

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**

**ФОРМИРОВАНИЕ ЗНАНИЙ О ЦВЕТОВОЙ ГАММЕ В ЖИВОПИСИ
НАТЮРМОРТА У УЧАЩИХСЯ СРЕДНИХ КЛАССОВ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ**

Выпускная квалификационная работа

обучающегося по направлению подготовки

44.03.05 Педагогическое образование

Профиль Изобразительное искусство и Мировая художественная
культура

очной формы обучения, группы 02021208

Гамовой Светланы Сергеевны

Научный руководитель:
Член «Союза художников России»,
доцент В.О. Федорова

БЕЛГОРОД2017

ОГЛАВЛЕНИЕ

	ВВЕДЕНИЕ.....	3
ГЛАВА 1.	Теоретические основы создания цветовой гаммы в натюрморте.....	7
1.1	История развития натюрморта как жанра живописи.....	7
1.2	Принципы создания и передачи цветовой гаммы натюрморта.....	13
ГЛАВА 2.	Методические аспекты создания цветовой гаммы в натюрморте в условиях обучения в общеобразовательной школе.....	19
2.1	Анализ педагогического опыта обучения живописи учащихся в общеобразовательной школе.....	19
2.2	Методика освоения учащимися общеобразовательной школы знаний о цветовой гамме в процессе работы над натюрмортом.....	26
2.3	Особенности использования наглядных средств на уроках изобразительного искусства в общеобразовательной школе.....	37
ГЛАВА 3.	Последовательность создания творческой части выпускной квалификационной работы на тему «Теплый сентябрь».....	42
3.1	Обоснование выбора жанра и темы творческой работы.....	42
3.2	Этапы выполнения графической композиции «Теплый сентябрь».....	45
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	58
	БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК.....	60
	ПРИЛОЖЕНИЯ	65

ВВЕДЕНИЕ

В процессе обучения детей изобразительному искусству, педагогу необходимо осознавать роль изобразительной деятельности в формировании и развитии личности растущего человека. В современных общеобразовательных школах приоритет отдается естественнонаучным дисциплинам. Однако, именно система чувств, способы мышления, эстетические и нравственные идеалы, приемы моделирования лежат в основе создания любой творческой работы, произведения. Освоение художественных дисциплин способствует повышению общего уровня культуры учащихся. Культура является сложнейшей системой накопления человеческого опыта, выступая для последующих поколений «точкой отсчета» в развитии, как комплекс уникальных ориентиров. Занятия изобразительным искусством способствуют развитию особого художественно-эстетического восприятия мира учащегося. Обучение изобразительному искусству включает в себя знания о композиции, как о способе организации живописного и графического произведения, о рисунке и живописи, способы овладения различными художественными графическими и живописными материалами и техниками, освоение многовекового опыта создания живописного полотна на примере изучения творчества различных художников.

Актуальность: Натюрморт, как жанр изобразительного искусства, с самого момента зарождения искусства был актуален и продолжает занимать эту позицию. Предметный мир, мир природы, как способ освоения окружающей действительности, остается привлекателен и интересен человеку. Существует множество способов изображения натюрморта, материалов, стилей, направлений. Натюрморт – излюбленная тема как начинающих, так и опытных художников. В современной общеобразовательной школе мало времени уделяется изучению цветоведения. На примере натюрморта можно изучить множество понятий,

таких как цветовая гамма, цветовой круг, изучить закономерности формы, цвета и освещенности.

Проблема исследования: каковы педагогические условия, способствующие развитию знаний о цветовой гамме в процессе изобразительной деятельности?

Решение данной проблемы является **целью** нашего исследования.

Объект исследования - процесс развития знаний о цветовой гамме у учащихся средних классов на уроках изобразительного искусства.

Предмет исследования – методы и приемы повышения эффективности знаний о цветовой гамме у учащихся 6-х классов в процессе работы над изображением натюрморта.

Гипотеза исследования – развитие у учащихся 6-х классов общеобразовательной школы знаний о цветовой гамме будет эффективным, если:

- формирование знаний о цветовой гамме будет основано на наблюдении и анализе природы;
- педагог сформирует у учащихся понятие о цветовой гамме не как об отдельном предмете изучения, а как о способе построения живописной работы в натюрморте;
- учащиеся будут изображать натюрморт, используя знания о цветоведении;
- будет соблюдаться последовательный характер освоения учащимися знаний о цветовой гамме в процессе выполнения практических упражнений и работы над композицией натюрморта.

