

Точка – это формообразующая графики. Группирование точек порождает линию.

Линия.

В чистом виде линии в природе не существует. Линейное изображение – это лишь порождение мысли художника. Творческий отбор, который проводит художник в воображении, позволяет создавать линейное изображение явлений или объектов графики. В этом случае линия, изображаемая художником, становится его творческим почерком и его передачей эмоций.

Линией художник изображает объемную форму. Контурная линия появляется не на первых этапах рисования, а на заключительном этапе, как результат деятельности художника. Контур связан с объемом и помогает выявить пластику.

Линия во всех культурах воспринимается и прочитывается своеобразно. Яркий пример это линия в искусстве Востока, эмоциональная и энергичная.

Линия в китайской живописи это результат длительного анализа, созерцания и медитации. Разум художника проникает в сущность изображаемого объекта.

Линия в Китае имеет характерную пластику: «железо – струна», «ветки ивы», «ветки орхидеи», «мышинный хвост». Каждая художественная школа

каллиграфии разрабатывала свою стиль письма, метод рисования и философию. Япония позаимствовала Китайскую графику, но вносила свои изменения, так появилась школа Суми – Е. Многие художники изучали принципы Суми – Е такие как Тулуз-Лотрек, Гоген, Ван Гог, Мари Кассат. В современной Японии практикуется в семьях занятия каллиграфией и Суми – Е.

Каллиграфия и Суми – Е имеют общее, ведь в основе обоих искусств лежит линейная графика.

Художники Суми – Е так определяют свою графику:

- горизонтальная черта подобна длинной лодке поперек короткого пруда;
- вертикальная черта подобна ростку бамбука, пробивающего высохшую почву;
- крюк подобен дуге натянутого арбалета;
- точка подобна камню, сорвавшемуся с горы;
- все носят энергетический характер. Во всех есть фактор «центростремительное».

Линия в китайской и японской живописи и каллиграфии стоит между изображением и обобщением, она несет в себе абстрактное начало. Анализ формообразования и каноны художник придает новое звучание переосмысленной линии, как следствие новое выразительное явление.

На листе бумаги рождается трехмерная графика, которая имеет динамическое развитие, импульс и паузы.

В коде любого языка мира заложены первоосновы линейной графики. Графология позволяет по почерку определить тип личности, пол, характер и состояние человека. Ведь автор письма передает в изгибах, линиях и начертаниях букв свое видение. Выходит, что линия становится самой распространенной знаковой составляющей коммуникации.

В современном мире, где активно идет развитие интернета и реклам, человек сталкивается с огромным потоком визуальной информации, и в основе лежит линейная графика.

Линия имеет несколько характеристик.

Ровная линия – это черта, граница. Не несет эмоциональной окраски. Встречается в чертежах, схемах, таблицах.

Пунктирная линия – встречается в схемах, а также при построении аксонометрии. Разрывы ее структуры вводят ее в разряд невидимых.

В комиксах пунктиром обозначают диалоги персонажей.

Пульсирующая линия обладает динамикой. Данная линия передает эмоции автора, определяет характеристики объекта и его состояние.

Зигзаг – линия из системы острых углов. Визуально угол зигзага создает напряжение, агрессивность, динамику, либо напротив лишен агрессивного начала.

Волнообразная линия придает изображению мягкость и умиротворенность, но также заряжена динамикой.

Линия в форме спирали передает состояние вечной динамики. Как первосимвол передает состояние движения мира.

Человеческое восприятие обусловлено пластикой, углами наклона и диапазоном импульса. Толщина линии придает дополнительную энергию линии. Следовательно, состояние динамических характеристик толщины линии переводит их в трехмерное пространство, что однозначно влияет на эмоциональное восприятие зрителя.

Изменение толщины линии является способом создания выразительной графики. Нажим – это дополнительный импульс выражения силы.

По словам Клее линия теряет свою энергию, когда эта линия замыкается и образует плоскость. Создание плоскости ведет к рождению формы и тем самым уводит восприятие линии на второй план.

Наклоны и повороты линий создают иллюзию линейной перспективы.

Линия позволяет даже без изменения ее толщины добиться глубинно-пространственных решений для художника это форма мышления, для дизайнера проектная графика. Эскизы, помогающие передать идею всегда выполняются линейно и в дальнейшем преобразуются в сложную проектную графику.

Особенности человеческого восприятия, изображаемого диктует положение и направление линий на плоскости листа.

Вертикальная линия своим положением на листе диктует направление взгляда зрителя. Законы оптики вертикальную линию позволяют воспринимать более узкой, чем расположенной по горизонтали.

Геометрическое деление вертикальных линий на равные части создает оптический эффект, при котором зритель видит, что верхняя часть оптически больше нижней. Оптическое деление пополам вертикальной линии создает эффект, что сверху размер меньше, а снизу больше.

Горизонтальная линия передает бесконечное движение. Восприятие зрителем данной линии зависит от расположения на плоскости листа – в верхней части она воспринимается легче, чем в нижней. Расположенная на середине формата горизонтальная линия воспринимается оптически – нейтральной.

Диагональные линии всегда создают динамику на графическом листе.

Направление диагонали является решающим для восприятия композиции графического листа или картинной плоскости. Диагонали являются составной частью композиции, создают движение и задают настроение. Направление вверх на право создает позитивное восприятие направления т.к. европейцы связывают верхний правый угол с ощущением будущего.

Движение же в противоположную сторону передает противоположный эффект и движение сверху вниз рассматривается зрителем как «падение».

Изменение толщины линии и расстояния между ними создает иллюзию глубинного пространства. Группировка этих линий используется при тонально штриховом решении.

Штрих.

Группировка линий в графике называется штрихом. В книге «Рисунок пером» Лаптева А.М., автор анализирует штриховую и линейную графику. По его словам, линия – это протяженное движение пера на бумаге, штрих – это короткое. Линия в графике может быть самостоятельной, а штрих лишь в совокупности с другими штрихами. Штрих в графике это основа передачи тонального соотношения изображения, он позволяет художнику передавать объем, пространство, фактуру, свет и тень. Действие штриха разнообразно, оно зависит от толщины штриха, характера начертания и расположения по отношению к белому листу бумаги, то есть от степени густоты наложения.

Создавая образ объекта, художник чаще всего применяет штрих, дополняемый линией. Штрих, являясь следствием линии, несет в себе ее эмоциональную окраску. Бесчастнов Н.П. в издании «Черно-белая графика» рассматривает штрихи разной пластики, длины, плотности и утверждает, что штрих — это самостоятельное выразительное средство. Штрих образует графическое пятно, которое является самостоятельным графическим элементом.

Пятно.

Концентрация точек и линий порождает пятно. Пятно больше влияет на восприятие зрителя, чем линия, ибо в нем преобладает контраст. Силуэт и пластика вот на, что обращает внимание зритель, когда речь идет о плотном однотонном пятне. В случае если плотность пятна не однородна и имеет градации, то оно становится пространственным, глубоким, материальным.

Форма пятна, если оно однородное, является наиболее выразительной характеристикой. Иоханнес Иттен утверждал, что основа изобразительного искусства это – три первоформы. Первоформами являются круг, треугольник и квадрат.

«Квадрат, треугольник и круг – создаются при помощи четырех различных пространственных построений. Квадрат основан на горизонталях и вертикалях, отличительным признаком треугольника является диагональ, круг определяется циркульным движением»

Любая из первоформ по-своему воспринимается человеческим глазом и имеет свои отличительные черты.

Квадрат считывается зрителем как стабильный, основательный. Квадрат образуется прямыми углами. Расположенный в нижней части листа, он считывается как тяжелый.

Равносторонний треугольник задает движение, в основе лежат острые углы. Равнобедренный треугольник если его основание уже бедер воспринимается динамичным, стремящимся вверх, может передавать агрессивность. Важным для восприятия является то, что развернутое основание вниз воспринимается как устойчивая форма, а повернутый вниз как сверхнеустойчивая.

Форма круга чаще всего считывается как движение, динамика. Круг лежит в основе солярных знаков, тем самым создавая впечатление жизни, тепла, добра.

Любая фигура, расположенная на плоскости, взаимодействует с ней. В ахроматичной графике, как утверждает Гульштат-психология «фигура и фон в таких неоднозначных ситуациях могут меняться местами в результате переключения внимания. Стоит только сменить «фокус внимания», как фон начинает восприниматься как фигура и наоборот».

Эдгар Рубин утверждает, что фигура и фон связаны: «Если одно из двух однородных, окрашенных в разные цвета полей больше по величине и включает в себя другое, вероятность того, что меньшее поле, включенное в большее, будет восприниматься как фигура, очень велика».

Фаворский утверждал: «Если на бумагу прольется тушь, то лужа будет растекаться... – Получится картина как бы борьбы суши с морем; мы будем чувствовать тяжесть туши, как тяжесть воды, и сопротивление бумаги, как

берегов. В силуэте такого пятна победит местами черный, местами – белый цвет...». Пятно, при условии его тоновой плотности, неразрывно взаимодействует с фоном плоскости и равно по изобразительной значимости.

Пятно может иметь фактуры за счет средств которыми оно создавалось – линейное, точечное, наложением. Фактура сама по себе становится средством воздействия на зрителя и может передавать динамику и статику, быть унылой и живой, богатой и жесткой, мягкой и щетинистой.

