

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
**«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»**
(Н И У « Б е л Г У »)

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

ФАКУЛЬТЕТ ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

КАФЕДРА ТЕОРИИ, ПЕДАГОГИКИ И МЕТОДИКИ
НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

**МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ
ДЕКОРАТИВНОГО НАТЮРМОРТА НА ВНЕКЛАССНЫХ ЗАНЯТИЯХ
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ**

Выпускная квалификационная работа
обучающейся по направлению подготовки
44.03.01 Педагогическое образование
Профиль Изобразительное искусство
очной формы обучения, группы 02021504
Рассоловой Эльвиры Дмитриевны

Научный руководитель
к.п.н., доцент
Стариченко Д.Е.

БЕЛГОРОД 2019

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
Глава I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕКОРАТИВНОГО НАТЮРМОРТА	8
1.1. Исторические аспекты декоративного направления в живописи натюрморта	8
1.2. Развитие декоративного направления в жанре натюрморт. Особенности декоративной композиции	13
Глава II. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ ПРИЕМОВ ДЕКОРАТИВНОЙ ЖИВОПИСИ НАТЮРМОРТА НА ВНЕКЛАССНЫХ ЗАНЯТИЯХ	26
2.1. Анализ педагогического опыта обучения учащихся декоративной живописи в работе над натюрмортом	26
2.2. Оптимизация методики обучения детей декоративной живописи натюрморта в процессе экспериментальной работы в школе	33
Глава III. ПРОЦЕСС ВЫПОЛНЕНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ЧАСТИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ	43
3.1. Выбор и обоснование темы живописной композиции	43
3.2. Этапы выполнения творческой части выпускной квалификационной работы	47
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	53
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК	55
ПРИЛОЖЕНИЕ	58

ВВЕДЕНИЕ

В процессе обучения школьника перед школой стоит множество задач, среди которых можно выделить: формирование основ трудовых навыков и общей культуры личности, привитие нравственных и моральных ценностей. Среди всех дисциплин развивающих эстетический вкус и эмпатию, значимыми являются уроки изобразительного искусства, которые направлены на формирование творческого потенциала личности ученика, позволяющие воспитывать интерес и любовь к творческому процессу и искусству в целом.

Однако занимаясь развитием творческой деятельности школьника, педагог на уроках изобразительного искусства преимущественно выделяет время на изучение изображения реального мира – пейзажа и изображения человека, не уделяя достаточного внимания художественно-творческой интерпретации объектов и явлений в мире.

На сегодняшний день изучение таких учебных предметов, как «Декоративное рисование», «Декоративная живопись», «Декоративная композиция» невозможно только в рамках учебного времени на уроке, и доступно на внеклассных занятиях. Такие занятия дают школьнику множество преимуществ в развитии творческого начала.

Большую роль в данном процессе играет изучение декоративной живописи. Декоративный натюрморт позволяет ученику выразить свое собственное видение мира, личные чувства и эмоции. Такая выразительность способствует продуктивному развитию мышления школьника, его воображения и способности самовыражения.

Развитие личности ученика и его творческих способностей, посредством внеклассных занятий в общеобразовательной школе, связанных с изучением декоративных приемов в натюрморте, будет эффективно развивать абстрактное мышление и фантазию.

Вместе с этим отсутствует адаптированные методики для общеобразовательной школы по преподаванию декоративного натюрморта, которые касаются вопросов декоративной живописи и декоративной композиции, особенностей преподавания декоративного натюрморта. Отсюда следует, что в образовательной школе недостаточно источников информации о преподавании декоративной живописи, поэтому существует проблема редкого применения на практике педагогом знаний по обучению учащихся декоративной живописи и ее выразительным возможностям.

Противоречие заключается в нехватке адаптированных методик для проведения уроков декоративной живописи в общеобразовательной школе, поэтому опорой для учителя может служить лишь личный опыт, насмотренность, учебные пособия, предназначенные для художественных школ и вузов.

Проблема исследования состоит в адаптации профессиональных методик, пособий и особенностей преподавания декоративной живописи на внеклассных занятиях по изобразительному искусству для общеобразовательной школы.

Целью исследования является решение проблемы исследования.

Объект исследования – процесс создания декоративного живописного натюрморта учащимися общеобразовательных школ на внеклассных занятиях по изобразительному искусству.

Предмет исследования – приемы, методы и особенности преподавания декоративного натюрморта.

Гипотеза – освоение приемов декоративной живописи в натюрморте на внеклассных занятиях по изобразительному искусству будет эффективным если:

- будут выявлены методические особенности преподавания декоративного натюрморта;

- будет разработана методическая система последовательных, постепенно усложняющихся упражнений по декоративной живописи натюрморта;

- разработано методическое обеспечение по овладению различными приемами декоративной живописи.

Задачи исследования:

1. Выяснить особенности исторического развития декоративной тенденций в живописи натюрморта.

2. Выявить технологические особенности создания декоративной композиции натюрморта.

3. Определить какие приемы декоративной живописи доступны учащимся на внеклассных занятиях по изобразительному искусству.

4. Разработать систему упражнений по освоению приемов декоративной живописи на внеклассных занятиях по изобразительному искусству.

Методология исследования:

В процессе подготовки теоретической части исследования мы обращались к литературе и трудам по психологии восприятия изображения: Р. Арнхейма, А.В. Бакушинского, И.Т. Волкотруба, Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина, Р.Л. Грегори, В.В. Давыдова, Е.И. Игнатьева, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, Д.Б. Эльконина и др;

Методике обучения изобразительному искусству: А.Д. Алехин, Н.Н. Волков, В.С. Кузин, С.П. Ломов, Б.М. Неменский, Е.Е. Рожкова, Н.Н. Ростовцев, Н.М. Сокольникова, Н.К. Шабанов, Е.В. Шорохов, Т.Я. Шпикалова и другие;

Учебным пособиям Н.П. Бесчастнова, К.Т. Дагддияна, Д.И. Киплика, Г.М. Логвиненко, К.И. Стародуба.

Методы исследования:

- анализ исторической, педагогической, психологической и методической литературы по проблеме исследования;
- анализ педагогического опыта и наблюдение;
- анкетирование;
- сравнение;
- экспериментальный метод: констатирующий, формирующий эксперимент.

Научная новизна - заключается в том, что мы адаптировали, обобщили теоретические материалы, учебные пособия в структурированную единую методику преподавания декоративной живописи, выявили закономерности освоения живописных декоративных приемов в натюрморте на внеклассных занятиях.

Теоретическая и практическая значимость:

1. Разработаны последовательные постепенно-усложняющиеся упражнения по декоративной живописи в натюрморте для использования на внеклассных занятиях по изобразительному искусству в ЧОУ «СОШ Искорка» г. Белгорода.

2. Выполнена серия творческих работ на тему: «Вдохновение».

Опытно-экспериментальной базой исследования стали группы учащихся в ЧОУ «СОШ Искорка» г. Белгорода 6 классов (11-12 лет).

Этапы исследования:

1. На первом этапе изучался теоретический материал по проблеме данного исследования, осуществлялась разработка планов уроков по декоративной живописи натюрморта, происходил анализ заданий по живописи декоративного натюрморта и методических рекомендаций по проведению уроков декоративной живописи, разрабатывался аппарат исследования, проводился отбор и систематизация приемов декоративной живописи.

2. На втором этапе проводился педагогический эксперимент с учащимися 6-х классов на базе ЧОУ «СОШ Искорка» г. Белгорода.

3. На третьем этапе исследования подводились итоги эксперимента, завершалась работа над творческой частью выпускной квалификационной работы.

Структура выпускной квалификационной работы:

Теоретическая часть включает: введение, три главы, заключение, библиографический список и приложение. Общее количество страниц работы—68.

Первая глава посвящена теоретическим аспектам декоративной живописи в натюрморте. Рассматривается роль декоративного натюрморта в процессе обучения в общеобразовательной школе и методические особенности его преподавания.

Вторая глава направлена на изучение современных условий применения методик преподавания декоративного натюрморта на внеклассных занятиях в общеобразовательной школе. Рассматриваются особенности преподавания декоративного живописного натюрморта в современном образовательном процессе.

В третьей главе описывается ход и итоги творческой части выпускной квалификационной работы, а также возможности применения результатов исследовательской работы на практике.

Творческая часть работы представлена в виде серии работ «Вдохновение» размером 80 х 60 см., выполненной в технике масляной живописи, а также творческих поисков - эскизов, набросков и зарисовок, этюдов к итоговым композициям.

ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕКОРАТИВНОГО НАТЮРМОРТА

1.1. Исторические аспекты декоративного направления в живописи натюрморта

Главным этапом в изучении разнообразного мира изобразительного искусства является изучение таких художественных основ как, сюжет, композиционный и смысловой центр, плоскость, пространство, цвет, тон и т.д. Данные изобразительные закономерности в большей степени отражены в таком жанре изобразительного искусства, как натюрморт, и в частности декоративном. Поэтому натюрморт является наилучшим средством для изучения и понимания живописных закономерностей. В своих трудах А.Д. Алехин подтверждает, что «рисование натюрморта особенно полезно в учебной практике для овладения живописным мастерством, так как в нем начинающий художник постигает законы цветовой гармонии, приобретает техническое мастерство живописной моделировки формы» [3, с. 113]. Поэтому обучение такому живописному жанру является неотъемлемой частью преподавания изобразительного искусства в общеобразовательных учреждениях.

В изобразительном искусстве «натюрморт» в переводе с французского означает «мертвая натура». С голландского такой жанр звучит, как *stilleven*, что в переводе обозначает «тихая жизнь». В натюрморте находят «свое место» предметы обихода, фрукты, овощи и многообразные цветы. Главным в работе с таким жанром, является передача свойственной предмету красоты и колорита окружающих объектов, при этом важно уметь выражать свои впечатления и ощущения, получая цепи ассоциативных линий.

Тенденции к развитию натюрморта, как жанра изобразительного искусства, возникают еще во времена Древнего Египта, где достаточно часто встречаются условные изображения еды, рыбы и растительных элементов.

Такие рисунки имели декоративный и символический характер, примитивное и плоскостное решение, лишенное какой-либо проработанности, светотеневой моделировки и передачи объема.

Время становления натюрморта, как жанра, можно отнести к периоду XVI и XVII веков во Фландрии и Голландии, где и складываются основные его характеристики. До этого времени неодушевленные предметы натюрморта являлись лишь составляющей частью картин выполненных в иных жанрах.

Одним из первых «настоящих» натюрмортов был написан итальянским живописцем Микеланджело Меризи де Караваджо (рис.1). Главная роль в картине художника уже отводится неодушевленным предметам - фруктам, которые выполнены достаточно реалистично. Мастер умело передает свойства и материальность предметам, а также объемность изображения. Выразительность картине придает контрастное решение достаточно светлого фона и темной массы корзины с фруктами.

Рис.1. «Корзина с фруктами» 1596г.

Мощного расцвета натюрморт достиг во Фландрии, называемым фламандским натюрмортом. Представителями этого направления были такие художники, как Франс Снейдерс, Ян Брейгель Бархатный, Пауль де Вос, Даниэль Сегерс и другие. Следующим этапом была большая школа

«голландского натюрморта», художниками которого были Виллем Кальф, Питер Клас и Виллем Клас Хеда. Большим достижением этих мастеров, было применение световоздушной перспективы и идея колорита картины. Благодаря этим средствам в живописи появляется богатая разнообразная фактура и единый замысел, объединяющий все предметы в композиции.

