

Гаврилова Лилия Викторовна

бакалавр, магистрант

Научный руководитель

Ваняев Владимир Александрович

кандидат педагогических наук, доцент

ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет»

г. Москва

DOI 10.31483/r-99391

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ НАД НАТЮРМОРТОМ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РИСУНКУ

Аннотация: в соответствии с требованиями Концепции дополнительного образования детей в статье рассматривается вопрос о всестороннем развитии личности молодого поколения, создании предпрофессиональной образовательной среды в детских художественных школах. В статье представлен анализ программы по рисунку и основные организационные этапы работы над натюрмортом.

Ключевые слова: программы по изобразительному искусству, рисунок, графические материалы, подходы и методы обучения, организация занятий, натюрморт.

Художественное образование как фактор эстетического и нравственного воспитания играет неоценимую роль в формировании духовных приоритетов школьника, в творческом развитии личности, в создании условий для ее профессионального самоопределения, а также самореализации в сфере искусства.

Целенаправленное формирование личности, способной творчески подходить к труду в любой сфере человеческой деятельности – важнейшая задача, стоящая перед современным образованием, направленным на развитие художественного образования молодого поколения. За последнее десятилетие изменились социально-экономические условия жизни, произошла смена парадигмы

отечественного образования. Действия по шаблону, основанные на переданных знаниях и опыте известных способов деятельности (умениях и навыках) уже не могут удовлетворить требованию адаптации к происходящим изменениям.

Концепция развития дополнительного образования детей направлена на воплощение в жизнь миссии дополнительного образования как социокультурной практики развития мотивации подрастающих поколений к познанию, творчеству, превращение феномена дополнительного образования в подлинный системный интегратор открытого вариативного образования, обеспечивающего конкурентоспособность личности, общества и государства. Общественное признание ценностного статуса дополнительного образования детей и его миссии позволит реализовать меры государственной политики, заложенные в указах Президента Российской Федерации [17].

В дополнительном образовании детей познавательная активность личности выходит за рамки собственно образовательной среды в сферу самых разнообразных социальных практик. Ставясь членами высоко мотивированных детско-взрослых образовательных сообществ, дети и подростки получают широкий социальный опыт конструктивного взаимодействия и продуктивной деятельности. В этих условиях дополнительное образование осознается не как подготовка к жизни или освоение основ профессии, а становится суть основой непрерывного процесса саморазвития и самосовершенствования человека как субъекта культуры и деятельности. Пронизывая уровни дошкольного, общего, профессионального образования, дополнительное образование становится для взрослеющей личности смысловым социокультурным стержнем, ключевой характеристикой которого является познание через творчество, игру, труд и исследовательскую активность [17].

На современном этапе содержание дополнительных образовательных программ по направлению подготовки в области изобразительного искусства «Живопись» ориентировано на:

2 <https://phsreda.com>

-
- создание необходимых условий для личностного развития учащихся, позитивной социализации и профессионального самоопределения;
 - удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии;
 - формирование и развитие творческих способностей учащихся, выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся.

Успешность развития творческих способностей школьников на занятиях в ДХШ зависит от степени сформированности у них пространственных представлений и формируется при взаимодействии сенсорных и мыслительных компонентов. Тактильная деятельность тесно связана с умственной, причем, имеет место интеграция умственного и моторно-двигательного процессов и развитие динамических пространственных представлений. Данный вид представлений способствует воссозданию предмета по символическому изображению (рисунку, схеме, чертежу и т. д.) и обратную трансформацию образа воспринимаемого предмета в символическую форму. В этом случае происходит рефлексия предмета восприятия как в динамике, так и в статике, т. е. реализуется целостное воссоздание всей системы или процесса.

В программах по изобразительному искусству, разработанных коллективом авторов: В.С. Кузиным, Н.Н. Ростовцевым, Е.В. Шороховым, Т.Я. Шпикаловой и др., натюрморт является основным элементом урока рисования с натуры и декоративного рисования. Программа по искусству, разработанная под руководством Б.Н. Неменского, ставит на первое место задачу воспитания культурного зрителя, развивая эмоции и чувства ребенка. Задача обучения основам изобразительной грамотности и, в частности, академическим основам уходит на второй план [14].

П.Я. Гальперин [3] показал, что для того, чтобы произошло усвоение знаний, учащиеся должны осуществлять собственную деятельность по преобразованию исходной предметной ситуации, в результате чего выявляются существенные связи. Причем усвоение новых знаний в обучении эффективнее начи-

нать с материализованной формы действия (оперирования схемами, знаками, графическими изображениями), а затем переходить к анализу реальных объектов и явлений, так как переход от действия с внешними объектами к речи связан с существенной трансформацией самого действия.