Задачи исследования:

1. Выявить возрастные особенности усвоения знаний о цветовой гамме у учащихся 6-х классов.
2. Определить методическую последовательность заданий для формирования знаний о цветовой гамме у учащихся 6-х классов.

3. Разработать планы – конспекты занятий по изображению натюрморта в шестых классах, направленных на развитие знаний о цветовой гамме в живописи натюрморта.

Методологическую базу исследования составили основные положения методики педагога Б.М. Неменского, который рассматривает уроки, развивающие представление о цвете и цветовой гамме в разных классах. А также анализ методик обучения изобразительному искусству в трудах А.Д. Алехина, Г.В. Беды, Э.М. Белютина, В.С. Кузина, Б.Ф. Ломова, Н.Н. Ростовцева, Е. В. Шорохова.

Методы исследования:

- анализ и обобщение научной и методической литературы по проблеме исследования;
- проведение эксперимента по данной теме (констатирующий, формирующий, контрольный);
- анализ практической деятельности учащихся;
- наблюдение за процессом использования учащимися знаний о цветовой гамме при работе над живописным натюрмортом;
- художественно – педагогический анализ полученных данных.

Практическая значимость:

Материалы методической части исследовательской работы могут быть использованы на практике в процессе работы учителя изобразительного искусства в общеобразовательной школе.

Исследовательская база: Белгородская средняя общеобразовательная школа №20 с углубленным изучением отдельных предметов, 6 «а» класс.

Этапы исследования:

1. На первом этапе была изучена научная литература по проблеме исследования и проанализирована программа по изобразительному искусству Б.М. Неменского «Изобразительное искусство и художественный труд».

2. На втором этапе были разработаны и проведены экспериментальные уроки, направленные на развитие знаний о цветовой гамме с заострением внимания на определенных параметрах: цвет, свет, воздушная перспектива, образ. Занятия по изобразительному искусству по теме исследования проводились в 6 «а» классе общеобразовательной школы №20 г. Белгорода.

3. На третьем этапе были подведены итоги экспериментальной работы. Обработка результатов показала как вырос уровень знаний учащихся по теме исследования.

Исследовательская работа состоит из трех частей.

1. Теоретическая часть состоит из введения и двух глав, которые содержат краткий анализ истории развития натюрморта, принципы организации композиции и цветовой гаммы натюрморта, описание последовательности создания творческой части работы.

2. Методическая часть выпускной квалификационной работы содержит анализ экспериментальной работы, проведенной с учащимися 6-х классов средней общеобразовательной школы №20 г. Белгорода. Здесь же представлены конспекты наиболее продуктивных уроков по теме исследования.

3. Творческая часть представляет собой одну графическую композицию –натюрморт под названием «Теплый сентябрь», выполненный гуашью. Размер работы 68х58 см. А также описание последовательности работы над натюрмортом в теплой цветовой гамме.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ ЦВЕТОВОЙ ГАММЫ В НАТЮРМОРТЕ

1.1. История развития натюрморта как жанра живописи

Натюрморт (в переводе с французского звучит как «мертвая натура», но некоторые художники предпочитают голландский перевод - «тихая жизнь») - это жанр изобразительного искусства, в котором изображаются окружающие нас одушевленные и неодушевленные предметы, которые имеют между собой некую смысловую связь. Данный вид искусства привлекает своими огромными изобразительными возможностями, разнообразием стилей и приемов, глубиной содержания.

Жанр натюрморта возник на рубеже XVI и XVII веков. Процесс зарождения и становления этого жанра протекал постепенно, нескоротечно, каждый век открывая имена новых настоящих мастеров натюрморта. Наивысшего развития натюрморт достиг во Фландрии и Голландии. Излюбленными темами голландских художников этого периода были охотничьи трофеи, изображения рыбы (живой и мертвой), птиц, цветов, плодов и изящной посуды. Это работы таких художников, как Франс Снейдерс, Балтазар Ван Дер Аст, Виллем Клас Хеда, Абрахам Миньон, Питер Клас, Виллем Калф и многих других.