Распространение получили типологические натюрморты, среди которых известные «завтраки», возникшие в Херлеме и распространенные «кухонные натюрморты» во Фландрии и Голландии. Любовь к жанру отображают и испанские мастера, например мастер Ф. Сурбарана и его умелая игра света и тени, среди французских деятелей в лице Ж.Б.С. Шардена и его декоративных тенденций придворного искусства. Строгость и в тоже время свобода в композиции, тонкие колористические решения, аллегоричность и символичность в элементах натюрморта, вот что объединяет творцов этого времени.

В XVII веке натюрморт обретает новый смысл, происходит борьба эстетических взглядов и художественных идей. В новом видении работали ведущие мастера, одним из них был Гюстав Курбе. Художник в своей концепции определил отношение натюрморта с природой, тем самым внес жизненные силы, сочность и глубину.

Время импрессионистов привносит в натюрморт новую манеру исполнения. Свой принцип работы на пленэре, в передаче лишь света и воздуха, а также световоздушных рефлексов нашло отображении в изображении неживой природы. Художниками такой манеры были постимпрессионисты Винсент ван Гог и Поль Сезанн.

Большие творческие искания, эксперименты происходят с натюрмортом в начале XX века. Мастера фовизма в лице А. Матисса, в большей степени выявляют и показывают эмоциональные, декоративные и выразительные возможности цвета и фактуры (рис.2), а кубисты в лице П. Пикассо, анализируют саму форму изображаемых предметов, пытаясь

разложить сложную форму на простые составляющие, и таким образом передать пространство (рис.3). Натюрморт остается одним из главных жанров на протяжении долгих лет во многих направлениях искусства.

Рис.2. «Натюрморт с голубой скатертью»
1909г.

Рис.3. «Натюрморт со стаканом и лимоном»
1910 г.

Если рассматривать русское искусство, то появление тематики натюрмортов появляется в работах русских художников в XVII веке. Отечественные художники изображали предметный мир создавая иллюзию реалистичности и правдивости.

Такие мастера первой половины XIX века, как А.Г. Венецианов, Ф.П. Толстой, И.Т. Хруцкий и другие, стремились увидеть «прекрасное» порой в самом малом и обыденном. Мастера второй половине XIX века такие, как В. Маковский, В. Петров, В. Поленов, П. Федотов и другие мастера, широко применяли в своих композициях натюрморт, имеющий социальную направленность и отображение того характерного времени.

В русском творчестве натюрморт выделяется самостоятельный жанром в творчестве М.А. Врубеля и В. Борисова-Мусатова. Своего расцвета достигает в начале XX века. Начинаются поисковые и исследовательские работы по изучению цвета, формы и построения в пространстве. Таким образом, мастера расширяют выразительные возможности изобразительного языка в жанре натюрморта.

Импрессионистические работы таких художников, как К.А. Коровина, И.Э. Грабаря, А.Я. Головина являются лучшим проявлением жанра, где обыгрывается исторический и бытовой характер вещей. Художники П.В. Кузнецова, Н.Н. Сапунова, С.Ю. Судейкина, М.С. Сарьяна входившие в объединение «Голубая роза» создавали декоративные натюрморты. Отличились и полотна мастеров объединения «Бубнового валета» членами которого был П.П. Кончаловский, И.И. Машков, А.В. Куприн, Р.Р. Фальк, А.В. Лентулов и другие.

Философское осмысление современности натюрморт получает в произведениях К.С. Петрова-Водкина. Это выражается в композиции, в своеобразии цветового и перспективного построения, использовании нескольких точек зрения. Такие приемы расширяют пространство в картине, передают форму и объем, взаимосвязь поставленных предметов на плоскости (рис. 4).

Рис. 4. «Утренний натюрморт»
1918 г.

Также значительной фигурой в живописи натюрморта того времени являлся Ю.И. Пименов. Натюрморты автора имели эмоциональную

выразительность, наполненность живым и пульсирующим светом, передавая осязаемые «звуки и запахи» предметов в картине (рис. 5).

Рис. 5. «Клубника с молоком» 1963 г.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что история натюрморта активно развивалась, и для этого существовали свои исторические предпосылки. В каждом веке были свои мастера натюрморта, которые рассказывали о жизни окружающих вещей, через изображения, передавая художественные идеалы своего времени. Для каждой эпохи были характерны свои выразительные средства, благодаря которым живописцы выражали себя и свою индивидуальность.

1.2. Развитие декоративного направления в жанре натюрморт.

Особенности декоративной композиции

Изучение особенностей, приемов и признаков декоративной композиции во всем многообразии и наибольшей эффективности возможно только на примере натюрморта. Натюрморт, был тем жанром, который интересовал многих мастеров, а итогом их виденья предметов чаще всего было изображение в декоративном исполнении. Таким образом, возможности

декоративной интерпретации возможно раскрыть в таком жанре изобразительного искусства, как натюрморт.

Само определение «декоративный» от латинского *decoro* говорит о свойстве украшать что-либо. Следовательно, натюрморт, где использованы какие-либо художественные средства, такие как богатый колорит, пластика, обобщение и стилизация с орнаментацией и отказ от второстепенных деталей, которые «украшают» объекты в картине, можно назвать декоративным.

Д.И. Киплик в своих трудах рассматривает понятие «декоративность, как особое качество произведений искусства, отличающихся изысканностью, орнаментальностью формы, украшением окружающей среды человека, тщательной обработкой деталей; как художественное свойство, которое дополняет художественный замысел произведения или ансамбля в целом» [26, с. 135].

Краткий словарь по эстетике под редакцией М.Ф. Овсянникова, дает такое определение «декоративность — это специфическая особенность декоративно-прикладного искусства, которая может быть истолкована как форма выражения красоты» [31, с. 37]. Также М.Ф. Овсянникова говорит о «декоративности как качестве предметной формы либо увеличивающей, либо уменьшающей подлинную красоту в зависимости от степени связи украшения с «цельным представлением о предмете» [31, с. 37]. Также этому понятию дается такое определение, как «прием художественно-образного мышления, характерной чертой которого является создание особой композиционной модели... Служит для выявления внутренней согласованности произведения, соразмерности и упорядоченности всех его деталей и форм и применяется во всех пространственно-временных искусствах» [31, с. 37].

Задатками для декоративности в живописи послужили орнаментальные изображения времен античной Греции и Древнего Рима. Такие

«украшательства» широко применялись для общественных и жилых зданий, в качестве декоративных композиций и орнамента на стенах и сводах.

Подготовленной почвой для образования декоративного приема в живописи стал конец XIX начало XX века. Для этого времени характерным является появления новых направлений в искусстве, таких как абстракционизм, кубизм, супрематизм и другие. Эти направления позволяют проводить работу с цветом, формой, пространством, самой идеей произведения, фактурой, открывая для художника возможности эксперимента.

Для того чтобы понять принцип декоративности в натюрморте, необходимо рассмотреть работы великих мастеров живописцев изображающие объекты неживой природы. Знаменитые натюрморты (рис. 6, рис. 7) К. Петрова-Водкина передают образы глубокого, философского осмысления. Такие работы полноправно можно назвать декоративными не только потому, что они способны украшать, но и за применение тонких колористических и декоративных решений.

Рис.6. «Селедка» 1918г.

Рис.7. «Черемуха в стакане»
1932г.

Натюрморты членов объединения «Бубновый валет» П. Кончаловского (рис. 8), А. Лентулова (рис. 9), А. Куприна (рис. 10), и Р. Фалька (рис. 11) передают индивидуальные художественные особенности понятия о декоративности. Так в работах есть главное, доминирующее цветовое пятно,

зачастую чистого, локального цвета, что придает повседневному натюрморту яркость и праздничность. Так же в некоторых работах переработана и стилизована форма предметов, как бы выполнены с помощью разложения формы на цветные плоскости, словно происходит вычленение геометрических форм. Присутствие глубоких, четких теней придает выразительность полотнам словно они оживают и изображенные предметы передают зрителям «свои чувства».

Рис.8. «Поднос и зеленая картонка» 1912 г.

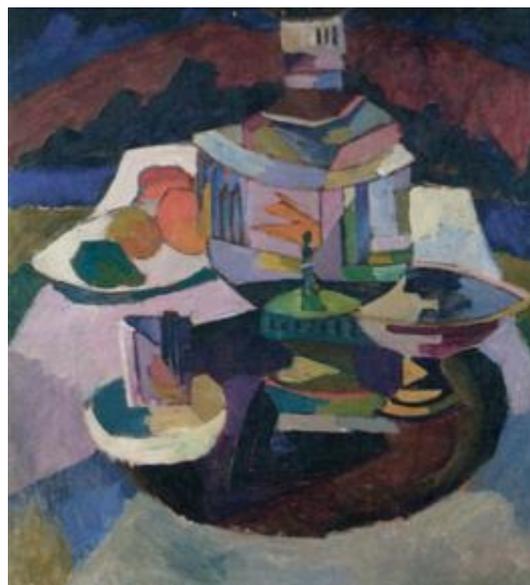

Рис.9. «Самовар» 1913 г.

Рис.10. «Натюрморт с синим подносом» 1914 г.

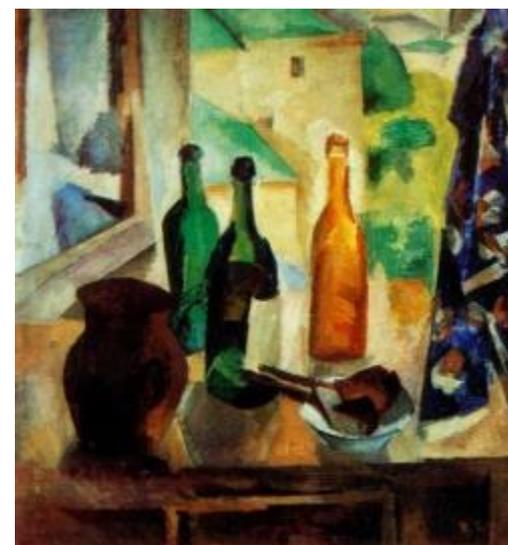

Рис.11. «Бутылки у окна» 1917 г.

Художники направления кубизма в своих работах показывают, что существует иной прием интерпретации натюрморта. Такие художники-

основатели как Ж. Брак (рис.12), П. Пикассо (рис.13) придерживаются художественно-аналитического метода изображения.

Рис.12. «Скрипка и подсвечник» 1910 г.

Рис.13. «Натюрморт с журналом» 1912 г.

В их работах, натюрморт соединяет привычные вещи обихода с новыми новаторскими идеями, введением букв и фраз, цифирных значениях и музыкальных знаков. Это можно назвать синтезом, соединяющий два мира реального и знакового, ставшие одним пространством. В цветовой гамме таких картин, не применяются яркие и кричащие цвета, а используются спокойные, приближенные по тону цветовые сочетания. Выделение очертаний предметов только усиливает впечатление объемности изображения. Так, художники кубизма представляют натюрморт в пространстве без передачи воздушной перспективы, обозначая планы только предметами, которые перекрывают друг друга.

Существовало еще одно направление в живописи XIX века, где прослеживается декоративность в натюрморте. Фовисты, среди которых был А. Матисс (рис.14) и А. Дерен (рис.15), в своем понимании творчества, использовали ритмичные, пластичные композиции и контрастные цветовые пятна. Мастера чувствовали себя свободно в нанесении краски на холст,

мазки получались фактурными и создавали эффект материальности вещей. Можно сказать, что особенностью такого письма считается отказ от передачи светотеневой моделировки и такие натюрморты относятся к декоративно-экспрессионистическим.