В печатной и книжной графике фактура пятна выражена по-своему. «Точки растра – своего рода частицы поверхности отпечатка, подобные кирпичам, составляющим стену. Их оптическое взаимодействие создает своеобразную подвижность, неровное мерцание».

Тональность пятна для графики очень важна. Контрастность, которая появляется между фоном и пятном, помогает воспринимать изображение более выразительно. Правда, уровень контрастности будет варьироваться в зависимости от образной задачи.

Графическое пятно может быть дополнено линиями и точками, что помогает создать сложное графическое решение в художественном произведении.

Рассматривая произведения графики можно выделить возможности, средства и ценность, составляющие изображение. Клее считал, что любое художественное произведение – это полифония и общая гармония. Художественное произведение – это результат новой реальности – в основе которой лежат «формальные элементы».

Функция и форма.

При создании каллиграфической или шрифтовой композиции всегда рассматривается ее смысловое содержание. Но есть и исключения, в которых содержание не является важным так, например, шрифтовые обои – здесь главным составляющим является форма шрифта.

Особенности композиции шрифтовой графики.

Основные характеристики композиции: количество элементов и их форма.

Подразделения по количеству единиц: 1) Однофигурные в единичном или комбинаторном исполнении. Комбинаторная композиция рождается из повтора одного элемента несколько раз, при этом учитываются размеры, начертания и т.п. Как следствие игра с такой композицией рождает шрифтовые орнаменты, подложки, рамы, ковры.

2) Многофигурные композиции строятся из различных единиц шрифта: букв, цифр, знаков препинания.

3) Алфавитные композиции используют все буквы, цифры и знаки. Алфавитные композиции разделяются на структурные и пластические.

Структурные композиции легко поддаются качественному анализу. Можно выделить модульную сетку построения, выделить элементы построения с простой геометрической формой и выявить связь между ними.

Пластические композиции шрифтовой графики характеризуется особенно плавным переходом линий и форм, не поддается количественному или геометрическому анализу. Пример окружность, переходящая в овал.

Парные характеристики шрифтовой графики.

Первая пара: простая (решается только одна задача) и сложная (решается несколько задач: одна главная, остальные – второстепенные). Сложная композиция чаще всего многоплановая. Всегда есть главный план и второстепенный. Главная тема и поддерживающие (второстепенные элементы композиции.)

Вторая пара: вертикальная и горизонтальная. В их основе лежат соответственно вертикальная и горизонтальная оси построения. Вертикальное построение шрифтовой композиции характеризуются жесткостью, аккуратностью, собранностью. Горизонтальное расположение шрифтовой композиции в противовес вертикальному расположению характеризуется покоем, бессилием, безмятежностью.

Третья пара: симметричная (устойчивая, спокойная) и ассиметричная (динамичная, незавершенная).

Четвертая пара: открытая и закрытая.

Выбор шрифтовой композиции с особыми характеристиками зависит от формата печатного издания и идеи оформления.

Пятая пара: статичная и динамичная. Статичная композиция уравновешенна. Равновесие может быть устойчивым и неустойчивым. Пример устойчивого равновесия – треугольная композиция (треугольник стоит на горизонтальной оси на одной из граней).

Подобная композиция не передает динамики. Для зрителя она статична.

Характеризуется уравновешенностью, но при этом не устойчива. Зритель воспринимает ее как предчувствие динамики.

Динамизм такой композиции передается по-разному: ускоренное движение, равномерное движение, торможение.

Шестая пара: хроматическая и ахроматическая. (Шрифт и цвет сочетаются очень сложно).

Композиционные аспекты шрифтовой графики.

Композиционный прием (одна из парных характеристик).

Ритм (как способ раскрытия композиции).

Пропорции. Шрифтовая композиция должна быть структурирована, как и любая графическая композиция. В ней должны присутствовать как основные, так и второстепенные элементы.

Масштаб. Масштаб композиции определяется общими размерами композиции по отношению к формату.

Цвет. Колористическое решение для шрифтовой композиции имеет значение. В создании единой гармоничной композиции учитывается колористические традиции использования цвета. Художник должен обладать знаниями о цветоведении.

Формальная композиция строится из линий и пятен, геометрических форм она выражает логику композиционного построения. Любое произведение искусства имеет свою структуру, композиционное построение, основанное на простых формах.

В зависимости от отношений, которые складываются между шрифтом и изображением выделяют 2 вида композиций: собственно, шрифтовая (шрифт вступает во взаимодействие с незапечатанным пространством или цветным фоном) и шрифтовая изобразительная, включающая шрифтовую графическую, шрифтовую орнаментальную, шрифтовую изобразительную и шрифтовую фотографическую.

Шрифтовая композиция представляет собой сочетание первоформ и шрифта. Шрифтовая композиция является неотъемлемой составляющей фирменного стиля.

Шрифтовая композиция может быть орнаментальной и представлять собой узорную структуру, образованную буквами и знаками алфавита в определенном порядке. В фирменном стиле она может являться декоративным дополнением.

Шрифтовая изобразительная композиция (сочетание шрифта и рисунка) можно наблюдать в книжной иллюстрации. Буквица является ярким примером гармоничного слияния шрифта и изображения.

Композиция фотографическая шрифтовая в современном мире используется в рекламе.

Данная композиция представляет товар посредством фотографии в наиболее выгодном свете. Это требует творческого подхода к поставленной задаче.

Шрифтовая фотографическая композиции характеризуется простотой, лаконизмом и очевидными ассоциативными связями.

В мире дизайна слово играет очень важную роль. Слово является отправной точкой для создания шрифтовой композиции. Функция слова через призму дизайна является номинативной т.е. служит для названия или

обозначения предмета. Слово вызывает разнообразные образы в голове у зрителя. В шрифтовой композиции форма графики слова является первостепенной, а вслед за ней второе место занимает содержание. В любом языке мира слово существует в 2-х формах: в звуковой и в графической.

Звуковое обозначение слова рождает в голове человека ассоциативные ряды, и он может совершать мысленные операции с предметом, не входя с ним в непосредственный контакт. Но звук имеет свои недостатки: он ограничен по времени и пространству. Графическое написание наоборот передает содержание во времени и пространстве. Но вот скорость воспроизведения звукового слова на много выше. Исторически сложившиеся формы взаимодействия графического и звукового слова дают максимальный результат по передаче информации.

Пример: человек воспринимает слово кот, в его сознании рождается образ понятия предмета. Либо другой вариант: образ созданный графически порождает ассоциации в голове зрителя. Зритель называет соответствующее ему слово в виде понятия. Ассоциации в голове у зрителя со словом кот рождают смысловые оттенки. Образ слова всегда должен быть запоминающимся.

Под графической формой слова понимается последовательное расположение определенных форм, букв. Содержание слова необходимо рассматривать через понятие или значение. Понятие – это форма логического мышления, образ, фиксирующий общие и существенные признаки и свойства предметов и явлений и отношения между ними.

Значение слова шире понятия этого слова, как следствие человек должен устанавливать связи и особенности. Работа над графикой слова должна строиться по алгоритму: постановка задачи; определение содержания слова, рассматриваемого через понятие или значение; выбор смысловых эмоциональных и волевых оттенков слова, на которые будет сделан акцент в процессе графической интерпретации слова; выбор графических и технических средств, для решения поставленной задачи.

Графика словосочетания. Этапы создания графического образа фразы с помощью композиционных средств.

Основное внимание в шрифтовой композиции уделяется содержательной части предложения. Главная задача художника передать свое суждение о предмете. Словосочетание при этом выступает как оболочка графического суждения, обеспечивая единство и невозможность функционировать одно без другого.

Суждение – это форма мысли, которая либо утверждает, либо отрицает что-либо относительно предметов их свойства, связей и отношений. При разработке алгоритма конструирования шрифтовой композиции первое идет оценка предложения (подлежащее, сказуемое) затем анализируется логическая структура суждения. Уделяется внимание таким методам как членение на главное и второстепенное, ритм и движение. Предложение по содержанию богаче суждения т.к. несет в себе эмоциональные и эстетические свойства.

Выявление иерархических связи элементов и частей предложения или словосочетания дает возможность найти и выявить то, что хотел бы акцентировать художник, с учетом смысла и зрительного восприятия.

Смысл имеет связь главного слова или части фразы к иным элементам и действиям в зависимости от контекста.

Шрифтовая композиция конструируется на ассоциативных представлениях при этом она усиливает значение содержания (пример метафора, игра слов или гипербола).

Выделение смыслового акцента по задумке автора, так же порождает новые ассоциативные ряды у зрителя. Художнику необходимо найти оптимальный вариант соотношения ритмики интонационного членения фразы с ритмом шрифтовой графики. В случае где правильно выделена выразительность формы, графика воспринимается зрителем не как текст, а как картина. Процесс рассмотрения графической композиции фразы предназначается для передачи в пространственно-временном контексте

создания образа. Членение – это постепенное накопление данных из которых строится образ и тем самым анализ идет от частного к общему. При рассмотрении образное восприятие зрителя автоматически создает образ, а дальнейшее рассмотрение графического решения закрепляет этот образ.