А. Миньон, «Натюрморт»

Основным вкладом художников, изображавших «завтраки», было открытие роли воздушной перспективы и единого тона в колорите, как важнейших средств передачи огромного разнообразия предметного мира и, в то же время, создание ощущения единства и связи всех частей целого. Голландские художники изображали радость бытия. При тщательном рассмотрении картин этих мастеров, кажется, будто чувствуешь вкус блюд, фруктов и напитков. Мастера «завтраков» изображали самые обычные предметы, но делали это тонко, красиво и высокопрофессионально.

Б. Ван Дер Аст, «Натюрморт с раковинами»

В. Калф, «Натюрморт с рогом»

ВиллемКласХеда, «Завтрак»

Картины, выполненные в жанре натюрморта встречаются на протяжении XVII века не только в Голландии и Фландрии, но и в Германии, Италии, Испании. Мощный толчок развитию натюрморта в Италии дал Микеланджело Меризи даКараваджо. Он был одним из первых великих мастеров, который обратился к жанру чистого натюрморта и создал монументальный образ «мертвой природы». Испанскому натюрморту присущи строгость и особое внимание к изображению вещей, что ярче всего выразилось в работах испанского художника Франсиско Де Сурбарана.

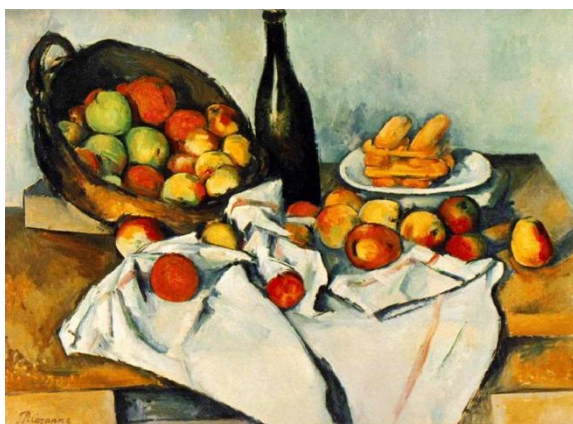
М. Караваджо, «Корзина с фруктами»

Ф. Сурбаран, «Натюрморт с апельсинами и лимонами»

В XVIII веке художники-импрессионисты открыли собственные приемы работы над натюрмортом, применив принципы и правила, используемые на пленэре. Они пытались передавать воздух и свет, превращая таким образом предметы в носителей световоздушных рефлексов. Новый скачок в развитии натюрморта связывают с творчеством художников постимпрессионизма, таких как Поль Сезанн, Ван Гог, Поль Гоген.

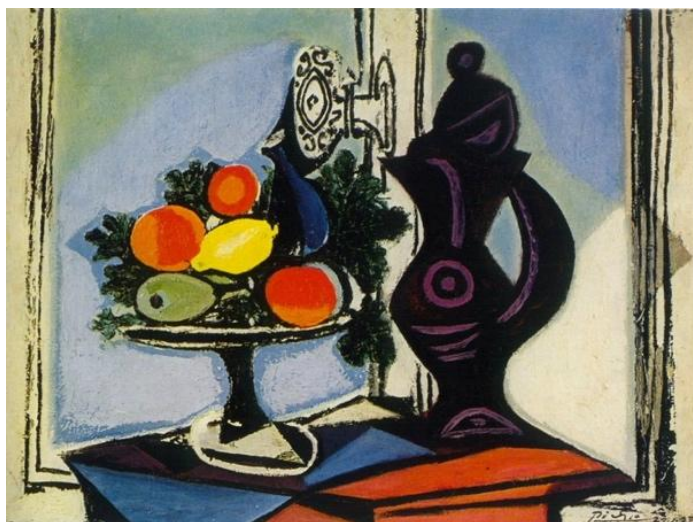

Поль Сезанн, «Натюрморт»

Винсент Ван Гог, «Ирисы»

В начале XX века натюрморт выступает творческой основой живописи. Французские мастера, работавшие в жанре фовизма, например, Матисс, изображали в натюрморте свои чувства, эмоции и переживания, прибегали к экспрессии и декоративности. Представители кубизма, например, Пабло Пикассо, старались передать по-новому пространство и форму.