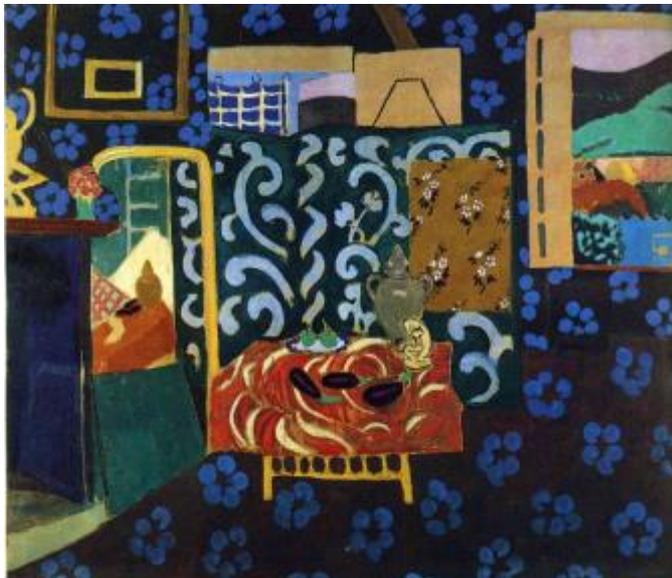

Рис.14. «Натюрморт с баклажанами» 1911 г.

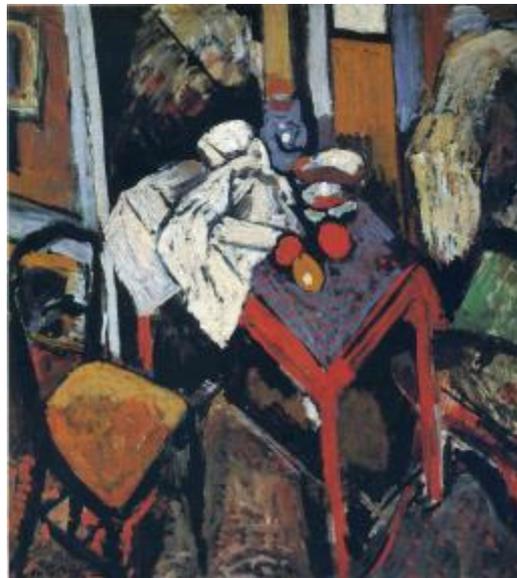

Рис.15. «Натюрморт на красном столе» 1904 г.

Если брать отдельных мастеров натюрморта, которые можно отнести к декоративным, то это творчество И. Машкова. В своих работах автор использует приемы применения насыщенного цвета и фактурность нанесения пятен. Таким образом, в результате работы (рис.16), цветом выделяется главные объекты, очерченные контуром.

Рис.16 «Фрукты на блюде» 1910г.

Художника М. Сарьяна можно выделить, как мастера совершенно другого подхода к декоративной живописи. Его исполнение натюрморта отличается тем, чтобы найти собственное ведение объектов, изобрести свою технику нанесения краски, не подражая другим мастерам. И такая техника была изобретена, в которой используются простые художественные средства и происходит отказ от полутонов, для достижения наибольшей выразительности в произведении (рис.17).

Рис.17 «Виноград» 1911 г.

Творчество еще одного деятеля А. Куприна (рис.18), можно также отнести к декоративной живописи. Предметы в его картинах имеют ясную и простую геометрическую форму, напоминающие прием, который использовали кубисты. Такой способ изображения помогает выстроить для восприятия зрителя упрощенную, схематичную форму изображения. Для передачи пространства автор применяет метод «загораживания» плоскостей, так передается глубина в картине. Также соблюдается гармония в цветовом и тоновом решении. Такие особенности стиля автора создают свою интерпретацию декоративного натюрморта.

Рис.18 «Фрукты на блюде» 1911-1912 г.

Проанализировав произведения известных на сегодняшний день мастеров живописи, можно сделать вывод о том, что декоративность в живописи натюрморта — это безграничная «площадка» идей, дающая многочисленные эксперименты с трансформацией вещей в картине; возможность показа обычных, простых вещей быта с их «декоративной» стороны, путем применения многообразных художественных средств; существующих различных приемов цветовых и композиционных решений и применения их синтеза. При работе с декоративным натюрмортом у детей активно развивается не только фантазия и абстрактное мышление, но и аналитические способности, которые будут необходимы и в жизни.

Таким образом, в декоративном натюрморте характерным является применение художественных свойств, для усиления эмоциональной выразительности картины, а также интерпретированное изображение предметов реальности, т.е. их стилизации.

В словаре под редакцией М.Ф. Овсянникова, понятие «стилизация — это намеренная имитация художественного стиля, характерного для определенного автора, направления, для художественной культуры, социальной общности, эпохи», стилизация как «конкретизированный способ, прием образного решения обычно в связи с функцией оформляемого компонента предметно-пространственной среды... Осуществляется процесс переосмысления, актуализации стилевого богатства прошлого, становления, вычленения самобытного стиля в искусстве современной эпохи, отражающего ее социально-художественное своеобразие» [31, с. 159].

При создании декоративной композиции важно не только суметь закомпоновать, гармонично стилизовать предметы натюрморта и применить выборочный спектр «необходимых» для данного, конкретного натюрморта художественно-выразительных средств, но уметь отклониться, если того требует идея, от выполнения постановочных задач, таких как передача плановости изображения, объема, пространства и форм.

Для наилучшего результата декоративного полотна, необходимы знания по классификации выбранного жанра, т.к. такая информация является основой для построения поэтапного процесса написания картины. Так в настоящее время декоративный натюрморт можно различить:

1. по цветовому решению: контрастный, нюансный;
2. по колористическому решению: теплый, холодный;
3. по месту расположения: в интерьере, в пейзажной зарисовке;
4. по способу освещения: направленное, рассеянное, контражурное, комбинированное.

Так же необходимыми знаниями для мастера, являются знания о различных способах выполнения декоративной живописи:

1. плоскостной (синтез воздушной и линейной перспективы);
2. локальный (обобщение цвета и тона);
3. орнаментальный (преобладание в композиции орнамента);

4. конструктивный (построение с помощью форм и конструкций);
5. образный (преобразование реалистичного изображения в образ).

Важным элементов для создания декоративной композиции натюрморта будут знания об основных приемах построения:

1. за счет усиления цвета, производимое декоративное влияние, т.е. использование открытого, яркого цвета при отсутствии сложной цветовой среды (или ограниченной гаммы). Допустимо применение сближенных цветовых тонов, по светлоте, по насыщенности или наоборот, за счет цветовых контрастов, декоративного контура, пятна;

2. за счет изменения, обострения пластики главного предмета, подчинение такому решению остальных элементов композиции;

3. за счет организации орнаментальной среды, которая может стать выразительным акцентом или быть основой для общего ритмического структурированного компонента.

При помощи стилизации формы предметов, изменения тоновых и цветовых отношений. происходит создание декоративного натюрморта. Для создания новаторской художественной композиции применяется прием использования уже существующих направлений и стилей изобразительного искусства, за счет упрощения или усложнения формы и деталей, цвета, отказом от передачи объемности изображения. Однако, тут нельзя говорить о том, что, упрощая форму мы сводим ее к примитивному, наоборот необходимо оставлять характерные черты объектов, а остальное предоставить фантазии мастера.

Также, если используется прием усложнения, то в основном используется орнаментальный способ, с использованием растительного, геометрического, антропоморфного орнамента и других... Подтверждает это мнение В. Фаворского, что важную роль в декоративности играет именно орнамент. Вот, что В. Фаворский говорит, что «орнамент, я думаю, прежде всего — обработка поверхности: фактура, цвет... среди которых орнамент —

частный случай. Если можно без орнамента — пусть без орнамента. Но при помощи орнамента легче дать поверхности характер» [35, с. 240].

Следовательно, благодаря использованию таких приемов полученное произведение приобретает новизну, индивидуальность, выразительность и эмоциональность. Происходит это потому, что в ходе работы отбрасываются все несущественные детали, а характерные, в которых отражается суть, наоборот акцентируются и выделяются при помощи художественных средств. Иногда, в декоративном натюрморте, применяют способ значительного отхода от натуры, сохраняя лишь реальные плавные линии тяготея к абстрактному изображению предметов.

Не маловажным в декоративном творчестве является и знание основных закономерностей построения композиции. Такой аспект декоративной композиции рассматривает К.Т. Дагддиян в своем учебном пособии, среди чего можно выделить:

1. «пропорциональное изменение между предметами, внутри одного предмета; искажение пространственной перспективы, или полное её отсутствие;
2. преобразование формы через усиление наиболее характерных черт, совмещение обобщенных и детализированных образов;
3. частичный или полный отказ от объемной формы предметов (сочетание объема и плоскости, или плоское силуэтное изображение), один и тот же объект может изображаться под разным ракурсом;
4. поиск новых колористических гамм: выявление декоративно-экспрессионистических возможностей цвета, использование активных сочетаний основных цветов, выявление фактур, локальных цветовых пятен, присутствие черного или цветного контура;
5. орнаментация плоскости, приближение к плоскостному решению пространства, когда все части, детали, линии объекта сплетаются в единый орнаментальный узор;

б. аналитический подход или творческая интерпретация природы, т. е. способ изображения предметов, разложением его на простейшие объемы, показывая внутреннюю структуру предмета» [25, с.252].

Если рассматривать только декоративную живопись, то можно выделить следующие некоторые виды:

1. витраж, в котором места преломления формы обводятся контурами, создавая границы.
2. оверлеппинг, прием в котором происходит частичное наложение или полное совпадение частей предметов;
3. членение плоскости на части, за счет прямых или кривых линий с цветовой и тоновой поддержкой;
4. мелкий модуль, в котором дробиться изображение на одинаковые элементы мазка или штампа;
5. декоративная линия;
6. живопись мастихином и другие.

В интерпретации натюрморта важно учесть не только условность, а композицию всех элементов изображения в единой связи. Изображение, для восприятия, является целостным, когда присутствует согласованность, неделимость элементов и композиционных, визуальных и геометрических центров. Главным является выделение композиционного центра, за счет контрастов форм, размеров, цветовых пятен, световых эффектов.

Для достижения единства и художественной выразительности натюрморта необходимо применять такие композиционные средства, как масштаб, ритм и пропорции. А для уравновешенности в композиции необходимо использовать приемы контраста и нюанса, симметрии и асимметрии, статики и динамики.

Для создания динамичного стилизованного изображения необходимо применять «острые» формы, наклонные линии и яркие, контрастные, неравными повторами элементы, и членением плоскости. Для передачи

статичного движения и симметричного изображения необходимо использовать формы строгих очертаний, спокойного цвета, равномерных и ритмичных повторах и равное деление плоскости на части. При помощи цвета в натюрморте можно выполнить как естественные, натуральные цвета, так и с учетом замыслов художника. Такие средства, как цвет и ритм имеют возможность выделить или объединить предметы композиции.

Важным в декоративной композиции является учет формата и расположение основы для изображения. Динамика изображаемых объектов будет в квадратном формате и горизонтальном положении меньше, чем при прямоугольном формате и вертикальном положении. Главным является размещение фигуры относительно формата, в центре композиции будет статично, смещение дает обратный эффект. Также большую роль играет тон, темные тона утяжеляют, а светлые наоборот, придают невесомости фигуре.

На практике, прежде чем приступить к написанию натюрморта, для начала необходимо суметь мысленно скомпоновать предметы, проанализировать и изучить натуру, несколько раз поменять точку зрения, найти выигрышную, при этом найти нужный формат. При работе с натюрмортом освещение играет большую роль в его успешности. Необходимо учитывать, что направленный свет спереди или сбоку дает контрастную светотень, а поставленные предметы на подоконник будут давать силуэтное изображение.