Этапы работы над графикой:

- исследование содержания фразы;
- выявление иерархических связей и определение приоритетов (что главное, что второстепенное);
- выбор средств композиции графического оформления.

Современные подходы к проектированию шрифтов.

Этапы проектирования шрифтов:

- 1) накопление и анализ информации;
- 2) разработка концепции (концепция – это описание целей, замыслов);
- 3) разработка эскизов (на данном этапе речь идет о разработке основных элементов шрифта: о засечках, надбуквенных элементов, проработка пропорции, некоторые буквы шрифта создаются в нескольких вариантах);
- 4) выбор и утверждение эскизов заказчиками;
- 5) разработка всего проекта;
- 6) анализ;
- 7) корректировка проекта.

2.2. Теоретическое обоснование модели развития композиционного мышления учащихся 7 класса средствами каллиграфии

Программы по изобразительному искусству для 7 классов составлена на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования. Рабочая программа разработана как элективный курс применительно к учебной программе «Изобразительное искусство и художественный труд», разработанной под руководством и

редакцией народного художника России Б.М. Неменского. Изобразительное искусство в средней школе развивает в детях не только чувство прекрасного, но и понимание, куда и где применяется художественное решение в обыденной жизни. В общеобразовательной школе изобразительное искусство носит познавательно осмысленный характер, в следствии такого понимания формируется композиционное мышление. Ведь в современной школе изобразительное искусство должно развивать мышление учащихся, делать его гибче и динамичнее. На основании этого выстроена методическая модель развития композиционного мышления средствами каллиграфии. Наличие методической модели обеспечивает процесс развития композиционного мышления у учащихся, изучение каллиграфических средств обеспечивает изучение композиционных принципов, приемов и законов на практике, причем задания усложняются по мере выполнения, что заставляет мыслительную деятельность учащихся совершенствоваться (Таблица 1).

Таблица 1. Педагогическая модель развития композиционного мышления учащихся 7 класса

Цель – развитие композиционного мышления средствами каллиграфии			
Задачи:			
– изучение приемов каллиграфического письма;			
– освоение закономерностей написания шрифта;			
– применение композиционных приемов и законов в создании шрифтовой композиции.			
Содержание			
Содержание: Каллиграфия, Элементы шрифта, Каролингский минускул, Каллиграфическая композиция, Каллиграфическая композиция из словосочетания «Остров сокровищ», Шрифт и изображение, Орнаментальные элементов в каллиграфической композиции», Композиция и иллюстрации к «Острову сокровищ»			
Педагогические технологии			
Практико-ориентированные технологии	Интегративные технологии	Традиционное обучение	Информационные технологии
Мотивация учащихся к обучающей деятельности (показ презентации)	Обучение основам каллиграфии	Построение композиции на основе полученных знаний	
Операционно-действенный компонент			
Для учеников		Для преподавателя	
Традиционное обучение Практическая работа, самостоятельная работа Наглядность, Беседа, Практика		Целевой Стимулирующе-мотивационный Содержательный	
Практико-ориентированные			
Средства: педагогические средства специально отобранные методические материалы для применения знаний (печатные пособия, умений и навыков в практической деятельности, проекционный материал – видеоролики), обучение в состоянии раскрепощения, свободы выбора, самостоятельная практическая работа, личностно-ориентированный подход, технические средства обучения (компьютер, телефон),			

экранно-звуковая аппаратура: кинопроекционная аппаратура (кинопроектор)
Условия: избыточное накопление визуальных образов письма, повторение материала и закрепление его на практике, непрерывное общение учителя с учащимися, создание позитивной и творческой среды, практико-ориентированность общения, повышение уровня социализации учащихся.
Оценочно – результативный компонент
Критерии сформированности: 1) аккуратность: высокая оценка ставится если отсутствует мятой бумага, должным образом подготовленные для работы материалы, если работа не имеет помарок и не неряшлива при выполнении заданий; 2) уровень технического исполнения: если получаются округлые (или другие) элементы, не нарушение дукта письма, рисование, а не письмо букв, не нарушены пропорций букв, точное определение роста букв по отношению к ширине пера, нарушение пропорций букв, нарушение пластического строя письма; 3) композиционное решение: удачная композиция листа, сильное композиционного решения, не нарушено пластического строя письма.

Основываясь на анализе теоретических положений по проблеме развития композиционного мышления через средства каллиграфии, был разработан констатирующий эксперимент. Наличие и использование методической системы, цели, задачи, все это должно развивать композиционное мышление учащихся 12-13 лет средней общеобразовательной школы. Все составляющие обучения методической модели тесно взаимосвязаны между собой: цели и задачи, программа обучения, мотивация учащихся, методы учителя, критерии оценивания. С учетом практической деятельности ребенка выстраивается урок, позволяющий учителю задействовать эмоциональный компонент и изобразительный опыт учащихся. В процессе урока учитель задействует такие методы преподавания как беседа, анализ, сравнение, вывод. А фантазия и мыслительная активность побуждает учащихся к самостоятельной деятельности по усвоению материала. Результат и качество работ учащихся зависят от уровня и метода преподавания. В практической деятельности учащиеся приобретают понимание из чего формируется шрифтовая композиция. Итоговая работа учащихся является творческим решением и показывает уровень развития композиционного мышления. Целостность процесса обучения отражена в модели методической системы, все компоненты модели находятся во взаимосвязи и соподчиненности. Опираясь на предложенную модель можно сделать выводы, что в изобразительной деятельности учащихся необходимо использовать те методы и знания,

которые будут развивать композиционное мышление: целостность, осмысленность, контрастности, памяти, воображения. Сюда можно отнести и знания законов и приемов композиции, которые помогают конструированию шрифтовой композиции. В изобразительной деятельности учащиеся познают духовные и эстетические ценности и тем самым преобразует мир с эстетической точки зрения. Ведь каждый урок – это новое открытие каллиграфических умений, беседа и анализ увиденного. В школе с учетом программы, каждый педагог вносит свои изменения в методику преподавания композиции. Таким образом при обучении композиции учащихся требуются новые решения, методик, упражнений и заданий, которые будут способствовать развитию композиционного мышления. Организация процесса мышления складывается из последовательных занятий и упражнений, путем словесного, логического и творческого развития. Итоговый продукт творческой деятельности учащегося будет зависеть от того на сколько дети будут видеть, воспринимать, реагировать и конструировать свои шрифтовые композиции.

Для оценки творческих работ, учащихся были разработаны критерии оценки трех уровней: «высокий» – характеризуется высоким уровнем технического исполнения, аккуратности и интересного композиционного решения, «средний» уровень характеризует работы учащихся, в которых допущена одна ошибка в техническом исполнении или композиции, «низкий» уровень характеризует работы, в которых допущены ошибки в технике исполнения, в композиции и работа является не аккуратной. Критерии уровня оценки работ учащихся констатирующего эксперимента:

«Высокий» – уровень оценки возможен при условии, если не допущены не одной из перечисленных ошибок и достигнуты :1) аккуратность; 2) высокий уровень технического исполнения; 3) интересное композиционное решение.

Аккуратность: 1) мятая бумага; 2) подготовленные для работы материалы; 3) неряшливость при выполнении заданий.

Уровень технического исполнения: 1) не получаются округлые (или другие) элементы, нарушение дукта письма; 2) рисование, а не письмо букв, нарушение пропорций букв, неточное определение роста букв по отношению к ширине пера; 3) нарушение пропорций букв, нарушение пластического строя письма. Композиционное решение: 1) неудачная композиция листа; 2) слабость композиционного решения; 3) нарушение пластического строя письма.

Диаграмма 1. Уровень «Аккуратность»

Диаграмма 2 Уровень «технического исполнения»

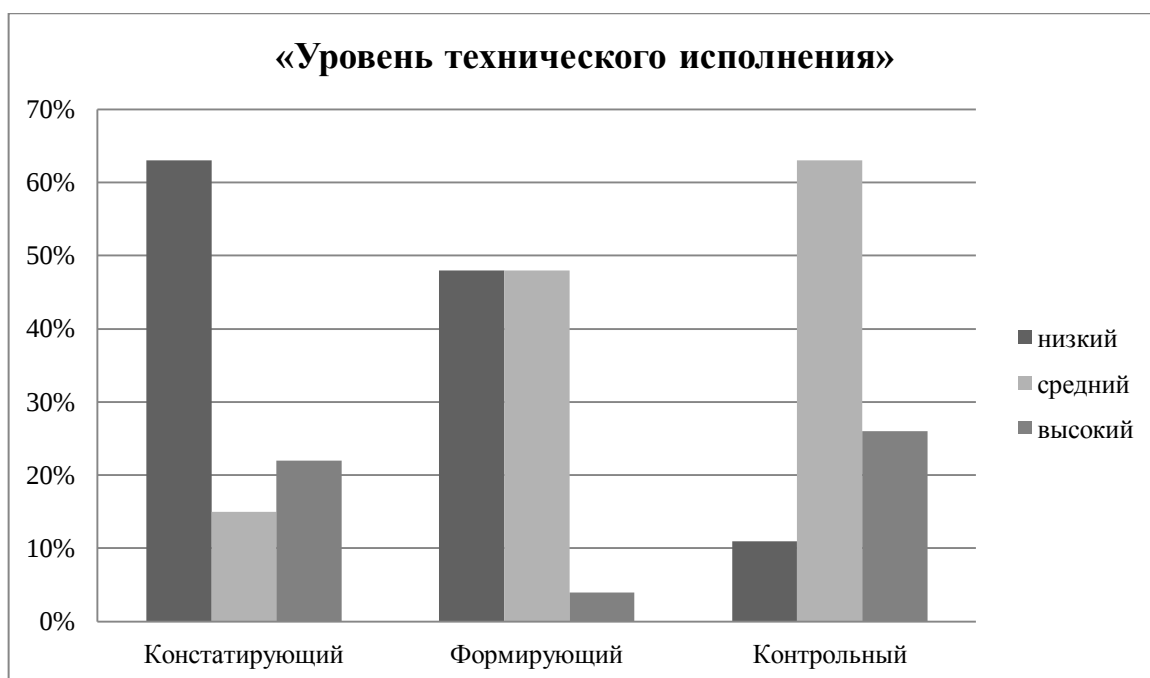

Диаграмма 3 Уровень «Композиционное решение»