Пабло Пикассо, «Натюрморт с кувшином»

В русском искусстве натюрморт как самостоятельный жанр появляется в XVII веке, но особенное развитие получает лишь в XIX веке в творчестве П.А.Федотова, Н.П.Петрова, В.Д.Поленова и других живописцев. Натюрморт в работах этих художников раскрывает социальную направленность, является характеристикой своего времени. Художники стремились расширить границы языка изобразительного искусства, это сопровождается активным поиском в области композиции, формы, цвета.

В конце XIX и начале XX веков становится популярным такое решение натюрморта, как натюрморт-этюд в картинах М.А.Врубеля и В.Э.Борисова-Мусатова. Немного позже, жанром натюрморта интересуются представители художественного объединения «Мир искусства». Декоративную выразительность натюрморт приобретает в работах представителей импрессионистского объединения «Голубая роза» (С.Ю.Судейкин, П.В.Кузнецов, М.С.Сарьян и другие).

Нельзя не обратить внимание на творчество художника Александра Яковлевича Головина. Его работы оставили яркий след в художественной среде «серебряного века». Он много работал в смешанных техниках, но в большинстве работ преобладает гуашь, темпера и пастель. Картины этого художника наполнены яркими красками, необычно решена композиция, цветовая гамма построена на резких контрастах.

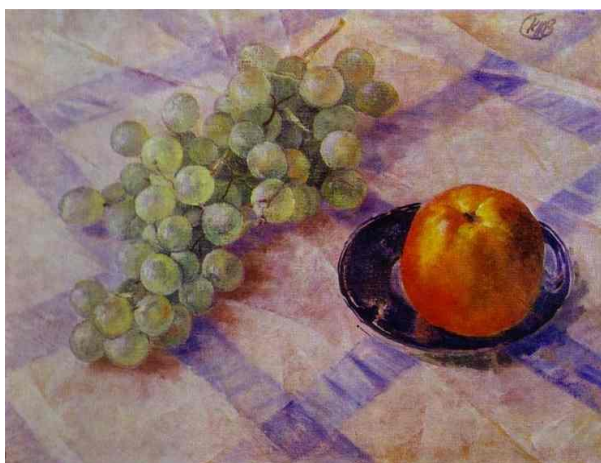

А.Я. Головин «Цветы и фарфор»

А.Я. Головин «Натюрморт с флоксами»

Кузьма Сергеевич Петров-Водкин включает в свои натюрморты уже более глубокую философию действительности, он пишет предметы с нескольких точек зрения, что помогает более точно показать их и связать с плоскостью. В целом, натюрморты Петрова-Водкина очень светлые, лёгкие и радостные, в них – непосредственность художественного восприятия мира и природы.

К. С. Петров-Водкин, «Виноград и яблоко»

К.С. Петров-Водкин, «Натюрморт с самоваром»

Натюрморт является для многих художников так называемой «отправной точкой» в творчестве, работа в этом жанре помогает разобраться в построении предметов, в воздушной и линейной перспективе, а также

помогает выбрать свое стилистическое направление. Для живописца в натюрморте максимально полно раскрываются пластика и колорит, выявляются особенности мышления художника. Этот жанр имеет множество функциональных возможностей, его используют как учебные постановки в художественных школах и ВУЗах, таким образом изучая натуру и ее особенности. Художник-профессионал очень часто обращается к натюрморту, работая с натуры. Натюрморт представляет собой огромное количество возможностей обучения живописи; он может быть, как художественным поиском, так и самостоятельной картиной, по-особенному раскрывающей тему, волнующую человека. Такая емкость функций натюрмортного жанра и делает живопись неодушевленных предметов сферой поиска не только форм и содержания, но и поиска личного взгляда художника на окружающую действительность, понимание и ощущение жизни, выработку творческого стиля.