По мимо этого, важно то, что любое творчество должно основываться на определенных знаниях и способностях. К.К. Горин подтверждает это, выделяя способности декоративной деятельности, которые необходимо развивать учащимся общеобразовательных школ:

1. владение системой теоретических знаний по декоративной композиции;
2. свободное обращение с материалами;

3. использование вариантов стилизации при выполнении учебных работ, в разных материалах;
4. свободное владение способами изобразительной деятельности;
5. способность творческого применения реалистических закономерностей и абстрактных методов построения композиции [24, с. 189].

Таким образом, все перечисленные аспекты построения декоративной композиции лишь подтверждают, что процесс создания декоративного произведения является трудным аналитическим, психологическим и практическим процессом который должен основываться на базисе, фундаменте профессиональных, творческих навыков человека.

В данном разделе, в соответствии с задачами выпускной квалификационной работы, мы рассмотрели аспекты развития натюрморта и декоративности в натюрморте, выявили особенности декоративной композиции.

Делая вывод по первому разделу, можно сказать, что благодаря правильному подходу освоения информации и наработке техники исполнения в области декоративной живописи натюрморта, изучению его особенностей и приемов, происходит становление цельной, гармонично развитой личности.

Также в декоративном натюрморте привлекает и отличает его, от других, яркость и буйство красок, условность и некоторая простота в восприятии, декоративность и необычность предметов. Такое изображение праздника в первую очередь привлекает, помогает развитию важных процессов мышления и воображения, эстетической грамотности, понимание ценности искусства, пробуждает творческое начало, вызывая эмоциональный интерес, ассоциативные связи и собственное видение мира.

ГЛАВА II. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ ПРИЕМОВ ДЕКОРАТИВНОЙ ЖИВОПИСИ НАТЮРМОРТА НА ВНЕКЛАССНЫХ ЗАНЯТИЯХ

2.1. Анализ педагогического опыта обучения учащихся декоративной живописи в работе над натюрмортом

Важная задача стоит перед педагогами изобразительного искусства, которая заключается в необходимости обучения учеников таким художественным навыкам, как наблюдательность за предметами и явлениями в окружающем нас мире, умению анализировать их свойства, вид и конструкцию. Такие навыки необходимо развивать для того, чтобы учащийся самостоятельно умел трансформировать, перерабатывать и изменять, создавать новое в своем художественно-образном мышлении и своих творческих декоративных работах. Ведь творческое проявление в работах помогает ученику выразить свое творческое «я», свое эмоциональное и душевное состояние, это способ рассказать о своих мыслях и чувствах.

Успешное освоение таких приемов декоративности натюрморта будет эффективным при проведении поэтапной работы. Такая работа должна начинаться с изучения простых задач на примере постановок с одним или несколькими предметами, переходя к более сложным беспредметным, образно-ассоциативным и психологическим темам. Таким образом складывается логическая, последовательная система эффективных заданий.

Для декоративной композиции натюрморта важно то, насколько творчески и индивидуально ребенок сможет переработать свою, неповторимую идею для работы. Необходимо научить ученика уметь передавать свои мысли, эмоциональную составляющую в результате работы, с учетом поставленных педагогом задач.

Для наиболее продуктивного результата педагог должен подобрать оптимальную программу обучения. Выбранная тактика обучения

изобразительному искусству, по мнению Н. Н. Ростовцева должна содержать принципы «воспитывающего обучения, научности, наглядности, принцип сознательности и активности, систематичности и последовательности, принцип прочности усвоения знаний, принцип доступности обучения» [32, с. 113]. Учитывая в своей работе такие принципы, учитель изобразительного искусства выстраивает оптимальный учебный процесс, в котором уделяется достаточное количество внимания и времени как теоретической, так и практической части. Вот почему изучение данной темы так важно для обучения школьников.

Во время поисковой работы по теме выпускной квалификационной работы велась проработка и изучение материала научной и методической литературы по теме: «Освоение приемов декоративной стилизации формы», «Основы стилизации», «Натюрморт», «Декоративный натюрморт». Также были рассмотрены программы, связанные с обучением декоративной композиции натюрморта.

В настоящий момент существует большое количество образовательных программ обучения по изобразительному искусству для общеобразовательных школ. Среди них большое распространение и признание получили программы обучения таких авторов как В.С. Кузин, Б.М. Неменский, Т.Я. Шпикалова и других. Анализ учебных программ способствует ясному пониманию, в какой степени происходит изучение декоративного натюрморта на уроках изобразительного искусства.

Рабочая программа Владимира Сергеевича Кузина предусматривает изучение жанра натюрморта начиная с 5 класса. Такая программа рассчитана на 35 часов – 1 урок в неделю, из которых на изучение жанра натюрморта отводится 4 часа. Так, первые два часа посвящены натюрморту из геометрических тел. На первом уроке ученики должны ознакомиться и выполнить конструкцию предметов, с их сквозной прорисовкой и линейным построением. Второй урок посвящён попытке передачи объема за счет

светотеневой моделировки с применением штриховки. Вторые два часа посвящены натюрморту из разнородных тел. Первый час отведен на изучение рисование предметов из разного материала и характера с использованием композиционных приемов, освоение перспективы и светотени. Второй час отведен на проработку живописных и выразительных приемов, таких как возможности цвета, контраста и колорита. При этом всем необходимо анализировать форму и конструкцию предметов.

В 6 классе учебная программа также рассчитана на 35 часов в год, с 1 уроком в неделю. Изучению натюрморта отводится 5 часов, среди которых 2 часа, посвящены изображению сложных предметов, таких как цветы или фрукты. Акцент на этих уроках делается на способности анализировать выразительность изобразительных средств и формы сложных предметов. А также умение использовать закономерности линейной и воздушной перспективы, светотени и применения знаний цветоведения. Следующие 2 часа посвящены натурной постановке, где необходимо изучить и проанализировать конструкции предметов, суметь передать пространственное размещение с учетом знаний перспективы и светотени при помощи штриховки. Последний час отводится на изображение букета цветов, при использовании знаний о композиции и формате, зрительного равновесия форм, цвета и ритма.

В 7 классе количество часов в год совпадает с предыдущими. В учебной программе данного автора теме натюрморта выделяется 5 часов. Первый час направлен на изучение отличительных особенностей жанра, во второй час происходит закрепление полученного ранее материала. Следующий урок посвящен искусству натюрморта, где необходимо знать о ритме пятен и цвета. Другой урок по теме натюрморт связан с изображением инструментов. Опять же изучение и анализ конструктивного построения, умение передать объем средствами светотени. Последний урок направлен на

изучение этапов выполнения натюрморта, соблюдение законов перспективы, колорита и композиции.

Изучая данную программу, можно сказать, что на изучение жанра «натюрморт» выделяется учебное время. Но этого количества часов недостаточно для более полного и глубокого освоения темы «декоративного натюрморта».

Рабочая программа Тамары Яковлевны Шпикаловой за 5 класс состоит из 34 часов, из которых на тему натюрморта отводится 4 часа. Первые два часа направлены на изображение с натуры плодов осени, где важно передать объем и форму, создать композицию и сохранить пропорции предметов, цветовые отношения и колорит. Вторая часть уроков направлена на создание декоративной композиции в натюрморте, с применением трансформации и стилизации формы.

В 6 классе программа предусматривает 34 часа посвященные изобразительному искусству, где всего 1 час занимает изучение натюрморта. И на этом уроке в начале учебного года выполняется изображение осеннего букета, с использованием средств выразительности языка живописи.

Для 7 класса план уроков состоит из 34 часов, где для натюрморта выделяется всего 2 часа. Из этого времени, час выделяется на изображение предметного мира по теме: «О чем поведал натюрморт», рассказывающий о увлечениях и профессиях. Второй час отведен для темы «Атрибуты искусства в твоём натюрморте», где необходимо раскрыть роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества. Одной из задач является передача эмоционального состояния и колористической среды.

В целом, за 3 года на изучение натюрморта отведено 7 часов, что конечно мало, учитывая, что это общее время изучения в 5-7 классах. Тема декоративного натюрморта в отдельный блок не выносится.

Можно сказать, что учебная программа по изобразительному искусству авторства Бориса Михайловича Неменского нашла отклик и получила распространение в школах г. Белгорода. Изучение жанра натюрморт в данной программе начинается с 6 класса, где этой теме отводится 8 часов из 34 часов общего плана. Блок изучения натюрморта распределен на такие уроки как: «Реальность и фантазия в творчестве художника», «Изображение предметного мира — натюрморт», «Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира», «Изображение объема на плоскости и линейная перспектива», «Освещение. Свет и тень», «Натюрморт в графике», «Цвет в натюрморте», «Выразительные возможности натюрморта». В 7-8 классе дети преимущественно изучают дизайн, и тема натюрморта не является основной.

Рабочая программа Б.М. Неменского уделяет должное внимание изучению натюрморта, как жанра изобразительного искусства, но при этом недостаточное количество времени уделяется декоративной его части.

Другая ситуация складывается с программами для внеклассных занятий. Блок из рабочей программы, называемый «Декоративный натюрморт, стилизация природных и бытовых форм» преподавателя Рекиной С.В. отводит на изучение данной темы 2 занятия, общей протяженностью 6 часов. Задачи данной программы основываются на базисных знаниях о натюрморте с уроков изобразительного искусства, расширяя знания о декоративном натюрморте умением различать реалистический образ от декоративного и абстрактного, изучение принципов стилизации природных, бытовых форм, их изображению. Происходит изучение и анализ постановки, его ритма и равновесия, пространства, закрепляются знания о приемах стилизации формы и декоративности. Такой подход к обучению декоративной живописи на внеклассных занятиях, дает больше времени для внимательного изучения возможностей декоративного натюрморта и получения результата.

Также был проведен анализ программы учебного предмета «Основы декоративной живописи» для обучающихся ДХШ г. Белгорода. Предполагается 4-х летнее обучение, продолжительностью учебного года в 35 недель, нагрузка осуществляется как аудиторная, так и внеаудиторная. Такая программа является целенаправленной и постепенной, предполагающая развитие основ декоративного изображения, а именно уроки «Контраст светлого и темного. Декоративный натюрморт с сухими травами. Плоскостное решение», «Контраст теплого и холодного. Столовый натюрморт», «Теплая цветовая гамма. Декоративный натюрморт», «Декоративный натюрморт методом печати» и «Монохромный натюрморт». На таких уроках развивается умение видеть отношения и влияние одного цвета на другой, в зависимости от освещения и окружающей среды. А также способность ведение работы последовательно, умение брать большие цветовые соотношения, передавать световоздушную перспективу. Главным являться развитие наблюдательности, воображения и фантазии, умение интерпретировать и стилизовать объекты. Программа ведется последовательно, сохраняя принцип от простого к сложному.

Также в изучении учебных программ для студентов в области «декоративного натюрморта» были проанализированы методические указания по дисциплине «Живопись и колористика» в Тюменском Индустриальном университете. В данном источнике описывается поэтапная работа над заданием, давая возможность усвоению материала. Целью является выработка навыков применения цветовых решений, освоение приемов декоративной разработки формы, ее трансформация, приобретение навыков стилизации формы и пространства, овладение законами цветосочетаний, выявления живописными средствами художественного образа, передача композиционной идеи. Такие методические указания способствуют приобретению теоретических знаний и практических навыков выполнения декоративного решения натюрморта.