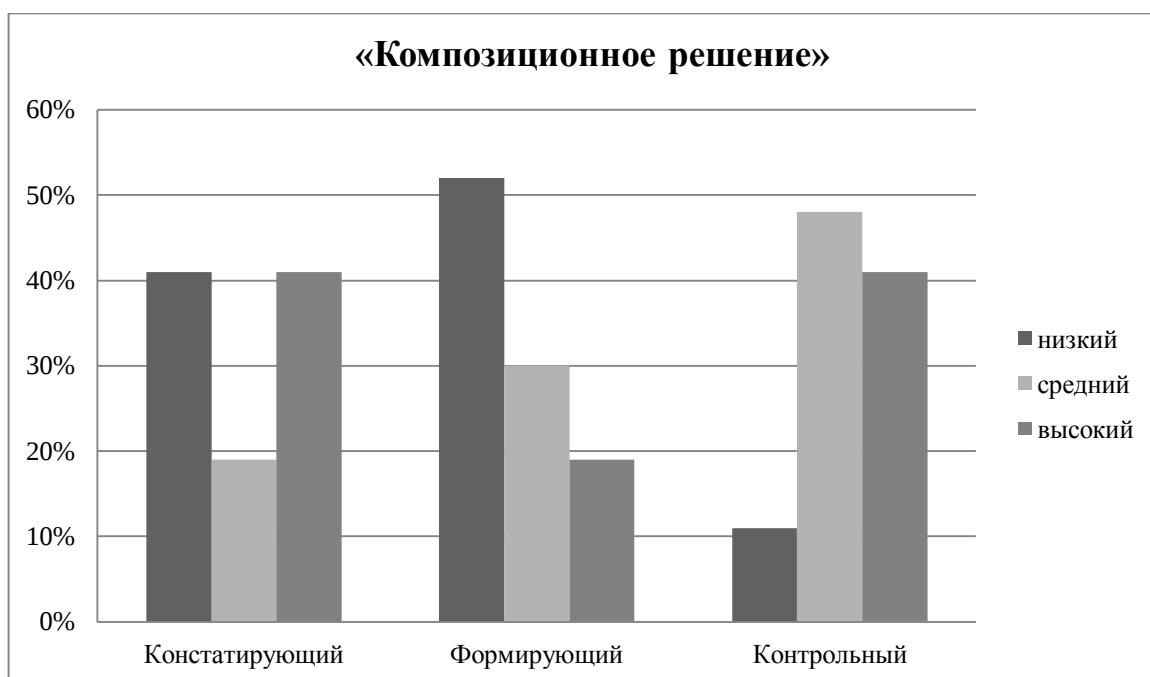

Таблица 2. Общие показатели развития композиционного мышления на занятиях по каллиграфии на момент констатирующего эксперимента

Критерии оценивания	Уровни оценки		
	Низкий	Средний	Высокий
Аккуратность	7 учащихся–26%	14 учащихся–52%	6 учащихся–22%
Уровень технического исполнения	17 учащихся–63%	4 учащихся–15%	6 учащихся–22%
Композиционное решение	11 учащихся–41%	5 учащихся–19%	11 учащихся–41%

Диаграмма 4. Результаты констатирующего эксперимента

Согласно ранее зафиксированным наблюдениям и полученным данным сформировалось идея проведения эксперимента в ходе, которого учащиеся не

только будут оттачивать мастерство каллиграфического письма, но проявят свои природные задатки и ранее приобретенные знания о композиции. Работа над композицией в ходе эксперимента должна формировать у учащихся понимание и мышление, каким образом строится композиция.

Цель констатирующего эксперимента: определить уровень понимания композиции через каллиграфические приемы у учащихся 7 класса.

Задачи констатирующего эксперимента: определить уровень сформированного понимания каллиграфической композиции. Выявить уровень владения каллиграфическими средствами наметить путь решения проблемы развития композиционного мышления.

Для решения этих задач были подготовлены методические материалы, проведены беседы и наблюдения, а также был проведен анализ творческих работ учащихся. В исследовании участвовало 27 детей из МБУ «Лицея № 67» г. Тольятти возраста от 12-13 лет. Результаты констатирующего эксперимента и анализ детских работ формирующего эксперимента сравнивались между собой. Для выявления уровня композиционного мышления учащимся было выполнено практическое задание. Оно заключалось в разработке своего варианта шрифтовой композиции на основе латинского алфавита. Учащимся были показаны варианты возможных композиций. На этих примерах дети должны были проанализировать увиденное и выполнить самостоятельный поиск композиционных решений, при этом должны были задействованы навыки письма, которые были ранее сформированы на момент констатирующего эксперимента. Ребята должны были создать свой вариант композиции из латинского алфавита при этом использовать простые каллиграфические приемы. Работа выполнялась двумя простыми карандашами. На вводном уроке учащимся не давались основы каллиграфического письма. Перед ними стояла задача на основе анализа создать подобные композиции, так ребята показали свое понимание увиденного, но при выполнении они слабо выполняли письмо двумя карандашами. Понимание композиции у учащихся было на низком уровне

(ребята понимали, что изображение не должно «слетать» с листа и понимали, что центр композиции может быть буква пропорционально большая, чем остальные, по желанию, она может располагаться не в геометрическом центре листа, а быть смещенной от него. В процессе объяснения задания учитель несколько раз акцентировал внимание, на то как какими могут быть варианты композиций. Выполняя свои варианты шрифтовых композиций, учащиеся не внимательно анализировали примеры, предлагаемые учителем, не обращали внимание на пропорции букв, на их размещение на листе и на выносные элементы. Особым требованием была аккуратность выполнения работы – этот пункт большинство учащихся проигнорировали. Не только организации на листе композиции, но и не уважительное отношение к инструментам и материалам (бумагу мяли, карандаши ломали и не могли в целом подготовить инструменты для письма).

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что учащиеся не внимательно относятся к выполняемому заданию, но при этом умеют мыслить композиционно, хотя и не до конца понимая, как должно выглядеть целостная шрифтовая композиция. В целом работы не организованны и не осмысленны, но сложность и трудность заданий заинтересовала учащихся. На некоторых работах видно, что ребята стараются передать ощущение от шрифтовой композиции, передать ей настроение. Часть захотели выполнить задание цветными карандашами и маркерами, что также повысило интерес к заданиям. Письмо двумя карандашами (простейшая имитация пера) давалась ребятам тяжело т.к. требовала от учащихся поставленной руки, они ошибались с углом письма и в целом испытывали дискомфорт при письме.

Таким образом можно сделать вывод, что уровень композиционного мышления находится на среднем уровне и ниже среднего уровня.

Исходя из разработанных критерий оценок, были разработаны формирующие задания.

2.3. Этапы развития композиционного мышления учащихся 7 класса средствами каллиграфии

Развитие композиционного мышления делится на 3 этапа:

- 1) констатирование уровня понимания композиционного строя;
- 2) изучение каллиграфических средств и их применение в шрифтовой композиции;
- 3) построение итоговой графической композиции.

Почерк – показатель уровня сознания и духовных качеств человека.

Основными средствами, которыми работают в каллиграфии является:

- умение управлять при письме каллиграфической линией;
- умение видеть в букве как знак, так и образ.

Учащиеся слыша это, сразу хотят преступить к письму пером и чернилами и конечно не достигают впечатляющих результатов на первых занятиях. Лишь постоянные тренировки и практические занятия помогут освоить понимание единства замысла и исполнения буквы, что является важным пониманием композиционного строя изображения. При этом необходимыми является фантазия и аккуратность. Увы, один академический час в неделю в общеобразовательной школе хватает лишь на беглое изучение каллиграфии. Учащиеся, которые самостоятельно закрепляют ежедневно, тренируясь дома достигают больших успехов, чем их одноклассники, но количество детей, увлеченных процессом письма от силы 20% от класса. Эти ученики в результате получают хороший багаж знаний о каллиграфии и ее композиции и в результате добиваются успеха в творческой сфере.

Полный контроль над процессом и индивидуальный подход к каждому ребенку позволяет сформировать умения и навыки в каллиграфии – «постановка» руки, правильная осанка, правильная работа с инструментом и непосредственно письмо им. У ученика должно сформироваться понимание, что лишь тренировки помогут приобрести уверенность в руке, и дать понять, что линия может быть не только в тетради, но и проявить себя в рисунке.