1.2 Принципы создания и передачи цветовой гаммы натюрморта

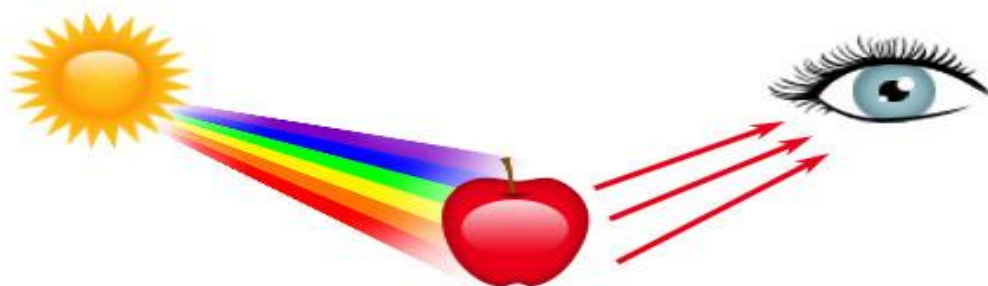
В отличие от портретной живописи, которая имеет дело только с человеком, или пейзажем, воссоздающим природу и архитектуру, натюрморт включает в себя различные предметы домашнего обихода человека, части растительного мира, произведений изобразительного искусства и многого другого. Натюрморт имеет ряд своих особенностей. Предметы в натюрморте изображены вблизи таким образом, что взгляд может их как бы прочувствовать, оценить их материальные качества - тяжесть, пластику, форму, рельеф и фактуру поверхности, детали, а также их взаимодействие со средой. Масштаб композиции в натюрморте ориентирован обычно на размер комнатной малой вещи, откуда большая интимность натюрморта по сравнению с другими жанрами. При этом, сама форма натюрморта глубока, многоярусна, многосложна и содержательна: структура натюрморта,

постановка, выбор, точка зрения, состояние, характер трактовки, элементы традиции и др.

В натюрморте художник не просто изображает предмет, но посредством природы выражает свое представление о действительности, пытается решить различные эстетические задачи. Как самостоятельный жанр искусства, натюрморт может сильно воздействовать на зрителя, поскольку вызывает ассоциативный ряд и заставляет размышлять в момент восприятия предметов, за которыми можно увидеть людей конкретных эпох, различных характеров, мировоззрений и т.д. Воздействие натюрморта зависит прежде всего от верно выбранной и правильно раскрытой темы, композиции, цветового решения, а также от особенностей творческой индивидуальности того или иного художника.

Значение цвета в жизни человека трудно переоценить. Все, что нас окружает, мы видим и воспринимаем благодаря цвету. Говоря о предмете или объекте, мы практически всегда даем его цветовую характеристику, считая ее важной частью описания. Цвет – это фундамент живописи, без цвета она не может существовать. Главная задача цвета в живописи – как достоверно передать изображение, так и донести до зрителя смысловую и эмоциональную нагрузку живописной картины.

Само понятие цвета тесно связано с понятием света. Цвет – это некоторая часть излучения света, отраженного от поверхности предмета. Предмет, поверхность которого отражает все лучи света – имеет белый цвет, а предмет, поверхность которого поглощает все лучи света – черного цвета. Поверхность предмета, отражающая лишь часть светового излучения и поглощающая остальную является цветной. Например, поверхность красного яблока поглощает все цвета, кроме красного, таким образом мы видим это яблоко красного цвета.

Отражение части светового излучения

Цвет имеет некоторые характеристики. Это тон, светлота и насыщенность. Особенность цвета заключается в том, что он может вызывать такие ощущения, как легкость, тепло, прохлада, свежесть и иногда даже запах и вкус.

Цвет имеет 3 основных свойства:

- 1). Цветовой тон – это то, что мы обычно называем тем или иным цветом (красный, синий, желтый и др.) и это определяется длиной световой волны. Человеческий глаз может воспринимать приблизительно 150 цветовых переходов.
- 2). Насыщенность – степень отличия данного цвета от серого. Насыщенность определяется как степень приближения цветового оттенка к чистому цвету в спектре.
- 3). Светлота – степень отличия цвета от черного (это свойство цвета с ахроматическим тоном). Светлота определяется при сопоставлении цвета с градациями серого в шкале.

При создании живописных произведений, необходимо стремиться более достоверно передать освещение, тени, рефлексы, нюансы, оттенки, полутона и т.д. Важное значение для выразительности работы имеет сам процесс накладывания краски. С помощью одних приемов можно сделать цвет более насыщенным и ярким, другие приемы передают через мазок огромное количество нюансов. Помимо мазков также используется такая техника, как лессировка. Это техника, при которой краски вместо палитры смешиваются на листе или холсте и наносятся слоями. Вся работа с цветом

строится на законе дополнительных цветов. Знание этих основ цветоведения в создании живописной работы дает возможность научного обоснования различных приемов, используемых художниками, а также найти методы обучения этим самым приемам.