Так же, во время прохождения педагогической практики в 2017 году, нами был изучен опыт работы Левченко Анны Николаевны, учительницы изобразительного искусства в МБОУ «СОШ №20» г. Белгорода. Уроки педагога наполнены интересной подачей материала в игровой форме, с использованием наглядного и иллюстративного материала. Уроки проходили в логической последовательности и последовательно усложняющиеся задания. На уроках Анны Николаевны по теме натюрморта, дети совместно с учителем учились анализировать форму и конструкцию предметов, разбирали понятия «композиция» и «пропорции». А также один урок был отведен по теме декоративного натюрморта, где учащиеся учились изменять форму объектов т.е. ее стилизовать, заполнять пространство в композиции декоративными приемами. При достаточно большом количестве уделенного времени этой теме, дети успевали ознакомиться с данной темой преимущественно теоретически, успевая при этом сделать графический эскиз, а для более углубленного изучения темы цвета и колорита в декоративном натюрморте и их синтезе не представилось возможным.

Таким образом, проанализировав рабочие программы и указания, педагогический опыт, можно прийти к выводу о том, что систематически, последовательно и в полной мере тема декоративного натюрморта не рассматривается на уроках в общеобразовательной школе. В полном объеме такая тема изучается в учреждениях с профессиональной ориентацией, или же на внеклассных занятиях по инициативе педагога. Следовательно, педагогам общеобразовательных школ необходимо адаптировать научные труды, проанализировать опыт других педагогов для внесения уроков декоративного натюрморта в свои учебные программы. В связи с этим перед нами стоит цель разработки системы занятий по декоративному натюрморту, в которой будет освещена как теоретическая, так и практические задания для учащихся, включающая в себя, как теоретическую часть, так и практические

задания для учащихся, направленные на формирование знаний и умений о декоративном натюрморте.

2.2. Оптимизация методики обучения детей декоративной живописи натюрморта в процессе экспериментальной работы в школе

Изучая декоративный натюрморт, в общеобразовательной школе на внеклассных занятиях учащийся открывает для себя новые творческие возможности, при этом формируя образное мышление и расширяет спектр художественных задач, с которыми сможет справиться. Натюрморт, как «основа для изобразительных возможностей» дает возможность педагогу ставить все более разнообразные учебные и творческие задачи.

В контексте учебной программы по изобразительному искусству для учащихся средней школы было разработано опытно – экспериментальное исследование, которое представляет собой ряд систематизированных постепенно усложняющихся занятий. Целью нашего эксперимента послужило подтверждение выдвинутой в начале нашего исследования гипотезы, это обучение учащихся способам декоративности в натюрморте на внеклассных занятиях, а также, выявление наиболее доступных для восприятия учащимися приемов декоративной живописи.

Базой для исследования стала ЧОУ «СОШ Искорка», эксперимент длился в течении двух недель. Выбран был 6 класс общеобразовательной школы, возрастная категория составила 11-12 лет.

В данном эксперименте приняли участие 2 группы учащихся школы: контрольная и экспериментальная.

Наше исследование состоит из 3 этапов:

1. Констатирующий срез;
2. Формирующий эксперимент;

3. Контрольный срез.

В начале исследования в двух группах был проведен констатирующий срез, который определил уровень знаний о декоративном натюрморте, уровень владения приемами стилизации и декоративности, а также были проанализированы работы с предыдущих уроков, для понятия общего творческого уровня класса. Основная цель для проведения констатирующего среза состояла в том, чтобы выявить уровень знаний и умений учеников до экспериментального воздействия, необходимых для создания декоративного натюрморта. Таким срезом были проверены 2 группы, с общим количеством 12 человек.

В первом этапе, задание заключалось в выполнении эскиза натюрморта в графическом материале. Задача заключалась в умении выбрать расположение листа (горизонтально или вертикально), умению компоновать предметы относительно формата А4, выполнить «легкую» тоновую проработку графическим материалом. Второе задание направлено на умение стилизовать данные формы, используя прием обобщения объектов, умение придавать выразительность особенностям предметов. Сделать предположение по поводу цветового решения выбранной композиции.

Результаты выполненных заданий представлены в приложении 1.

Для оценки знаний учащихся о декоративном натюрморте, был выбран ряд критериев. Каждый критерий соответствовал определенному балу от 1 до 5. Где 5 считается наивысшей оценкой, а 1- низшая.

Результаты констатирующего среза для двух групп представлены в таблице 1 и таблице 2.

Таблица 1.

Диагностическая карта знаний и умений контрольной группы

Критерии ФИО	Понятие о декоративном натюрморте	Умение составлять композицию в натюрморте	Знание приемов стилизации формы предметов	Умение применять приемы стилизации в своих работах	Средний балл
Алексей В.	4	4	4	3	3,75
Серафим К.	3	4	3	2	3
Артем К.	4	4	4	4	4
Полина Н.	4	5	4	3	4
Данил Р.	3	4	3	3	3,25
Адам Х.	3	4	3	3	3,25

Общий балл 3,54

Таблица 2.

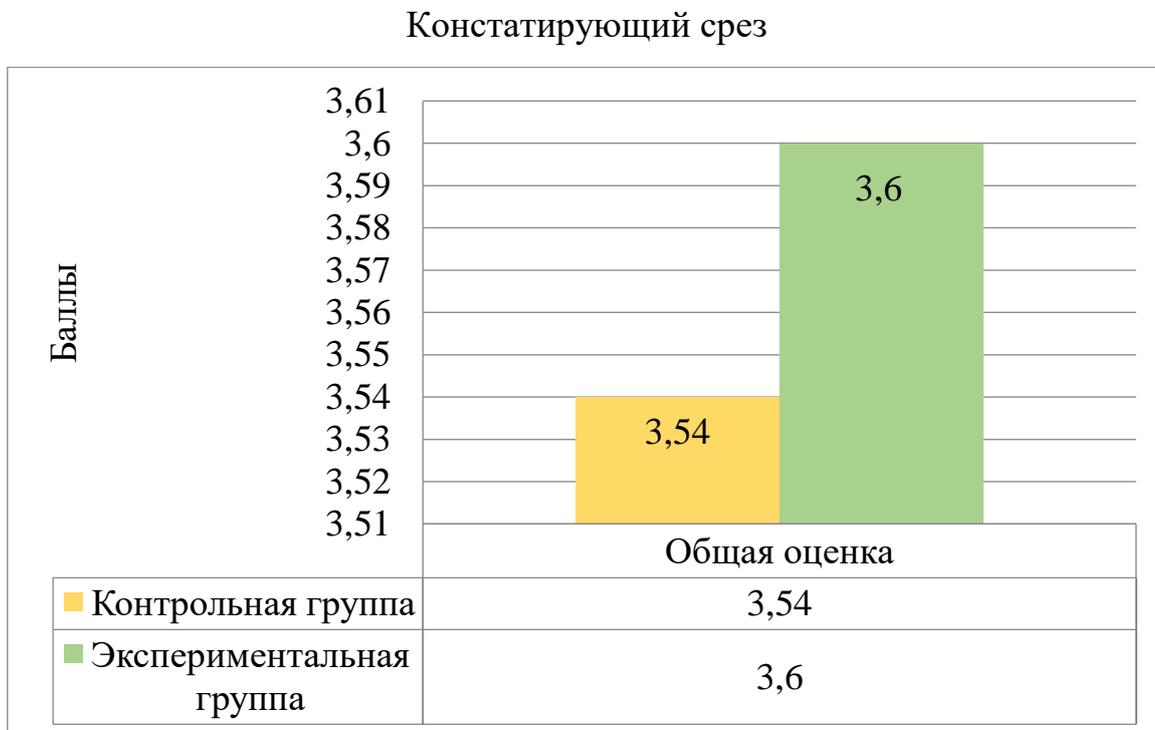
Диагностическая карта знаний и умений экспериментальной группы

Критерии ФИО	Понятие о декоративном натюрморте	Умение составлять композицию в натюрморте	Знание приемов стилизации формы предметов	Умение применять приемы стилизации в своих работах	Средний балл
Александра Д.	4	5	4	3	4
Елизавета З.	4	4	4	4	4
Михаил К.	4	4	3	3	3,5
Влада К.	4	3	4	4	3,75
Дмитрий К.	4	4	4	3	3,75
Дмитрий Н.	3	4	3	2	3

Общий балл 3,6

По результатам констатирующего среза, была составлена гистограмма 1, где приводятся сравнительные данные двух групп: контрольной и экспериментальной.

Гистограмма 1

По результатам проведения констатирующего среза, было установлено, что учащиеся имеют субъективные, не систематичные, разрозненные, отчасти неверные представления о «Декоративном натюрморте» и о приемах стилизации формы. Большинство учащихся из групп не уверены в своих знаниях об изобразительных приемах, и редко используют их в своих работах.

Результаты проведенного задания помогли нам утвердиться в необходимости исследования данной проблемы. Следующим этапом мы провели формирующий этап эксперимента.

Темы занятий в контрольной группе:

Урок 1. «Композиционное решение натюрморта»

Создание композиций на основе статичной, динамичной и собственной композиции (статика+динамика);

Урок 2. «Контрастное решение декоративного натюрморта»

Создание черно-белого натюрморта с элементами декоративного заполнения;

Урок 3. «Декоративный натюрморт в цвете»

Создание натюрморта в декоративном исполнении в цветовом решении;

Урок 4. «Сложное, декоративное заполнение предметов натюрморта»

Создание декоративного натюрморта со сложными декоративными элементами;

Урок 5. «Обрывная техника, как элемент декоративного натюрморта»

Создание декоративного натюрморта при использовании обрывной аппликации из журнальных страниц.

Примеры практических работ располагаются в приложении 2.

Результаты формирующего эксперимента для контрольной группы дали разные результаты, но в целом группа справилась. Иногда возникали во время выполнения упражнений небольшие трудности, связанные с нехваткой времени, работы в некоторых случаях получаются «серыми», предметы терялись на окружающем фоне, не было отличий по тоновому решению. Предполагаем, что работа с такими заданиями являлось сложной для этой группы, отсюда вышеописанные результаты и, в связи с этим наблюдалось отсутствие интереса к деятельности у учащихся.

Для экспериментальной группы были выбраны задания на развитие воображения и фантазии, в которых есть возможность отходить от установленных стереотипов и шаблонов, создавая свой неповторимый образ в работах.

Темы занятий в экспериментальной группе:

Урок 1. «Многопредметный натюрморт»

Первоначально создание эскиза сложного натюрморта из 3-4 предметов быта, в котором будет решена композиция постановки, масштабность

предметов, цветовое различие. Работа выполняется без передачи объема, используется только предметный цвет;

Урок 2. «Контурное изображение»

Построение сложного, многопредметного натюрморта, в котором обозначен только предметный цвет, но и присутствует обводка форм темным контуром;

Урок 3. «Разделение плоскостей на части»

Создание декоративного натюрморта, в котором происходит разбитие плоскостей объектов на светотеневые градации: блик, свет, полутень, тень, собственная тень, рефлекс и падающая тень. При этом использование предметного цвета с добавлением черного или белого. Также, как и в предыдущем задании использовали контурную обводку темным цветом;

Урок 4. «Упрощение формы предметов в натюрморте»

Изображение натюрморта за счет использования только трех градаций светотени. При этом необходимо упростить предметы так, чтобы не потерять их узнаваемость и форму. Контурные изменения формы, и границы градаций обводятся темным цветом;

Урок 5. «Контрастный натюрморт»

При выполнении декоративного натюрморта используются только два предметных цвета, или же подобранные контрастные к друг друга цвета, а также две градации: свет и тень;

Урок 6. «Членение картинной плоскости на части»

Выполняя декоративный натюрморт, необходимо дополнительно поделить плоскости на части используя принцип симметрии и асимметрии, добавляя дополнительные плоскости. При необходимости использовать контурную обводку.