Рисование для ребенка – своеобразная форма познания реальной действительности, окружающего мира, постижения художественного искусства, и потому требует углубленного изучения, прогнозирования и коррекции обучения детей. Рисование является едва ли не самым интересным видом деятельности для детей школьного возраста. Мы считаем, что в связи с недостаточным развитием образной речи, дети более глубоко проявляют свои чувства и представления об увиденном в своих рисунках, нежели в словах.

Программа «Рисунок» ставит целью раскрытие творческого потенциала, приобретение в процессе освоения программы художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков по учебному предмету, а также подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Анализируя содержание программы предмета «Рисунок» было определено, что работа над натюрмортом является важным средством интеллектуального, эмоционального и эстетического воспитания учащихся художественной школы, его изучению отводится примерно 50% учебного времени. В процессе упражнений учащиеся овладевают знаниями художественной грамоты и практическими умениями, а именно: грамотно изображать графическими средствами натюрморт; создавать художественный образ в тематическом натюрморте на основе решения технических и творческих задач; приобретают навыки последовательной работы над рисунком натюрморта по принципу: от общего к частному и от частного к общему. Расширяются и усложняются композиционные, пространственные и тональные задачи в рисовании натюрмортов, передача

объема и формы, четкой конструкции предметов, их материальности, фактуры с выявлением планов, на которых они расположены и т. д.

В процессе работы над натюрмортом, учащиеся осознают взаимосвязь композиционных элементов (подчинение второстепенного главному, организация сюжетно-композиционного центра), логически осмысливают и учатся осознанно выбирать и использовать композиционные приемы и средства выразительности, необходимые для создания эмоциональной насыщенности натюрморта, учатся применять знания линейной и воздушной перспективы (способы передачи пространства и объема – линейно-конструктивный, светотеневой) в тематическом натюрморте. Совершенствуются умения создавать статическую и динамическую сюжетную композицию, применяя адекватные композиционные приемы и средства, использовать в композиции графические и живописные средства для передачи объема и пространства, создания образа.

Учащиеся приобретают умения длительно работать над тематическим натюрмортом, предварительно работая с эскизом, используя собственные наблюдения окружающего мира, зарисовки с натуры. Углубляются знания о методике ведения работы над натюрмортом: эскиз (линейный, в тоне, в цвете) «картон», масштабирование, работа в формате.

В процессе работы формируются навыки работы над натюрмортом в различных техниках, различными графическими и живописными материалами.

В программе использованы системно-деятельностный, здоровьесберегающий, гуманно-личностный, культурологический подходы. Основными видами деятельности учащихся на этих занятиях являются: художественное восприятие, информационное ознакомление, изобразительная деятельность, художественная коммуникация (беседа, обсуждение и анализ результатов собственной деятельности). Работа ориентирована, в том числе, и на организацию проектной деятельности и выполнение индивидуальных творческих проектов.

Для достижения поставленной цели и реализации задач программы используются следующие методы обучения:

1. Пассивный метод.
2. Активный метод.
3. Интерактивный метод.

Теоретическая часть проходит в форме бесед и просмотра иллюстративного материала. Итогом этих занятий являются индивидуальные творческие работы. Творческие работы учащихся экспонируются на тематических выставках.

Содержание программы предполагает как эстетическое восприятие предметов действительности и произведений изобразительного искусства, так и непосредственно художественную деятельность. Теоретический и практический курс дисциплины включает все стороны творчества: изобразительную, композиционную и образно-выразительную, что позволяет учащимся получить логическую последовательность организации творческого процесса изобразительной деятельности.

Содержанием программы предусматривается освоение материала по следующим сквозным образовательным линиям, которые имеют тесную и органическую взаимосвязь на общей методической основе, имеют единый аналитико-конструктивный подход к объектам изучения и изображения:

- технические приемы в освоении учебного рисунка;
- законы перспективы; светотень;
- линейный рисунок;
- линейно-конструктивный рисунок;
- живописный рисунок; фактура и материальность;
- тональный длительный рисунок;
- творческий рисунок; создание художественного образа графическими средствами.

Разработанные темы содержания рассматривают техники, технологии, применяемые при работе над натюрмортом, на которых происходит процесс знакомства обучающихся с различными художественными материалами, техниками и их особенностями, позволяют раскрыть возможность различных жи-

вописных, графических материалов и их эмоциональную окраску, помогают освоить различные графические и живописные средства выразительности (линия, штрих, силуэт, колорит, характер мазка и т. д.) и научиться осознанно их применять при создании образа, эмоционального состояния в своей работе, формируют и развивают умение оптимально использовать различные художественные материалы и технические приёмы для создания определенного образа в процессе творческой деятельности.