Перо является универсальным инструментом и для художников, и для писцов на протяжении многих веков. Без условно рисование кистью и пером можно назвать духовным занятием. Подростки открывают для себя новые рисовальные манеры и узнают новые технические приемы, которые позволяют с легкостью организовать графически – условное пространство на формате листа и при этом не требуется высокой техники рисования. Рисунок тушью или чернилами по сравнению с рисунком карандашом имеет яркий контраст, но в работе с тушью не допустима не какой ошибки, каждый мазок завершен и уникален. Именно по причине сложной работы с таким материалом как тушь японские каллиграфы используют пачку бумаги, для того что бы заменять листы менее удавшиеся чистыми. При этом отрабатывая выразительность и энергию мазка. Возможно, для российских школьников этот опыт является подходящим т.к. часто сталкиваемся с нежеланием продолжать рисование на уроках ИЗО в случае неудачи с одним рисунком вследствие малого графического опыта у ученика.

Конечно не многие задают вопросы перед практической работой, но они появляются в процессе практической деятельности. Практически у большинства учащихся не ладится работа с инструментами, у части не слушается рука. И риск, при котором ученик бросит попытки научиться очень велик. Специфика построения орнаментальных шрифтовых композиции заключается в том, что орнамент по своей сути бесконечен, и тем самым ребенку требуется больше время и практического выполнения упражнения. Ребенку психологически комфортней работать с уже известными ему с начальной школы формами и это становится легкой игрой, но с условиями использования иных инструментов и материалов. Подобные упражнения необходимы для подростков т.к. они развивают наблюдательность, внимание, концентрацию и пространственное мышление которое им пригодится не только в творческой работе, но и в геометрии и черчении.

Графемма и название является основными определяющими той или иной буквы. Еще с древних времен из церковнославянских азбук, сохранился порядок кириллического алфавита, а буквы звучат как «а», «бэ», «вэ», «гэ» и т.д. Так сформировалось понимание связи «звук-буква» при обучении, но при этом не учитывается смысловая составляющая буквы, и она становится похожей на ноты. И все же время ребенок при чтении опознает слово фотографически, из этого следует вывод, что образ буквы влияет на общий вид текста в целом и на восприятие его при прочтении.

Как утверждают палеографы и языковеды форма буквы на протяжении веков постоянно изменяется. Занимаясь каллиграфией, подросток неизбежно сталкивается с исследованием ее начертания и ищет ее происхождение в истории, генеалогии и географии. Образное восприятие мира позволяет ученику передать букве свой собственный характер, свои особенности восприятия. Для детей начальной школы рисование более привлекательное занятие, чем письмо, для детей письмо является в большей степени абстракцией. Часто маленькие дети подписывают по совету взрослых изображаемые объекты для большего понимания изображаемого, в каллиграфии с подростками происходит скорее обратный процесс. На уроках при изучении буквы и отработке навыка владения инструментом на листе конструируется композиция на определенную учителем тему.

Лингвисты и художники-иллюстраторы изучают зарисовки на полях пером и тушью великих писателей, ведь именно быстрые зарисовки создают выразительные изображения. На уроках каллиграфии возможно создание пером точной и лаконичной графики. Для педагогов-предметников такие зарисовки как правило неожиданны и практического применения на уроках не имеют, но должно отметить, что в них скрыта мотивация к деятельности. Каллиграфия позволяет соединить изучение букв и желание импровизации при письме. Как показывает практика каждый класс расслаивается на группы «по усвоению материала», «по скорости письма» и при этом необходим подбор заданий, которые заинтересуют всех учеников. При этом требуется

высокий профессионализм педагога-каллиграфа, который имеет хорошую базу, наглядные пособия и прописи, а главное умение работать по мере развития коллективной работы. Для подавляющего большинства учащихся письмо пером и тушью вызывает интерес, но и простой графитовый карандаш становится возможностью для тренировки руки. Длительные тренировки приводят к непроизвольному улучшению владения инструментами. На уроках изобразительного искусства в общеобразовательной школе изучаются традиции линейного рисунка, приемы штриховки, а также репродукции картин, книжные миниатюры и гравюры великих мастеров, что помогает воспринять средства каллиграфии наиболее полно. Понимание каллиграфической выразительности идет на много точнее в тех случаях, где применяют разные пишущие инструменты такие как кисть, перо, карандаш, маркер и т.д. На принципах, что используются в каллиграфии основана и техника японской живописи Суми – Е. При создании композиции в этой технике ученику, постоянно приходится анализировать как держать инструмент, как выполнять мазок, как касаться бумаги, сколько набирать туши...и т.д. Именно на этой технике возможно проследить на сколько психическое состояние пишущего сразу приводит к получению линии иного качества и порядка и тем самым влияет на композицию изображаемого. Каллиграфия — это источник воспитания в учениках самообладания, самосозерцания, наблюдения, восприятие, копирование и в результате импровизация. Не один из школьных предметов не выполняет всем этим требованиям, и самое главное, что процесс обучения должен быть добровольным, о чем часто забывают и учителя, и родители. Основной проблемой при отработке письма является монотонность. Подростков мало впечатляют занятия в которых требуется монотонность в выполнении, которая присутствует в уроках по чистописанию. Анализ манеры написания разных шрифтов позволяет избежать этого. Выполнение работы с шрифтами по выбору, позволяет разнообразить композиционные решения в надписях. Письмо с использованием разных материалов и

инструментов поддерживает интерес к занятиям каллиграфией, и постепенно работа над формой буквы пером перерастает в изобразительное искусство. Для учащихся важным моментом в каллиграфических заданиях является их постепенное усложнение т.к. учащиеся вдохновляясь творчеством иллюстраторов-каллиграфистов стремятся достичь того, же уровня мастерства. Настрой учащихся на работу не мало важен т.к. в работе проявляется его склонность к самовыражению через графику. Использование всевозможных инструментов для письма помогут выявить характерные черты при письме.

На основе констатирующего эксперимента была намечена цель формирующего эксперимента: развитие композиционного мышления через средства и навыки каллиграфии. На начальном этапе разработки заданий была сформулирована гипотеза о том, что в процессе занятия каллиграфией у учащихся развиваются композиционные навыки, что ведет к развитию композиционного мышления в целом и будет эффективно при условии:

- учащиеся развивают свои навыки композиции посредством каллиграфии;
- организация обучения учащихся средствам каллиграфии, тем самым развитие умения рисования.
- развитие познавательной деятельности у учащихся по средствам взаимодействия с учителем в режимных моментах. Отталкиваясь от полученных результатов констатирующего эксперимента, принимая во внимание возрастные и индивидуальные особенности детей, был организован формирующий эксперимент, условно разделяющийся на два этапа. На первом этапе происходило знакомство учащихся с каллиграфической композицией, ее значение и применение в мировом изобразительном искусстве, а также в мировой промышленности и дизайне. Вторым этапом является разработка иллюстрации с использованием шрифтовой композиции на заданную тему.

1 урок (вводный) «Каллиграфия».

На первом этапе была проведена беседа – опрос учащихся, что они знают о каллиграфии и где они видели каллиграфические надписи в своем окружении многие вспоминали марки компаний и логотипы. Учащимся был предложен к просмотру презентация, в которой наглядно были представлены каллиграфические композиции и применение в изобразительном искусстве, промышленном и графическом дизайне и архитектуре. Дети были заинтересованы увиденным, у некоторых возникали вопросы, а как это было нанесено или какими материалами и что за краски использованы и технологии. Далее перед выполнением практической работы учащиеся посмотрели фильм «Как писать каллиграфическим почерком с помощью двух графитовых карандашей». В этом фильме были описаны принципы каллиграфического письма и их особенности. Выполнение практического задания началось с подготовки инструмента, рассказе о том, как должно его подготавливать к работе и хранить, а также были затронуты и историческое развитие пишущих инструментов и материалов. Надо отметить, что детям очень хотелось приступить к работе с помощью туши и чернил, но это не является правильным т.к. практические навыки письма у половины детей класса были сформированы не на высоком уровне, работа должна вестись от простого к сложному, карандаш более «управляем» в отличие от чернил и пера. Еще одним плюсом для письма графитовыми карандашами является тот факт, что в современном мире это один из самых доступных для тренировки письма инструментов, который позволяет практически в любой ситуации, не имея под рукой туши и чернил тренировать руку практически постоянно, а также письмо графитным карандашом ближе детям с точки зрения привычности и навыка письма. И так практическим заданием было конструирование композиции из каллиграфически написанных букв алфавита (латиница или кириллица на выбор ученика) примером служили каллиграфические композиции из презентации. Возможно было несколько решений из предложенных примеров, дети выбирали понравившейся им пример и строили (писали) свою шрифтовую композицию на формате А4,

результатом стали графические листы с шрифтовыми композициями, в процессе создания которых дети столкнулись и осознали, что их рука не особо ловкий инструмент, который требует большего количества работы (письма) и тренировки, что вызвало не мало возмущения и одновременно желание проявить ловкость и приспособиться писать двумя карандашами. Для особенно желающих не сразу преступить к написанию на листе, были предложены черновики, на которых дети могли потренировать руку.