Примеры практических работ располагаются в приложении 3.

Результаты формирующего эксперимента для экспериментальной группы в общем дали положительные результаты. При выполнении первых

заданий у учащихся возникли проблемы с использованием узкого, ограниченного выбора художественных средств. Но при последующих выполненных работах появился интерес и эмоциональный подъем. Учащиеся выполняли работу достаточно быстро, работа являлась законченной. Каждый ученик подобрал оптимальный для себя уровень выполнения задач (количество выбранных цветов и тонов, объем членений плоскостей).

После завершения формирующего эксперимента был проведен контрольный срез, целью которого было оценивание результативности проведенных уроков. Для этого учащиеся выполнили быстрый эскиз декоративного натюрморта в своей художественном стиле.

Результаты формирующего эксперимента для двух групп представлены в таблице 3 и таблице 4.

Таблица 3.

Диагностическая карта знаний и умений контрольной группы

Критерии ФИО	Понятие о декоративном натюрморте	Умение составлять композицию в натюрморте	Знание приемов стилизации формы предметов	Умение применять приемы стилизации в своих работах	Средний бал
Алексей В.	5	4	4	4	4,25
Серафим К.	4	4	4	3	3,75
Артем К.	5	4	5	4	4,5
Полина Н.	4	5	5	4	4,5
Данил Р.	4	4	4	3	3,75
Адам Х.	4	4	4	3	3,75

Общий балл 4,08

Таблица 4.

Диагностическая карта знаний и умений экспериментальной группы

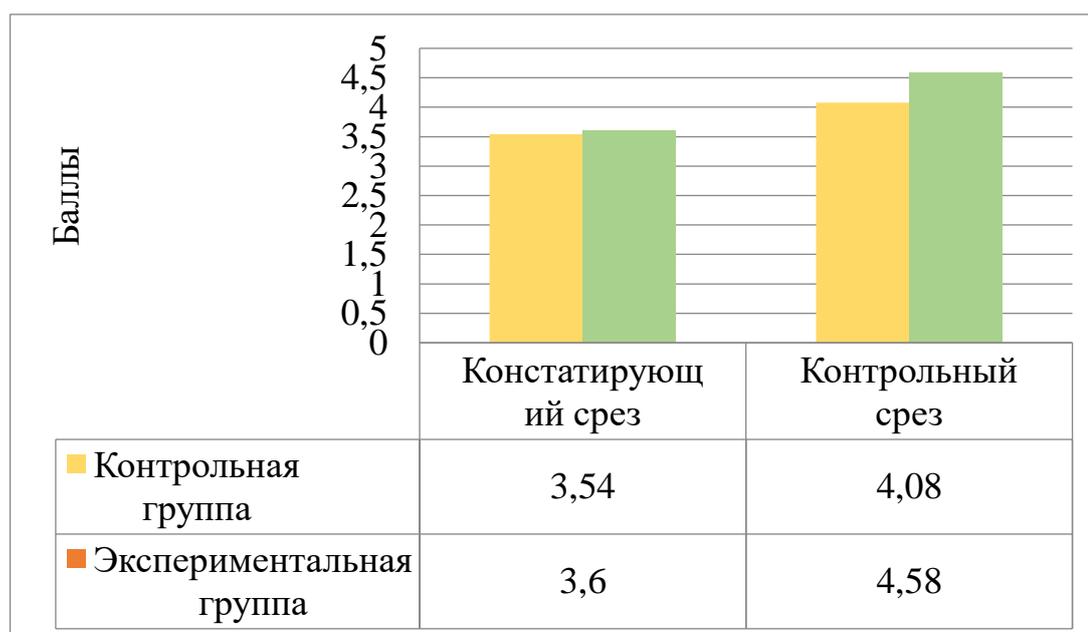
Критерии ФИО	Понятие о декоративном натюрморте	Умение составлять композицию в натюрморте	Знание приемов стилизации формы предметов	Умение применять приемы стилизации в своих работах	Средний бал
Александра Д.	5	5	5	5	5
Елизавета З.	5	5	5	5	5
Михаил К.	4	5	5	4	4,5
Влада К.	5	4	5	5	4,75
Дмитрий К.	5	4	5	4	4,5
Дмитрий Н.	4	4	4	3	3,75

Общий балл 4,58

Полученные данные позволили нам сравнить работы контрольной и экспериментальной групп до и после формирующего эксперимента. Гистограмма 2 представляет динамику уровня владения знаниями и средствами создания декоративного натюрморта.

Гистограмма 2

Сравнение результатов констатирующего и контрольного среза

Таким образом, мы можем наблюдать, что до формирующего эксперимента многие из учащихся не знали о способах стилизации и не могли стилизовать предметы, обобщая форму и цвет, или же выполняли это на очень низком уровне, не зная всех особенностей приемов. Учащиеся слабо представляли знания о декоративном натюрморте, и способах компоновки предметов. После проведения формирующего этапа в экспериментальной группе большинство из учеников смогли стилизовать предметы натюрморта, что говорит о возможности учащихся освоить достаточно сложные адаптированные профессиональные знания и задания. Необходимо подчеркнуть, что в экспериментальной группе ученики справлялись намного быстрее с заданиями, чем в контрольной.

Подводя итог, мы можем сказать, что во время проведения эксперимента в школе, было получено подтверждение выдвинутой гипотезе. Было доказано, что разработанная система последовательных постепенно усложняющихся заданий по декоративному натюрморту на внеклассных занятиях по изобразительному искусству, является эффективным средством для повышения уровня творческих способностей учеников. Проведенные занятия благотворно сказались на внутреннем потенциале, проявлений творческой составляющей сознания учащихся. В целом считаем, что гипотеза и цель исследования была достигнута, мы подготовили методические пособия, адаптировали профессиональные теоретические знания и методики преподавания декоративного натюрморта для внеклассных занятий, смогли определить наиболее эффективные средства для освоения приемов декоративности в натюрморте.

ГЛАВА III. ПРОЦЕСС ВЫПОЛНЕНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ЧАСТИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

3.1. Выбор и обоснование темы живописной композиции

В процессе обучения в вузе, нам часто встречались задания и упражнения, связанные с декоративной композицией, стилизацией формы предметов и яркие цветовые решения. Как жанр изобразительного искусства, натюрморт является хорошим «фундаментом» для декоративной композиции, имея огромные выразительные возможности. Вдохновением для выполнения творческой части выпускной квалификационной работы, послужили работы великих мастеров живописи, таких как К. Петрова-Водкина, И. Машкова и М. Сарьяна. Одной из задач для выполнения работ стало отображение в полотнах своей интерпретации мира вещей, отображение как бы творческого «я», при этом вкладывая свои эмоции и впечатления, как делали это мастера декоративной живописи.

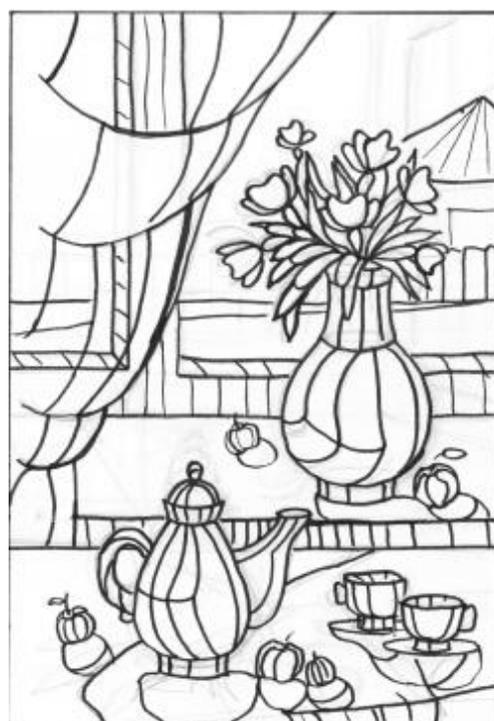
При подготовительных работах над творческой частью, было принято решение о том, чтобы поставить одну скомпонованную группу объектов, и выполнить 3 итоговые работы. Такой подход к работе обуславливается тем, что это хорошая возможность выявить декоративные особенности и изменение формы предметов, различные стилевые и цветовые решения, а также выразительные особенности объектов. В результате такой работы получается, что одна постановка интерпретируется в разных приемах декоративной живописи, позволяя лучше понимать, что видение постановки может изменяться от созданных условий, зависящие от целей, задач и идей автора.

Началом работы над творческой частью, послужили графические зарисовки, в которых происходил анализ композиционных решений, изменение формы объектов и тоновое решение.

Представленные ниже эскизы являются поиском композиционного решения для серии декоративных работ в форме натюрморта «Вдохновение» (эскиз 1–6). В ходе такой поисковой работы, находятся и отбрасываются лишние предметы по замыслу композиции, определяется главный, преобладающий предмет и варианты соотношений его с другими объектами.

Эскиз 1

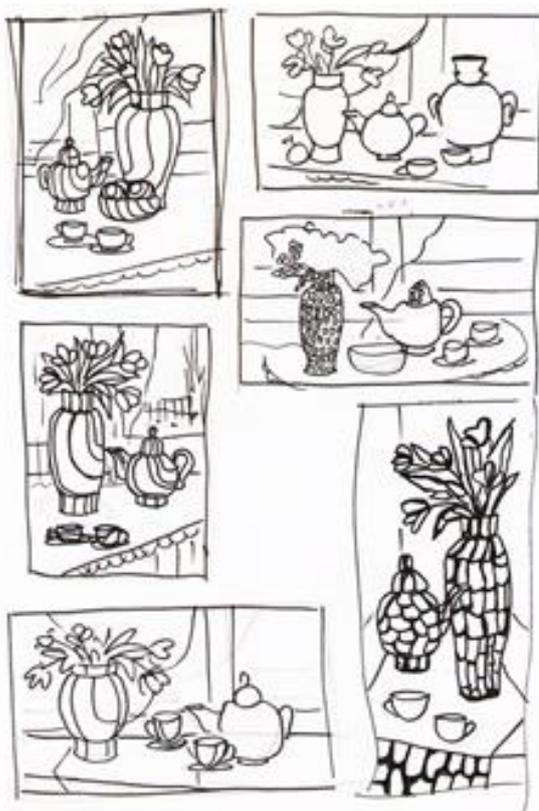
Эскиз 2

Эскиз 3

Эскиз 4

Эскиз 5

Эскиз 6

В замысле творческой композиции одной из задач было показать различные приемы декоративной стилизации одного натюрморта, поэтому выбранные предметы подбирались в соответствии с ней.

Итоговым композиционным единым вариантом для творческой части был выбран «случайный» натюрморт, главной задачей которого, было отойти от постановочной «шаблонной» работы (рис.19). Был выбран один из вариантов, вертикального формата, где доминирующим предметом была масса цветов сирени, на переднем плане входом в композицию является драпировка и ягода (эскиз 7). Предполагается, что выбранный букет сирени, будет является акцентным по цветовому решению.

Рис. 19 Композиционный вариант для серии работ «Вдохновение»

Эскиз 7

Выбранный натюрморт не просто изображает предметы, но и отображает эстетические и творческие задачи. Опробовав некоторые приемы декоративной живописи была окончательно утверждена выбранная тема изображаемых предметов и для дальнейшей работы были выбраны приемы декоративной стилизации (эскиз 8-10).

Эскиз 8

Эскиз 9

Эскиз 10

3.2. Этапы выполнения творческой части выпускной квалификационной работы

Первым этапом в выполнении составленного натюрморта в живописи масляными красками, начинается с поисковых вариантов преобразования формы выбранных предметов (эскиз 11-15). Рассматриваются геометрические, линейные, конструктивные и абстрактные приемы изменения формы.