Однако, знание только теории живописи не дает гарантии успеха. Непрерывная практика работы с цветом, смешения красок и наблюдение за поведением красок во взаимодействии дает возможность оценить и понять все свойства красок и цвета. Все разнообразие цвета, которое можно наблюдать вокруг себя, художник превращает в гармоничное звучание красок. Такая гармония называется цветовой гаммой картины. Цветовая гамма - это гармонически взаимосвязанные оттенки цвета, которые используются в процессе создания художественных произведений. Выделяют теплую, холодную и смешанную гаммы. Холодная цветовая гамма - это гамма, полученная при помощи использования цветов с холодным оттенком. Теплая цветовая гамма - это такая гамма, которая получена путем использования цветов с теплым оттенком. Смешанная или нейтральная цветовая гамма - это сбалансированность в композиции теплых и холодных оттенков (смешанная) или отсутствие теплых и холодных (нейтральная) оттенков. Важно, чтобы теплые или холодные оттенки не перевешивали друг друга.

Натюрморт в теплой цветовой гамме Натюрморт в холодной цветовой гамме

Натюрморт в смешанной (нейтральной) цветовой гамме

Цветовая гамма позволяет решить первое впечатление, производимое произведением, в зависимости от цветовой гаммы зритель остановится у картины или же пройдет мимо. Не нужно прибегать к излишней детализации и наложению различных эффектов; чем спокойнее и проще произведение, тем целостнее оно выглядит и производит впечатление профессионально выполненного. Такое впечатление можно достичь двумя различными методами. Первый метод сводит цвет практически до одной светотени, второй – интенсивная и определенная подача красок, но в обоих методах основным принципом должна являться простота. Будет уместным признать, что гармоничная цветовая гамма для глаза то же, что и гармония в музыке для уха. Цветовая гамма может быть такой же разнообразной, как и сама живопись в целом. Таким образом, под понятием цветовая гамма понимаются все отношения цветов произведения по количеству и разнообразию оттенков, по силе и интенсивности цвета, по гармоничным сочетаниям.

Необходимо сказать о таком понятии, как цветовая доминанта. В искусстве под доминантой подразумеваются главные приемы, которые используют для воссоединения художественного произведения в единое целое. Это понятие можно использовать как основную характеристику

художественного образа. Функциями доминанты являются отбор средств художественной выразительности, улавливание и притягивание из окружающей среды впечатлений, необходимых для реализации творческого замысла. Это способы самовыражения художника, при помощи которых он передает свое восприятие мира.

Каждый живописец решает цветовую гамму своего произведения в зависимости от поставленных задач. Цветовая гамма может зависеть от замысла картины, от того какие эмоции переживает художник, и какие чувства и настроение он хочет передать. Знание научно-теоретических основ цветоведения дает нам возможность научно обосновать творческие методы художников и найти способы обучить этим методам и приемам.

Работая над цветовой гаммой натюрморта, художник тщательно продумывает характер построения работы так, чтобы изображаемые предметы были организованы в общий идейно-эмоциональный образ. Законченный натюрморт от обычного этюда отличается тем, что в законченной работе присутствует смысловая направленность на зрителя. Этюд натюрморта решает более узкие задачи – компоновка, пластическое и цветовое решение в зависимости от освещения. Решение цветовой гаммы натюрморта преследует создание полноценного произведения. Научив ребенка грамотно работать с цветом, мы актуализируем его знания в этой области в единую структуру, которая позволит в дальнейшем оперировать этими знаниями в других жанрах изобразительного искусства.

ГЛАВА 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЗДАНИЯ ЦВЕТОВОЙ ГАММЫ В НАТЮРМОРТЕ В УСЛОВИЯХ ОБУЧЕНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ

2.1 Анализ педагогического опыта обучения живописи учащихся в общеобразовательной школе

В современных общеобразовательных школах существуют различные образовательные программы для преподавания изобразительного искусства. Из их числа получили распространение и признание программы Б.М. Неменского, В.С. Кузина, Т.Я. Шпикаловой. Основной целью школьного предмета «Изобразительное искусство» является развитие визуально-пространственного мышления учащихся, эстетического понимания окружающего мира.