Использование графических материалов в работе над созданием образа в тематическом натюрморте:

- графические средства выразительности;
- особенности различных графических техник и приемов и их эмоциональная характеристика;
- выбор художественных материалов, техник и приемов, соответствующих поставленному натюрморту;
- особенности работы над тематическим натюрмортом.

Применение графических материалов и техник в работе над четвертыми заданиями входит также в программы «Рисунок», где в качестве графического материала применяется акварель или гуашь. Анализ программ представлен в табл. 1.

Таким образом, программа «Рисунок» предусматривает задания, где необходимо отработать технику выполнения штриха с использованием различных материалов. Движение штриха должно следовать движению поверхности формы предмета и быть различной силы нажима.

Таблица 1

Анализ программы «Рисунок» на предмет использования
графических материалов и техник

Год обучения	«Рисунок»
1	Использование штриховки в рисунке. Передача средствами графики тональной разницы различных по тону предметов;

	<p><i>Натюрморт из двух-трех предметов обихода. Фон – серый, гладкий. Материалы: бумага, мягкие материалы (уголь, сангина)</i> <i>Время: 20ч.</i></p>
2	<p><i>Натюрморт из двух-трех предметов. Главный предмет – прямоугольной формы, например, небольшой темный чемодан с откинутой крышкой, свисающая через край чемодана и стола, светлая драпировка; рядом – мужская шляпа или темный термос цилиндрической формы. Освещение – верхнебоковое.</i> <i>Материалы: шероховатая бумага, уголь, прессов. уголь, карандаш.</i> <i>Время: 24 ч.</i></p> <p><i>Моделирование формы штрихом.</i> <i>Натюрморт из крупных предметов, расположенных на полу классной комнаты, например: открытый деревянный (из досок) ящик, рядом с ним – ведро (формы усеченного конуса) или бочонок. Освещение – верхнебоковое; часть постановки – на свету, часть – в тени.</i> <i>Материалы: черная акварель (отмывка), мокрый» соус, угольный карандаш – по выбору.</i> <i>Время: 23 ч.</i></p>
3	<p>Решение формы с помощью штриха и светотени. <i>Натюрморт из предметов, различных по материалу на фоне разных по фактуре драпировок.</i> <i>Материалы:</i> <i>бумага, уголь, мел, сангина.</i> <i>Знакомство с работой мягким материалом на тонированной бумаге. Время: 52 ч.</i></p>
4	<p>Передача тональных отношений и фактуры предметов. <i>Материалы:</i> <i>бумага, уголь, мел, сангина, акварель, гуашь, темпера.</i> <i>Время 34 ч.</i></p>
5	<p><i>Натюрморт из предметов с разной фактурой и материальностью и четким композиционным центром.</i> <i>Рисунок натюрморта повышенной сложности из предметов быта (стекло, металл, керамика, дерево и т. д.). Демонстрация навыков в передаче фактуры предметов с выявлением их объемной формы и планов, на которых они расположены. Передача материальности предметов с соблюдением общего тона. Четкость в последовательности выполнения работы. Формат А3. Материал по выбору.</i> <i>Время: 35 ч.</i></p> <p><i>Тематический натюрморт «Мир старых вещей».</i> <i>Последовательность ведения рисунка, выполнение эскизов, поиск пластической идеи будущей работы. Перевод эскиза на формат. Расширение композиционных понятий. Владение приемами рисунка, умение профессионально пользоваться графическими средствами. Выразительное решение постановки с передачей ее эмоционального состояния. Формат А3. Материал – акварель или гуашь.</i> <i>Время: 40 ч.</i></p>

Для реализации поставленных целей представим организационные этапы работы над натюрмортом (табл.2).

8 <https://phsreda.com>

Таблица 2

Организационные этапы для работы над натюрмортом

Подготовительный	Основной. Практическая работа	Заключительный
1.Проверка готовности к уроку. 2.Сообщение цели и задач урока. 3. Создание игровой ситуации – мотивация обучающихся к созданию собственного натюрморта.	Поэтапное выполнение натюрморта: 1. Выбрать и проанализировать объект; 2. Определение модуля. 3. Применение модуля в построении объекта; 4. Выполнение в материале (гуашь, акварель); 5.Выполнение натюрморта. Индивидуальные консультации по ходу занятия.	Подведение итогов урока, анализ выполненных работ с точки зрения перспективы, плановости, тона, цвета, колорита.

Рассмотрим более подробно ход занятий при работе над натюрмортом по этапам (табл. 3).

Таблица 3

Поэтапный ход занятий по выполнению натюрморта

Этапы	Деятельность преподавателя	Деятельность обучающихся	Результат	Методы работы
Организационный этап (3 мин.)	Проверяет отсутствующих, наличие необходимых материалов (бумага А-3, гуашь или акварель, карандаш, ластик)	Готовятся к уроку	Готовность к уроку	Групповые методы работы
Основной этап 1. Раскрытие темы и цели урока (3 мин.)	Вступительное слово. Преподаватель освещает тему урока, сообщает комплексные задачи урока.	Слушают, запоминают.	–	Словесный метод.
2. Мотивация	Преподаватель	Воспринимает	Положитель-	Игровой прием.