Правильная посадка и положение руки при письме является очень важным, и многие ребята почувствовали, что письмо не получается красивым если не организованно пространство на столе, если, не достаточно освещено помещение или не подготовлен должным образом инструмент...все это учащиеся прочувствовали при начале практической работы, что автоматически ввело к научению организации своего рабочего места. Так же были выявлены минусы, при которых каллиграфическое письмо учеников не приветствовалось на других уроках и тем самым затрудняли процесс формирования красивого почерка у ребят, так, например, в рабочих тетрадях по английскому языку учащиеся писали печатными буквами, как принято в западных системах образования.

Целью вводного занятия было активизировать интерес к изобразительной деятельности, но через каллиграфические навыки, создание положительной атмосферы в классе, снижение эмоциональной напряженности, раскрепощение. Практическая часть занятия была направлена на практическую составляющую в ходе которой учащиеся проявляли свое индивидуальное чувство композиции, а также аккуратность и вдумчивость, креативность, вкус и стиль, покажут свои знания приобретенные ранее знания на уроках изо и знания связанные с каллиграфическими навыками усвоенными на уроках чистописания и русского языка, а так же подведет детей к пониманию значимости творческой деятельности, формированию композиционного и художественного мышления и к совершенствованию полученного

результата. Увы не все учащиеся прониклись темой и практическим заданием, были и те кто по окончании урока заключил, что у него не получается рисовать потому, что и его родители не умели этого делать именно на такую аудиторию и были рассчитаны задания по каллиграфии ибо написание привычных форм должно было психологически немного раскрепостить детей и постепенно немного снизить психологический барьер перед рисованием, что конечно возможно как показал формирующий эксперимент при условии заинтересованности в работе ученика.

И формирующий эксперимент состоял из 7 уроков которые разделялись на 2 этапа: в первом этапе давалась краткая историческая справка о истории создания шрифта и его правильное последовательное написание, вторым этапом была практическая работа в ходе которой возникали сложности у ребят с освоением того или иного шрифта и здесь учитель проявлял помощь в анализе ошибок вместе с учеником, таким образом совместная практическая деятельность ученика и учителя позволяла ученику проследить и проанализировать ход мыслей учителя, такая индивидуальная работа над ошибками позволяет контролировать ход правильной практической работы, что является залогом успешного обучения ученика. Третий этап обсуждение ошибок и сложностей, с которыми столкнулись ученики в процессе выполнения задания.

2 урок (формирующие) «Элементы шрифта»

Таким образом констатирующий эксперимент показал, что владение каллиграфическими приемами у детей слаборазвито и первым формирующим этапом стал урок, посвященный элементам шрифта. Ребята просмотрели презентацию в которой рассматривались этапы и правила формирования графических элементов. Также в презентации были указана терминология шрифтовой графики и рассказано о появлении первых латинских шрифтов.

Короткий экскурс в историю шрифта дал возможность ребятам узнать о том, что история письменности и языка столько же лет сколько и человечеству, что повысило интерес к изучению каллиграфии у ребят.

Изучение шрифтовых элементов латинского написания было выбрано не случайно т.к. английский язык является в мире самым распространенным и международным и знание его необходимо для современного человека, тем самым изучение латиницы позволяет ребятам посмотреть на знание английского языка с другой стороны, со стороны изобразительного искусства, что так же благоприятно воздействует с точки зрения психологического восприятия английского языка в целом.

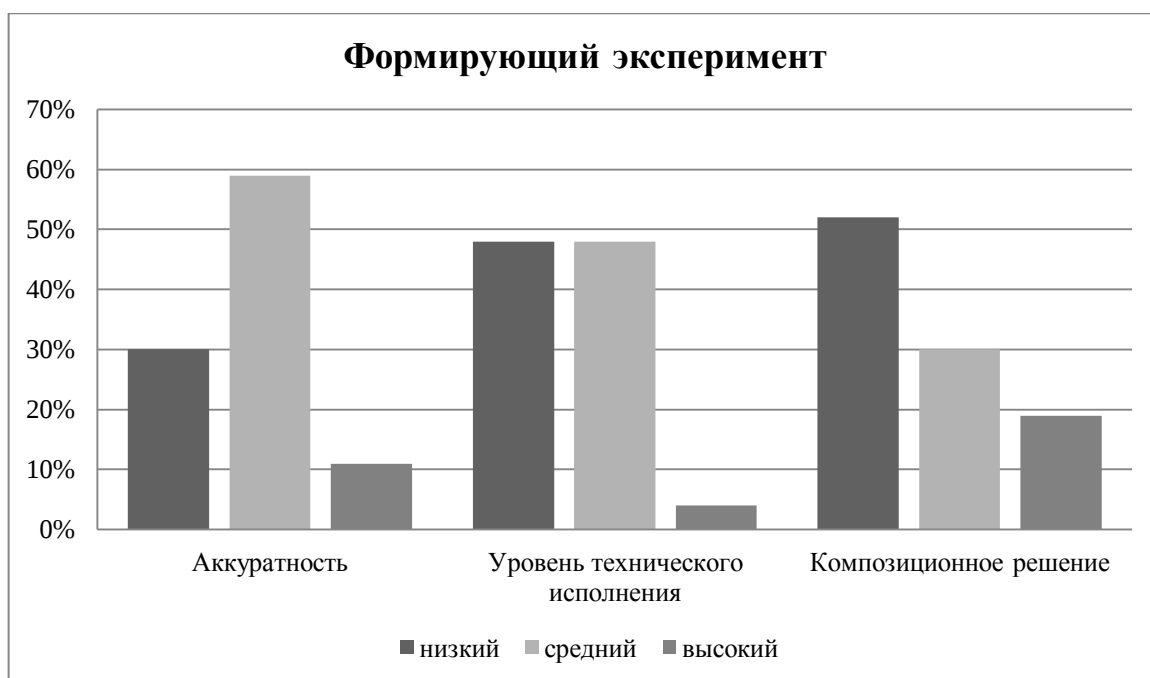
Безусловно практические задания давались учащимся не легко, хотя были ребята, которые очень охотно выполняли задания без особого напряжения. Первое задание констатирующего эксперимента выявило то, что большая часть группы хаотично организовывало каллиграфические композиции. Даже показ презентационных примеров не сформировал понимание детей как были построены композиции в примерах, не внимательность и не вдумчивость учеников отразились в их работах. Задания же формирующего эксперимента заставили ребят задуматься, а как все таки создается та или иная шрифтовая композиция и с чего необходимо начинать работу, первое что ребята сделали в практической работе это создали простую модульную сетку в которой будет происходить написание композиции, но и здесь были сложности учащиеся не могли выбрать направление формата листа, кто-то брал горизонтальный и модульная секта не помещалась, кто то наоборот вертикальный и оставалось большое пустое не заполненное пространство, таким образом учитель в практической индивидуальной работе проходил и объяснял ошибки учащимся в выборе формата и расположение надписи в пространстве листа. Обозначение модульной сетки позволило учащимся осознать, что есть правила, при выполнении которых можно построить красивую гармоничную шрифтовую композицию и первое правило построения – это модульная сетка, которая организует пространство листа. Благодаря модульной сетке элементы шрифта оказываются на одной прямой, что автоматически организует написанное. Все работы практического порядка были обязательно подписаны

и было видно даже на подписях детей, не все могут подписать свою работу ровным аккуратным почерком. Подводя итоги первого формирующего задания можно сказать следующее учащиеся получили знания о том, что любая шрифтовая надпись должна быть организована осознанно и аккуратно, что является залогом понимания написанного.

Таблица 3. Общие показатели развития композиционного мышления на занятиях по каллиграфии на момент формирующего эксперимента.

Критерии оценивания	Уровни оценки		
	Низкий	Средний	Высокий
Аккуратность	8 учащихся–30%	16 учащихся–59%	3 учащихся–11%
Уровень технического исполнения	13 учащихся–48%	13 учащихся–48%	1 учащийся–4%
Композиционное решение	14 учащихся–52%	8 учащихся–30%	5 учащихся–19%

Диаграмма 5. Результаты формирующего этапа эксперимента

3 урок (формирующие) «Каролингский минускул».

Вторым заданием формирующего эксперимента было изучение «Каролингский минускул». Изучение написания «каролингского минускула» является первоосновным т.к. в формообразовании графем этого шрифта находятся простейшая геометрическая фигура «круг», а вертикальные и наклонные элементы формируются по средствам разворота пера при письме. Тем самым учащимся легче осваивать шрифтовые гарнитуры от простого к сложному. Усвоение новых знаний должно быть вдумчивым и сосредоточенным, но плохая дисциплина, не усидчивость и не желание осваивать новое вот основные проблемы при учебе в общеобразовательных школах. При изучении каролингского шрифта учащиеся были внимательны и сосредоточены, но недостаточно целеустремлены т.к. задание было уже сложнее предыдущего. В помощь учащимся был показан фильм о письме каролингским минускулом. При выполнении практической части не все ребята самостоятельно выполняли работу, были и те, с кем учитель разбирал ошибки индивидуально и помогал в правильном написании алфавита минускула. Основные ошибки при написании не последовательное выполнение элементов буквы (опять же проблема невнимательности и не достаточного анализа, увиденного).

4 урок (формирующие) «Каллиграфическая композиция».