Название программы	Цели программы	Содержание программы
<p>Изобразительное искусство и художественный труд (5-9 классы) Б. М. Неменского.</p>	<p>Формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части духовной культуры, которая создана многими поколениями.</p>	<p>Демонстрирует целостную систему введения в художественную культуру, которая включает изучение основных видов пластических искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), конструктивных (архитектура, дизайн), декоративно-прикладных (традиционное народное искусство, народные художественные промыслы, современное декоративное искусство) и синтетических (кино, театр и т.д.).</p> <p>На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с музыкой, литературой, историей, трудом. Для накопления опыта творческого общения в программу введены</p>

		<p>задания для выполнения в коллективе. Искусство не просто изучается, а проживается учащимися на занятиях.</p> <p>Содержание каждого вида искусства лично присваивается каждым ребенком как собственный чувственный опыт. Программа предполагает высокий уровень теоретической подготовки педагога.</p>
<p>«Изобразительное искусство», авт. В. С. Кузин и др.</p>	<p>Развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого воображения, пространственного мышления, эстетических чувств и понимания прекрасного.</p>	<p>Содержание курса данной программы предполагает рисование с натуры, по памяти и по воображению различных предметов окружающего мира, создание графических композиций на темы окружающей жизни, беседы об изобразительном искусстве.</p> <p>Ведущее место принадлежит рисованию с натуры.</p> <p>В курсе предполагаются беседы и в 7 – 9 классах, лекции, практические работы.</p> <p>Реализация программы доступна специалистам различного уровня профессиональной подготовки</p>
<p>«Изобразительное искусство», авт. Т.Я. Шпикалова и др.</p>	<p>Способствовать развитию личности на основе высших гуманистических ценностей средствами отечественного и мирового искусства.</p>	<p>Во все разделы программы включен примерный список художественно-дидактических игр, упражнений и творческих работ.</p> <p>Учителю для реализации данной программы желательно иметь специализацию декоративно-прикладного направления.</p>

Приведенные выше программы по изобразительному искусству отличаются друг от друга соотношением практического обучения изобразительной деятельности и знакомства учащихся с различными теоретическими аспектами изобразительного искусства (направления, стили, виды и т.д.). Более тщательный анализ программ демонстрирует, что для учителя изобразительного искусства в школе недостаточно полно разработана технология освоения учащимися основ композиции, рисунка, живописи. Например, подача информации о натюрморте представляет собой просмотр подобранных учителем репродукций с натюрмортами. В программах не рассматриваются подробно такие понятия, как цвет, цветовая гамма, колорит, цветовой круг и т.д. Например, на тему цвета выделяется всего один-два урока по 45 минут. За один урок невозможно усвоить подобную информацию, которая очень важна не только для того, чтобы рисовать на более высоком уровне. Такие знания способствуют развитию эстетического восприятия окружающей действительности. Согласно психологическим исследованиям работа с цветом также влияет на состояние и настроение детей, является частью арт-терапии. Цвет как неотъемлемая часть природного окружения оказывает влияние на формирование личности человека. Еще Гёте отмечал действие цветов на настроение и делил их с этой точки зрения на «возбуждающие, оживляющие, бодрящие и порождающие печально-беспокойное настроение». [37, с.6]

Всего лишь один урок изобразительного искусства в неделю не дает возможности учителю дать полноценные знания детям о жанре натюрморта. Из этого следует, что уровень знаний, умений и навыков учащихся зависит от уровня знаний, умений навыков и профессионализма самого учителя. Чаще всего качество обучения изобразительному искусству в общеобразовательной школе не удовлетворяет потребностям учащихся, которые проявили желание рисовать и продемонстрировали способности к изобразительной деятельности.

Педагогическая наука требует, чтобы преподнесение новых знаний и обучение новым приемам основывалось на знаниях и умениях, усвоенных ранее, чтобы деятельность была более продуктивной и наблюдался прогресс. Знания необходимо преподносить последовательно, начиная с дошкольного возраста. Принцип систематичности и последовательности заключается в том, что новый учебный материал вызывает в памяти ранее изученное и воспринятое, конкретизирует его и дополняет.