(4 мин.)	создает игровую ситуацию (мы попадаем в образную страну), мотивируя обучающихся на изучение темы урока.	ют, представляют.	ная мотивация обучающихся на учебную деятельность	Беседа.
3. Практическая работа (50 мин.)	Самостоятельный выбор объекта и его воссоздание на бумаге (эскизные поиски).	Выполняют работу по выбранному объекту.	Развивают фантазию, совершенствуют практические навыки.	Объяснительно-иллюстративный метод. Формы работы практические и индивидуальные
4. Подведение итогов работы (10 мин.)	Предлагает сделать выводы по практической работе.	Говорят о результатах своей работы	Готовые натюрморты.	Метод обобщения.
5. Заключительный этап (10 мин.) 1. Рефлексия (подведение итогов занятия).	Задает вопросы. Подводит совместно с обучающимися итоги. Организует обсуждение деятельности на уроке.	Вместе с преподавателем подводят итоги занятия	Выставка готовых работ.	Анализ, сравнение.

Таким образом, знания, полученные учащимися в процессе выполнения практических заданий по данному разделу, помогут выполнить выпускную работу, передать с помощью различных приемов богатство фактурных поверхностей материалов, плановость, объем предметов, используя знания передачи света и тени, полутона в натюрморте. Обучение по программе «Рисунок» в рамках предпрофессиональной общеобразовательной программы «Живопись» ориентировано на подготовку одаренных детей к поступлению в профессиональные учебные заведения.

Список литературы

1. Баранов С.П. Принципы обучения /С.П. Баранов. – М.: Просвещение, 1981.

2. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии /

В.П. Беспалько. – М.: Педагогика, 1989.

10 <https://phsreda.com>

-
3. Гальперин П.Я. Формирование творческого мышления // Деятельность и психические процессы: тез. док. V Всесоюзного съезда психологов. – Москва: 1977.
 4. Игнатьев С.Е. Закономерности изобразительной деятельности детей: учебное пособие для вузов / С.Е. Игнатьев. – М.: Академический Проект: Фонд «Мир», 2007. («Gaudiamus»). – 208 с
 5. Кузин В.С. Рисунок: наброски и зарисовки: учеб. пособие для вузов / В.С. Кузин. – 2-е изд., стереотип. – М.: Академия, 2013. – 232 с.
 6. Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения / И.Я. Лернер. – М.: Педагогика, 1981. – 241 с.
 7. Ломов Б.Ф. К проблеме деятельности в психологии / Б.Ф. Ломов // Психологический журнал. – 1981. – Т. 2, №5. – С.3–22.
 8. Медведев Л.Г. Формирование графического художественного образа на занятиях по рисунку: учебн. пособие для студентов худож.-граф. фак. пед. ин-тов / Л.Г. Медведев. – М.: Просвещение, 1989. – 224 с.
 9. Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе: учебник для вузов / Н.Н. Ростовцев. – 3-е изд., доп. – М.: Агар, 2000. – 256 с.
 10. Саксонова Л.П. Профессионализация художественного образования студентов отделения начальных классов педагогического колледжа: автореф. дис. ... пед. наук / Л.П. Саксонова. – Тольятти: Тольяттинский политехнический институт, 1997. – 20 с.
 11. Шорохов Е.Б. Основы композиции / Е.Б. Шорохов. – М.: Просвещение, 1979. – 302 с.
 12. Эльконин Б.Д. Введение в психологию развития: (В традиции культ. – ист. теории Л.С. Выготского) / Б.Д. Эльконин. – М.: Тривола, 1994. – 167с.
 13. Якиманская И.С. Развивающее обучение / И.С. Якиманская. – М.: Педагогика, 1978. – 144 с.

14. Ваняев В.А. Сборник комплексных образовательных программ по курсу художественной школы в системе дополнительного образования / В.А. Ваняев [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://elib.mpgu.info/search2.php?action=searchResults>
15. Неменский Б.М. Изобразительное искусство и художественный труд / Б.М. Неменский // Научная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat. – М.: МДО, 1995 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.dissercat.com/>
16. Информационно-методические материалы для родителей о Федеральном законе от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://ipk74.ru/news>.
17. Информационно-методические материалы о Федеральном законе от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» для учащихся 8–11 классов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://ipk74.ru/news>
18. Концепция развития дополнительного образования детей [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rg.ru/2014/09/08/obrazovanie-site-dok.html>
19. Концепция художественного образования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://studfiles.net/preview/1743067/>