На 4 этапе формирующего эксперимента задача учащихся была создать каллиграфическую композицию на листе. Ребятам были предложены разные латинские шрифты (по выбору) каждый выбирал себе понравившейся шрифт анализировал его параметры и создавал свой вариант каллиграфической композиции (имя и фамилия ученика). Многие ребята уже имея опыт и знания прошлых практических уроков уже самостоятельно готовили инструменты, выбирали формат изображения и создавали модульную сетку. Из чего можно было сделать вывод, что процесс обучения и формирования мышления идет в правильном направлении, но правильное выполнение каллиграфических элементов шло не особо успешно т.к. учащиеся мало выполняли практических заданий дома, а на каллиграфические навыки влияет частота практических упражнений, но написать красивым готическим письмом свое имя и фамилию пожелал каждый ученик в классе, тем самым удалось заинтересовать учащихся новыми шрифтами, новыми историями их происхождения и названия. Ребята уже на уроке искали информацию о названиях и авторах той или иной гарнитуры. По окончании урока ребятам было разрешено забрать раздаточный материал в виде ксерокопий разных шрифтов и потренироваться в написании дома. Основной ошибкой при написании того или иного шрифта была не внимательность. Учащиеся не концентрировали свое внимание на деталях и тем самым изображаемое было неправильно исполнено.

5 урок (формирующие) «Каллиграфическая композиция из словосочетания «Остров сокровищ».

По желанию руководства школы была предложена тема для выполнения каллиграфической композиции и создание иллюстрации на основе этой композиции посвященной книге Роберта Льюиса Стивенсона «Остров сокровищ». Часть класса уже читали произведения этого автора и имели представление о истории рассказывающийся в произведении. Учащиеся необходимо было выполнить композицию на формате А4 и

перенести ее на формат А3. При этом компоновка на формате А4 позволяла ребятам допустить погрешности в выполнении каллиграфической надписи т.к. дальнейший перенос на формат А3 был бы уже окончательным и чистовым для выполнения иллюстрации. Так же учащимся была предложена для просмотра презентация в которой рассказывалось об иллюстрации обложек книг, были показаны иллюстрации, выполняемые в разных техниках исполнения и разных стилевых решениях. Стилиевые решения иллюстраций были настолько разными, что каждый ученик смог увидеть и найти вариант который ему показался более подходящим. Даже ребята, которые на первых этапах констатирующего эксперимента были не готовы психологически выполнять задания на уроках рисования, решили, что есть и для их слабой графики свое решение, что стало неплохим стимулом для работы. Приемы композиционного размещения на формате А3 очень удивили ребят комбинаторностью, что часть класса восприняла как веселую и забавную игру. Игра в композиционное размещение на листе и свобода выбора оживила интерес и мыслительный процесс по формированию иллюстрации. Учащиеся задавали вопросы как лучше расположить или как более оригинальные или наоборот более традиционно. Расположение в формате в низу или вверху, справа или слева, в центре или со смещением вправо или влево, горизонтальное или вертикальное расположение все это позволяло ребятам думать и конструировать свою композицию. В зависимости от шрифтовой выбранной гарнитуры и размера надписи ученик мог оставить больше места для иллюстрации тем, самым собиралось изображение из составных частей. Комбинаторность позволяла учащимся решать поставленные перед ними задачи логические и творческие. Разные комбинаторные решения в композиции позволяют детям проявлять свою индивидуальность и разнообразность в решении тех или иных задач. Что ведет к гибкости композиционного мыслительного процесса и как следствие наилучшее его решение. Несколько человек выбрали не большие шрифтовые композиции относительно формата листа, другие наоборот создали крупные

надписи, располагающиеся в центре листа, часть ребят писали на латинском языке, часть на кириллице т.к. это было по желанию учащихся.

6 урок (формирующий) «Шрифт и изображение».

И так на формате А3 учащиеся перенесли шрифтовые композиции. Теперь задача детей была создать к уже расположенной шрифтовой надписи дополняющее его изображение. Создание смысловой логики изображения и надписи становится невероятно важным на этом этапе конструирования изображения. И здесь должно наблюдаться единство стиля шрифта и смысла изображения. Каллиграфы рекомендуют уже в процессе создания каллиграфической композиции «сплавлять» и шрифт и изображение в единое. Должно быть, соответствие стиля и эпохи как надписи, так и изображения и здесь перед учащимися была поставлена задача, при которой они должны были объединить пластичность шрифта перенести в пластику рисунка. Выбор должен быть сделан ребенком, что он видит в композиции главным в его иллюстрации надпись или изображение? Каковы масштабные соотношения между частями изображения? Ребенок должен ответить для себя в процессе практической деятельности на все вышеуказанные вопросы. Стилиевые особенности шрифта необходимо анализировать ребенку в условиях индивидуальной работы с учителем, только учитель способен акцентировать внимание учащихся на изучаемом объекте. Чем больше мозг ребенка изучил характерных черт выбранного шрифта, тем лучше он сможет перенести их в свою графику и применить при выполнении иллюстративной части композиции. По настоянию учителя ребята должны были посмотреть в книгах и интернете и самостоятельно изучить морскую атрибутику.

7 урок (формирующий) «Орнаментальные элементы в каллиграфической композиции»

В данном задании перед учащимися стояла задача дополнить композицию орнаментальными элементами, которые свойственны были эпохе описанной в книге Стивенсона. Орнаментальные элементы были двух вариантов: первый варианты были предназначены для дополнения

шрифтовой композиции согласно стилю шрифта, а второй в качестве декора в убранстве иллюстрации в целом. Учащимся была предложена к просмотру презентация, освещающая основные элементы декора которыми украшались документы и карты. Был проведен опрос-беседа в которой рассматривалась история происхождения и назначения декоративных элементов (риббоны, картуши и т.д.). С этим заданием учащиеся справлялись лучше, чем, с написанием каллиграфической композиции т.к. здесь им приходилось проявлять долю творческих способностей и своего видения мира, но были и минусы при выполнении работы часть класса очень увлекалась декорированием, что забывала про элементы, которые хотели бы сделать композиционным центром. В целом работа ребят заинтересовала и вдохновила. Многим захотелось создать композицию в цветном варианте. Хотелось бы отметить, что у класса в целом было не особо высокое желание познавать новое на практическом опыте, но теоретический материал учащиеся запоминали хорошо, хотя и не весь.

Заключительным этапом педагогического эксперимента является контрольный и сравнительный этап, производится сравнительный анализ творческих работ учащихся. Контрольный этап позволили выявить, что низкий, средний и высокий показатели.

Критерий «аккуратность» вырос в общих показателях, что лишь 8 учащихся не обращали внимание на этот критерий, а 19 учащихся усвоили его на должном уровне. Критерий «уровень технического исполнения» также вырос 3 учащихся не владеют техникой исполнения, 24 ученика успешно осваивают и повышают техническое исполнение каллиграфии. Композиционное решение учащиеся также продемонстрировали выше, чем в констатирующем эксперименте.

Таблица 4. Общие показатели развития композиционного мышления на занятиях по каллиграфии на момент контрольного этапа формирующего эксперимента

Критерии оценивания	Уровни оценки		
	Низкий	Средний	Высокий
Аккуратность	8 учащихся–30%	15 учащихся–56%	4 учащихся–15%
Уровень технического исполнения	3 учащихся–11%	17 учащихся–63%	7 учащихся–26%
Композиционное решение	3 учащихся–11%	13 учащихся–48%	11 учащихся–41%

Таблица 5. Общие сравнительные показатели развития композиционного мышления средствами каллиграфии у учащихся 7 класса общеобразовательной школы на момент сравнительного эксперимента

Критерии оценивания	констатирующий			формирующий			контрольный		
	Низкий	Средний	Высокий	Низкий	Средний	Высокий	Низкий	Средний	Высокий
Аккуратность	26%	52%	22%	30%	59%	11%	30%	56%	15%
Уровень технического исполнения	63%	15%	22%	48%	48%	4%	11%	63%	26%
Композиционное решение	41%	19%	41%	52%	30%	19%	11%	48%	41%

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование подтвердило гипотезу и позволило заключить следующее.

Результаты практического анализа дают основание утверждать, что проблема развития композиционного мышления у детей 12-13 лет определяется как актуальная в настоящее время.

Композиционное мышление несомненно развивается в процессе творческой практической деятельности на занятиях каллиграфии. Учащиеся наиболее полно понимают правила и приемы композиции, закрепленные на практических занятиях, что ведет к продумыванию композиции и является признаком формирования композиционного мышления. Проблемой развития мышления занимались многие психологи и педагоги. В соответствии с поставленной целью и гипотезой был проведен констатирующий эксперимент цель которого была выявить уровень композиционного мышления у учащихся 7 класса общеобразовательной школы.

Развитие композиционного мышления средствами каллиграфии позволяет создавать новые композиционные решения, но с позиции функциональности. Учащиеся познают, что композиция универсальная составляющая не только для изобразительного искусства, но и имеет прикладной характер в окружающем мире. Процесс формирования мышления у детей тщательно исследуется на протяжении многих лет психологами, педагогами и художниками Л.С. Выготский, Волкова Н.Н., В.А. Фаворский, К.Ф. Юон, Кандинский В.В., Е.А. Кибрик, С.Л. Рубинштейн, Б.М. Неменский, Д.Б. Эльконин и В.В. Давыдов, И.М. Сеченов, Меерович М.И. и Шрагина Л.И., Малевич К.С., Б. В. Раушенбах Е. В. Шорохов, Г. К. Савицкий.