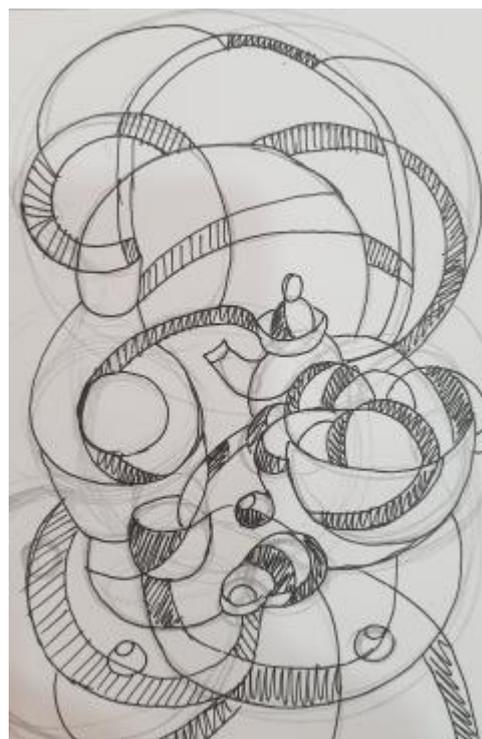
Эскиз 11

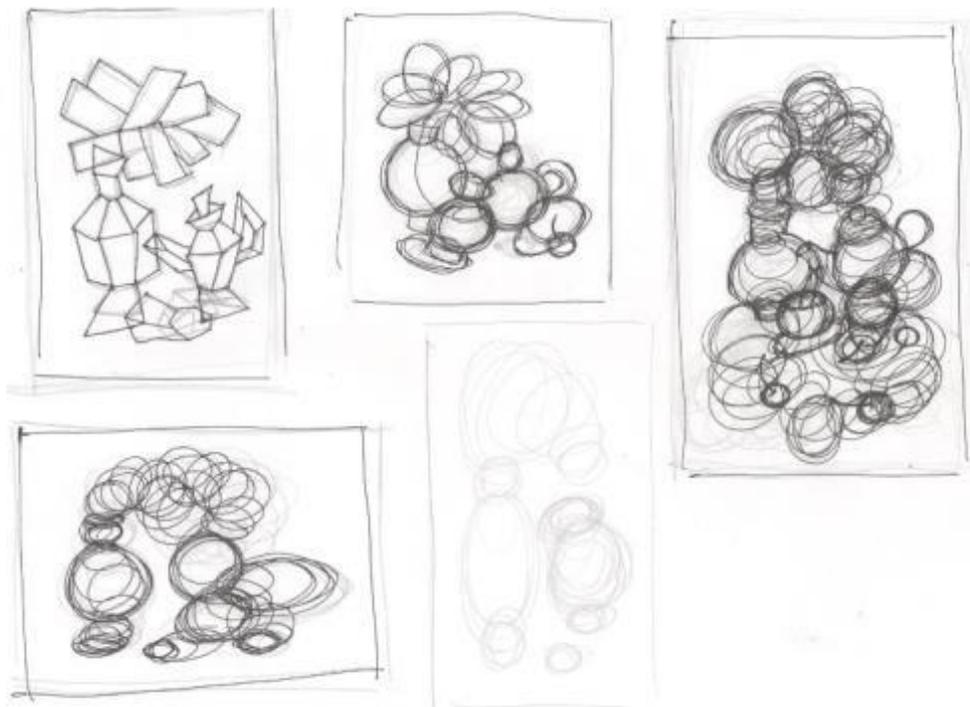
Эскиз 12

Эскиз 13

Эскиз 14

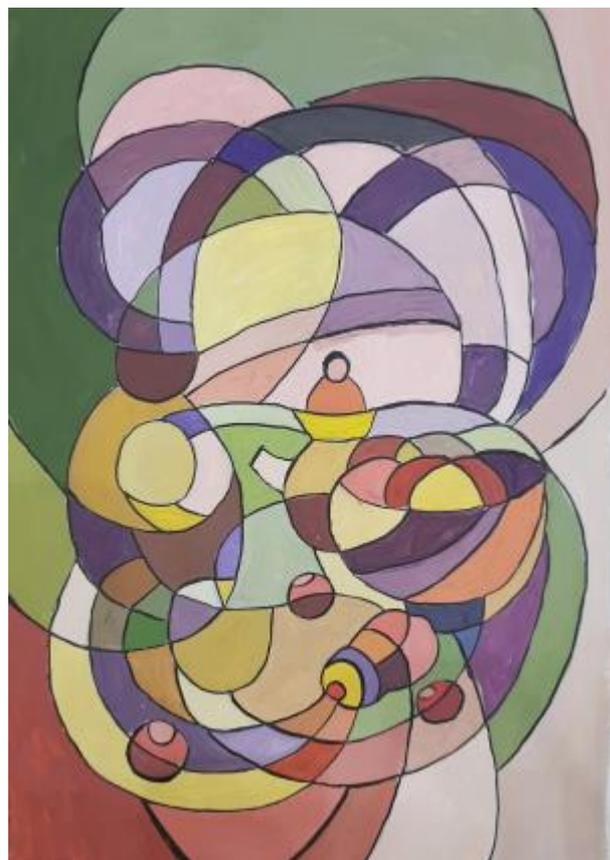

Эскиз 15

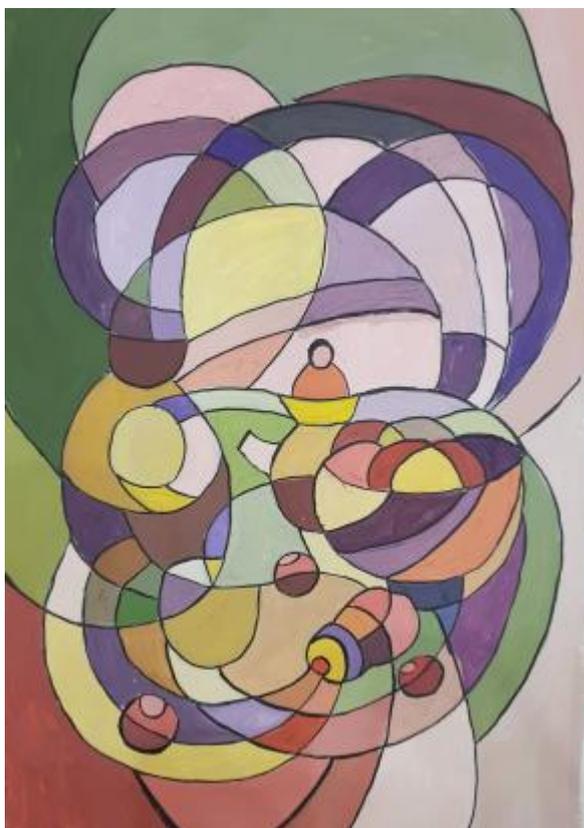
После выбранного наиболее удачного композиционного решения, мы приступили к цветовым разработкам, поискам цветовой, тоновой и контрастной доминанте. Выполнено множество этюдов в различных материалах, также в разных цветовых гаммах, с разной степени сложности стилизации формы, стиля и структурой мазка. Основными приемами стилизации были выбраны «пластическое», «витражное» и «мазковое» изображение. Свой окончательный выбор остановили на наиболее интересных, представленных цветовых эскизах (эскиз 16-18).

Эскиз 16

Эскиз 17

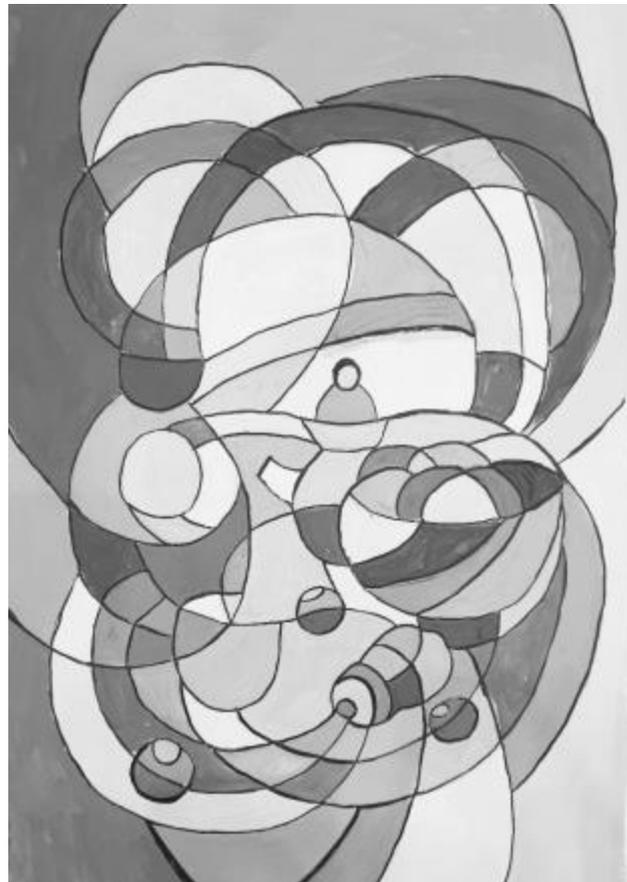

Эскиз 18

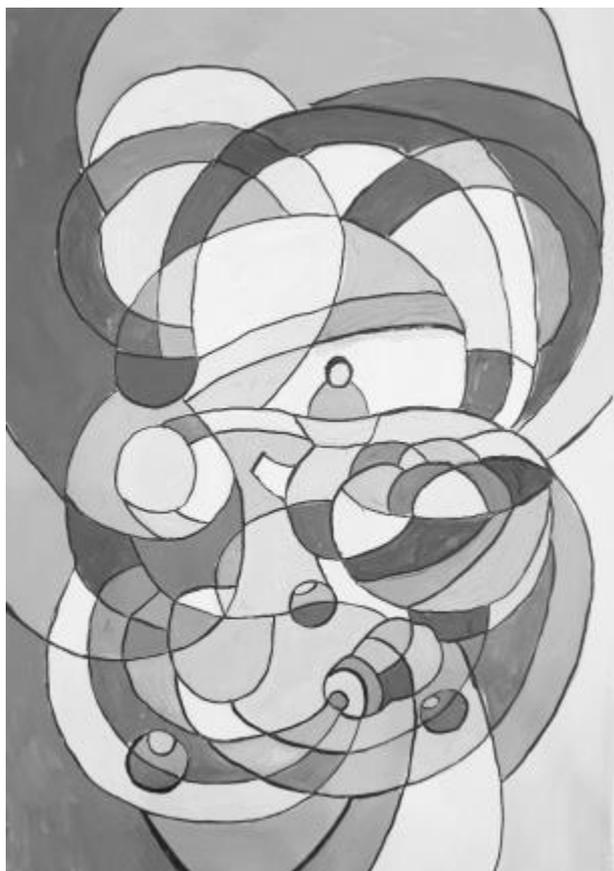
В дальнейшем мы перенесли выбранные композиции на подходящую по размерам бумагу 80 х 60 см.. Выполнили тоновую проработку изображенных форм, используя гуашь для светлых и темных мест в изображенном натюрморте (эскиз 19-21).

Эскиз 19

Эскиз 20

Эскиз 21

Следующим этапом в работе являлся перенос изображения с бумаги при помощи тонкой кисти с нейтральным колером, на предварительно натянутый, загрунтованный холст на подрамнике. Далее выполняли работу с использованием масляных красок.