Согласно поставленной цели и сформулированной гипотезой был проведен констатирующий эксперимент, цель которого была определить содержание и условия реализации серии уроков, обеспечивающих развитие

композиционного мышления учащихся 7 класса общей школы средствами изучения каллиграфии.

В ходе констатирующего эксперимента были применены следующие показатели, по которым оценивались практические работы детей: введение рисованных изображений, рисование, а не письмо букв, нарушение дукта письма, нарушение пропорций букв, неточное определение роста букв по отношению к ширине пера; проведение одного штриха за несколько движений руки, неудачная композиция листа.

Выявленный уровень развития композиционного мышления у учащихся 7 класса общеобразовательной школы показал, что большинство детей находятся на низком уровне, но при направленной практической работе по развитию композиционного мышления у детей 12-13 лет возможно корректировка знаний и умений в композиции и как следствие развитие композиционного мышления. В соответствии с гипотезой формирующего эксперимента программа реализовывалась по следующим пунктам: 1) «Каллиграфия», 2) Элементы шрифта; 3) Каролингский минускул; 4) Каллиграфическая композиция; 5) Каллиграфическая композиция из словосочетания «Остров сокровищ»; 6) Шрифт и изображение, 7) Орнаментальные элементы в каллиграфической композиции», 8) Композиция и иллюстрации к «Острову сокровищ».

Проведенная опытно-экспериментальная работа доказала свою эффективность и продемонстрировала положительную динамику в развитии композиционного мышления у учащихся 7 класса общеобразовательной школы. Полученные данные позволяют утверждать, что проведенный формирующий эксперимент повысил уровень композиционного мышления у учащихся в 7 классе общеобразовательной школы.

Список используемой литературы

1. Барышников, Г., Бизяев, А., Ефимов В. и др. Шрифты. Разработка и использование/ Г. Барышников, А. Бизяев, В. Ефимов и др. – М.: Эком, 1997.
2. Богдеско, И. Каллиграфия/ И. Богдеско. – СПб, 2005.
3. Все о технике. Каллиграфия/ред. Т.И. Хлебнова. – М.: Арт–родник, 2012.
4. Завадская, Е. Японское искусство книги VII–XIX века. Е. Завадская. – М.: Книга, 1986.
5. Кауч, М. Творческая каллиграфия. Искусство красивого письма/М. Кауч. – Мн, 1998.
6. Китайская каллиграфия/ авт. сост. С.В. Харевский. – Мн.: 2007.
7. Кун Мо Дин. Кай шу Чжао Ман Фу. Пер. с кит. Пономаренко Е.Б./ Кун Мо дин. – М.: Альтекс, 2002.
8. Морган М. Буквицы. Энциклопедия. Декоративная каллиграфия/ М. Морган. – М.: Арт–родник, 2007.
9. Приобретение и развитие навыков рукописного шрифта. Латинский шрифт: Учебное пособие./ авт.–сост. Абленин Ф.М., Кравченко И.А., Чепурова О.Б.– Оренбург: Оренбургское книжное издательство, 2008.
10. Проненко, Л. Каллиграфия для всех/ Л. Проненко. – М.:Изд–во Артемия Лебедева, 2011.
11. Птахова, И. Простая красота буквы/ И. Птахова. – СПб: Русская графика, 1997.
12. Русский орнамент X–XVI веков. По древним рукописям. Подготовлено по изданию «История русского орнамента с X по XVI столетие по древним рукописям». – М.:Арт–родник, 1870.

13. Смирнов, С. Шрифт в наглядной агитации/С. Смирнов. – М.: Плакат, 1987.
14. Calligraphy. A letter by letter introduction to the Art of Beautiful Writing by Barry Floyd. The Calligraphy Company Manuscript.
15. Daniel T. Ames. Ames Guide to Self Instruction Practical and Artistic Penmanship. New York, Broadway, 1884.
16. Harris D. The art of calligraphy. Dorling Kindersley. – London, 1995.
17. Gordie, T. Calligraphic styles. A penmanship Book/ T. Gordie. – New York.: Taplinger Publishing Company, 1979.
18. Schmidt, C. Alphabets/C. Schmidt.: L'Aventurine, PCM Lyon, 2005
19. <https://www.kramola.info/vesti/protivostojanie/pochemu-v-shkole-net-kalligrafii>
20. <http://calligraphy-expo.com/about/news/kalligrafiya-i-razvitie-funktsiy-golovnogo-mozga>
21. <https://www.samara.kp.ru/daily/24602/773825/>
22. <https://studfiles.net/preview/4519124/>
23. <https://studfiles.net/preview/3053923/>
24. http://elib.bspu.by/bitstream/doc/4205/1/Кашевский_Композиция_шрифтовой_графики.pdf
25. http://mag-union.ru/wp-content/uploads/2015/09/4_composit.pdf
26. <http://dodiplom.ru/ready/103284>
27. <http://helpiks.org/8-23167.html>
28. <https://www.calligraphy-museum.com>
29. <https://studfiles.net/preview/5132801/page:16/>
30. https://studopedia.ru/5_65245_protsepsi-analitiko-sinteticheskoy-mislitelnoy-deyatelnosti.html
31. <http://www.dissercat.com/content/razvitie-khudozhestvenno-tvorcheskogo-potentsiala-shkolnikov-v-sisteme-nepreryvnogo-estetich>
32. <https://infourok.ru/formirovanie-kalligraficheskikh-navikov-mladshih-shkolnikov-1259732.html>

- 33. <http://www.yafalian.ru/konfer/086.pdf>
- 34. <http://poznayka.org/s52461t1.html>
- 35. Наумова С.В. , Наумова П.М. Шрифт и орнамент: практикум/
С.В. Наумова, П.М. Наумова. – Екатеринбург: Архитектон, 2013. – 215 с.

Приложения

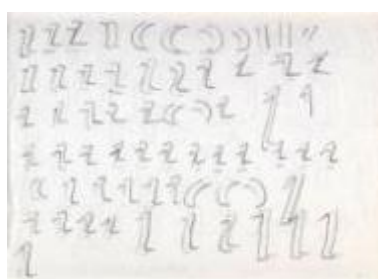
Комплекс заданий для развития композиционного мышления учащихся 7
класса общеобразовательной школы

№ п/п	Тема занятий	Цель работы
1 урок	Каллиграфия	Образовательная – изучение искусства каллиграфии Развивающая–расширение представлений учащихся о сфере художественно-творческой деятельности в области изобразительного искусства Воспитательная – формирование познавательного интереса и любви к изобразительному искусству.
2 урок	Элементы шрифта	Для разработки Шрифтовой композиции необходимо изучение шрифтовых элементов т.к. шрифт состоит из элементов–отдельных частей формирующих буквы их стиль и особенности восприятия.
3 урок	Каролингский минускул	Базовое письмо поддается геометрическому анализу, во многом облегчает обучение каллиграфии и потому доступно для всех категорий учащихся, значительно облегчает проблему изучения всех других шрифтов.
4 урок	Каллиграфическая композиция	Выполнение построения шрифтовой композиции помогает учащимся усвоить и понять принципы композиции (размещение на листе, межбуквенные пространства и межстрочные, пропорциональные соотношения, элементов)
5 урок	Каллиграфическая композиция из словосочетания «Остров сокровищ»	Учитывая усвоенные ранее знания о шрифтовой композиции выполнить шрифтовую надпись на заданную тему. Тем самым повторить изученное ранее с учетом новых условий задания.
6 урок	Шрифт и изображение	Проследить взаимодействие шрифтовой композиции и изображение, сконструировать иллюстративную композицию состоящую из шрифта, орнамента и изображения.
7 урок	Орнаментальные элементов в каллиграфической композиции.	Проследить как орнамент взаимодействует с шрифтом и изображением, его влияние на общую композицию. Определить место орнамента в композиции иллюстрации.
8 урок	Композиция и иллюстрации к «Острову сокровищ»	Создание композиционно завершенной иллюстрации на тему.

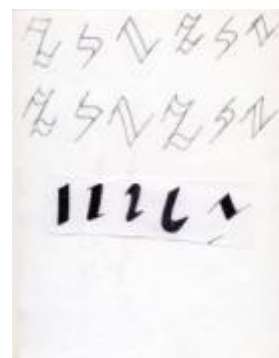
Творческие работы 7 Б класса (Констатирующий эксперимент)

Творческие работы 7 Б класса (Формирующий эксперимент)

Творческие работы 7Б класса (Формирующий эксперимент)

Творческие работы 7Б класса (Формирующий эксперимент)

Творческие работы 7Б класса (Формирующий эксперимент)

Treasure
Island

TREASURE
Island

artuhina
island
treasure

TREASURE
Island

ОСТРОВ
СОКРОВИЩ

Остров
сокровищ

Treasure Is

treasure'

Treasure
Island

Роберт Льюис
СТИВЕНСОН

TREASURE
ISLAND

Творческие работы 7Б класса (Контрольный)

Творческие работы 7 Б класса (Контрольный)