Первым этапом работы с итоговыми композициями заключалось в создании первого красочного слоя картин, теплой цветовой подложки, так называемой «имприматурой» которая задает общую гамму цветов (эскиз 22-24).

Эскиз 22

Эскиз 23

Эскиз 24

Затем, следуя утвержденным эскизам, необходимо выполнить работу в цвете масляными красками (эскиз 25-27). В первые сеансы написания картин, я постаралась закрыть полностью всю площадь полотен и определить тональные и цветовые отношения. Также важным является на первых сеансах, делать тонкий, как бы прозрачный, слой краски для того, чтобы в дальнейшем была возможность проработать, повторно не образуя толстый слой краски.

Эскиз 25

Эскиз 26

Эскиз 27

В ходе работы над композициями, постоянно анализируя цветовые, тоновые отношения и вносятся поправки. Задачей для меня было «не увлечься» проработкой деталей и нахождением подробных цветовых отношений, для того чтобы оставить впечатление «легкой» и неперегруженной композиции.

В своей серии работ, я постаралась отобразить и показать насколько обширными могут быть возможности в декоративной живописи, сколько возможностей существует для творческой реализации человека, сколько разнообразных задач можно поставить по стилизации, композиции и цветовым отношениям в натюрморте.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В процессе работы над выпускной квалификационной работы, был рассмотрен сложный и многоступенчатый путь развития творческих способностей 6-го класса на внеклассных занятиях декоративной живописи натюрморта. Также мы выяснили, что творческие способности, это осознанные владения приемами изобразительной деятельности, которые базируется знании художественных средств. В процессе развития творческих способностей, насмотренности и композиционное «чувство», происходит совершенствование навыков ученика, результат которых может зависеть от индивидуальных черт личности, особенностей психического и эмоционального состояния, от правильно выбранных методик на уроках изобразительного искусства и других факторов.

В ходе работы были достигнуты поставленные в начале исследования задачи:

1. Уделялось внимание изучению литературы и анализу, по теории, истории и методике преподавания изобразительного искусства, а также по проблеме условий адаптации профессиональных знаний подростков.

2. Разработан блок, содержащий упражнения, направленные на освоение приемов декоративной живописи, у учащихся 6-х классов при создании декоративной композиции натюрморта. Что дополнило существующую программу, обобщая полученные знания в процессе обучения.

3. В ходе работы над исследованием были выполнены творческие работы по теме ВКР: эскизы на тему «Декоративный натюрморт». Для создания творческой части дипломной работы на тему «Вдохновение» была взята технология масляной живописи.

4. Был проведен опытно-поисковое исследование на базе ЧОУ «СОШ Искорка» г. Белгорода, направленная на освоение приёмов декоративной живописи натюрморта.

Данная работа была направлена на процесс развития творческих способностей детей на внеклассных занятиях по декоративной живописи в общеобразовательной школе. Также были выделены приемы декоративной стилизации формы на примере натюрморта. Определены, какие приемы декоративной живописи доступны учащимся на занятиях.

Подводя итог, можно сказать, что исследовательские и методические материалы по данной проблеме, а также творческая часть, могут представлять интерес для преподавателей общеобразовательных школ, для уроков по изобразительному искусству и внеклассных занятий, где существует актуальная проблема освоения приемов декоративной живописи в натюрморте.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Абелин А.С. Отечественная школа натюрморта – М.: Парус, 2008. - 290 с.
2. Аксенов Ю.Г. Цвет и линия: Практическое пособие по рисунку и живописи. 2-е изд. / Ю.Г. Аксенов, М.М. Левидов. – М.: Советский художник, 1986. - 94 с.
3. Алехин А.Д. Когда начинается художник – М.: Просвещение, 1993. - 158 с.
4. Алпатов М.В. Композиция в живописи – М.: Парус, 1940. - 132 с.
5. Ардынцев А.Н. Советская школа натюрморта – СПб.: Родина, 2007. - 450 с.
6. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие / Р. Арнхейм. – М.: Прогресс, 1974. - 392 с.
7. Бабанский Ю.К. Методы обучения в современной общеобразовательной школе: научное издание – М.: Просвещение, 1985. - 208 с.
8. Бакушинский А.В. Исследования и статьи / А.В. Бакушинский. – М.: Советский художник, 1981. - 348 с.
9. Беда Г.В. Живопись / Г.В. Беда. – М.: Просвещение, 1986. - 208 с.
10. Беджанов Ю.Ж. Изобразительное и декоративно-прикладное искусства. Термины и понятия: Учебное пособие – Майкоп, изд. Карачаево-Черкесского гос. пед. ун-та. 1997. - 178 с.
11. Берн Э. Современный натюрморт – М.: Наука, 2007. - 612 с.
12. Бероев А.А. Натюрморт – М.: ИМГУ, 2007. - 509 с.
13. Бесчаснов Н.П. Живопись: учебное пособие для студ. высш. учеб. Заведений – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2010. - 223 с.
14. Бесчаснов Н.П. Изображение растительный мотивов: учебное пособие – М.: Владос, 2012. - 208 с.

15. Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей: учеб. пособие для студ. высш. учеб. Заведений / Д.Б. Богоявленская. - М.: Академия, 2002. - 320 с.
16. Борисова Е.А. Русский модерн / Е.А. Борисова Е.А. Стернин Г.Ю. – М.: РИП-Холдинг, 2014 - 352 с.
17. Бубин Р.Г. Искусство натюрморта – М.: Мысль, 2008. - 398 с.
18. Валлантен А. Пабло Пикассо / А. Валлантен, пер. Е.С. Гордиенко – М.: Изд-во Феникс, 1988. - 448 с.
19. Вибер Ж. Живопись и ее средства / Ж. Вибер. – М.: Сварог и К, 2000. - 232 с.
20. Вишпер Б.Р. Проблема развития натюрморта – М.: Спб, 2005 - 384 с.
21. Виффен В. Как научиться рисовать натюрморт / В. Виффен; пер. с англ. И.Гиляровой. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2001 - 64 с.
22. Власов В.Г. Стили в искусстве: учеб. пособие для вузов СПб.: Лита, 1998 - 672 с.
23. Вожов Н.Н. Композиция в живописи/ Н.Н. Вожов. – М.: Искусство, 1977 – 264 с.
24. Волков Н.Н. Цвет в живописи / Н. Н.Волков. – М.: Искусство, 2007 - 246 с.
25. Волков Н.Н. Восприятие предмета и рисунка / Н.Н. Волков. – М.: АПН РСФСР, 1950. - 508 с.
26. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте / Л.С. Выготский. – М.: Просвещение, 1991 - 92 с.
27. Выготский Л.С. Психология искусства/ Л.С. Выготский. – М.: Лабиринт, 2008 - 352 с.
28. Герчук Ю.Я. Основы художественной грамоты: язык и смысл изобразительного искусства: учеб. пособие / Ю.Я. Герчук. – М.: РИП-холдинг, 2013 -189 с.

29. Глазова М.В. Восприятие цвета / В.С. Денисов, М.В. Глазова. – М.: Эксмо, 2008. - 176 с.
30. Голубева О.Л. Основы композиции: учеб. пособие – М.: Сварог и К, 2008 - 144 с.
31. Гомбрих Э. История искусства/ Э. Гомбрих – М.: АСТ, 1998 - 688 с.
32. Горин К.К. Преподавание изобразительного искусства/ К.К. Горин. – М.: ИПК, 2003 - 312 с.
33. Дагладян К.Т. Декоративная композиция / К.Т.Дагладян. – М.: Феникс, 2010 - 312 с.
34. Дейнека А.А. Учитесь рисовать / А.А.Дейнека. – М.: Архитектура-С, 2005. - 222 с.
35. Дятлева Г.В. Мастера натюрморта / Г.В. Дятлева. – М.: Вече, 2002. - 272 с.
36. Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство: учеб. Пособие / Т. В. Ильина - 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 2000. - 368 с.
37. Киплик Д.И. Техника живописи – М.: В. Шевчук, 2008 - 657 с.
38. Кузин В.С. Изобразительное искусство и методика его преподавания в школе/ В.С. Кузин. – М.: 1998 - 228с.
39. Кузин В.С. Основы обучения изобразительному искусству в школе: пособие для учителей / В.С. Кузин. – М.: Просвещение, 1977.- 208 с
40. Кузин В.С. наброски: пособие для учителей. 2-е изд. перераб. / В.С. Кузин. – М.: Просвещение, 1981. - 160 с.
41. Ли Н.Г. Основы учебного академического рисунка / Н. Г. Ли. – М.: Эксмо, 2005.- 480 с.
42. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция: учебное пособие для студентов/ Г.М. Логвиненко. – М: Гуманитарное издательство ВЛАДОС, 2010 - 161 с.
43. Ломов С.П. Живопись / С.П. Ломов. – М.: АГАР, 2008. - 232 с.

44. Мутер Р. Мировая живопись: шедевры. Жанры. Направления: [пер.] / Р. Мутер. – М.: Эксмо, 2010. - 539 с.
45. Неменский Б.М. Педагогика искусства – М.: Просвещение, 2012 - 272 с.
46. Неменский Б.М. Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки. 1-4 классы/ Неменский Б.М., Неменская Л.А., Коротеева Е.И. и др. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2013 - 240 с.
47. Неменский Б.М. Мудрость красоты / Б.М. Неменский. – М.: Просвещение, 1981. - 192 с.
48. Овсянникова М.Ф. Краткий словарь по эстетике: Кн. для учителя – М.: Просвещение, 1983 - 223с.
49. Панксенов Г.И. Живопись: Форма, цвет, изображение: учеб.пособие / Г.И. Панксенов. – 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2008.- 144 с.
50. Пучков А. С. Методика работы над натюрмортом: учеб. пособие / А.С. Пучков, А. В. Трислеваа. – М.: Просвещение, 1982.- 160 с.
51. Ростовцев, Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе – М.: Агар, 2000 - 251 с.
52. Ростовцев Н. Н. Очерки по истории методов преподавания живописи: учеб, пособие / Н.Н. Ростовцев. – М.: Изобраз. искусство, 1983. - 288 с.
53. Ростовцев Н. Н. Академический рисунок: учеб. для студентов худож.-граф. фак. пед. ин-тов. 2-е изд., доп. и перераб. / Н.Н. Ростовцев. – М.: Просвещение, 1995. - 240 с.
54. Сокольникова Н.М. История изобразительного искусства: учебник для студ. высш. пед. учеб. заведений: в 2 т. Т. 1. / Н.М. Сокольникова - 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007 - 304с.
55. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе / Н.М. Сокольникова. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. - 392 с.

56. Стародуб К.И., Евдокимова Н.А. Рисунок и живопись: от реалистического изображения к условно-стилизованному: учебное пособие / К.И.Стародуб. – Ростов-на-Дону:Феникс, 2011 - 192с.
57. Фаворский В.А. Литературно-теоретическое наследие – М.: Советский художник, 1988 - 588 с.
58. Художественно-педагогический словарь / Сост. Н.К. Шабанов, О.П.Шабанова, М.С. Тарасова, Т.Д. Пронина. – М.: Академический проект: Трикста, 2005. - 480 с.
59. Шпикалова Т.Я. Изобразительное искусство. Рабочие программы 1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова. – М.: Просвещение, 2013 - 192 с.
60. Эльконин Д.Б. Психическое развитие в детских возрастах: под редакцией Д. И. Фельдштейна/ Вступительная статья Д. И. Фельдштейна. 2-е изд. – М.: Издательство «Институт практической психологии», Воронеж: НПО «МОДЭК», 1997 - 416 с.