Н.Н. Ростовцев в учебнике «Методика преподавания изобразительного искусства в школе» утверждает, что некоторые преподаватели не берут во внимание опыт работы детей дошкольного возраста, в результате чего нарушается принцип систематичности и последовательности не только в умении рисовать, но и во всем духовно-личностном развитии ребенка. Такие учителя обычно начинают вести свои занятия с подобных слов: «Вы ничего не знаете и не умеете, только я смогу дать вам необходимые знания». Такой старт зачастую оказывает сильное влияние на учащихся и, как правило, симпатизирует им. С этических и педагогических позиций начинать работу подобным образом недопустимо [41, 127 с.].

В процессе организации учебно-воспитательной работы в начальных классах необходимо следить за соблюдением принципа систематичности и последовательности в постепенном усложнении учебных задач. Зачастую мы не замечаем четких различий в методике преподавания изобразительного искусства в начальных классах. Во втором классе методика преподавания та же, что и в третьем, а в пятом классе методика та же, что и в шестом и так далее. На самом деле каждый класс имеет свои характерные и специфические особенности, что необходимо брать во внимание педагогу. Для соблюдения принципа систематичности и последовательности большую помощь учителю оказывают рабочие и тематические планы, методические разработки, иллюстрированные годовые планы, которые дают возможность наглядно продемонстрировать систему последовательного усложнения учебных задач [29, с. 35].

Бывает так, что из-за маленького количества предметов в натюрмортном фонде школы учитель использует одни и те же предметы для разных постановок, ставит их в разных и одних и тех же классах, иногда по несколько раз. Учащиеся это замечают и начинают терять интерес к изобразительной деятельности и к предмету в целом. Подобные постановки натюрмортов не должны быть случайными, учащимся необходимо понять и прочувствовать то, как усложняется задача от урока к уроку. Таким образом, интерес будет расти и учащиеся будут развивать свои способности.

Один из главных моментов в работе учителя изобразительного искусства - это связь между отдельными уроками. Учителя в первую очередь должно интересовать не проведение отдельных уроков, а их связь и систематичность в процессе всего обучения данной дисциплине. Только в таком случае занятия будут плодотворными и приносить желаемые результаты [41, 145 с.]. Но в практике школьной работы занятия обычно проводятся автономно друг от друга, связь не соблюдается и учителя перескакивают с одной темы на другую, не делая никаких переходов и не выстраивая связей. Это плохо сказывается на успеваемости учащихся, необходимо, чтобы один урок непременно дополнял другой, образуя грамотно составленный комплекс занятий.

Особое внимание нужно уделить принципу систематичности и последовательности при обучении основам живописи и композиции. В практике принцип систематичности и последовательности по этим дисциплинам соблюдается формально: в живописи это перечисление и усложнение натюрмортных постановок, в композиции – усложнение тематики. Мало кто следит за последовательностью изложения научно-теоретического материала и объемом знаний и навыков, который должен быть предусмотрен в каждом классе [43, с. 93].

Также необходимо помнить о принципе доступности и посильности обучения при разработке системы последовательности усложнения учебных задач и при определении объема учебного материала для каждого класса.

Принцип доступности и посильности имеет особое значение в средней общеобразовательной школе.

Принцип доступности обучения требует от учителя конкретной установки степени и уровня сложности преподавания учебного материала для определенного класса, для каждого возраста детей. Для того, чтобы сложность учебного материала соответствовала возрастным особенностям учащихся, необходимо точно знать, какие знания и навыки можно преподнести детям того или иного возраста, что они успеют понять и выполнить за отведенное время.

Младшие школьники (7–10 лет) уже могут анализировать объекты реальной действительности в процессе восприятия. Такой анализ может быть в двух формах: при первой он осуществляется на уровне первой сигнальной системы и проявляется в том, что дети практически реагируют на разные воздействия; в другом случае главную роль играет вторая сигнальная система, которая взаимодействует с первой. В процессе подобного анализа у учащихся наблюдаются разные реакции на различные раздражители, и учащиеся начинают осознавать их особенности. Для учащихся первых-вторых классов характерна первая форма анализа, а вторая – для детей третьих-четвертых классов. Дети первого-третьего классов вполне могут нарисовать с натуры один предмет, например, лист дерева, пилу, молоток [43, с. 34].

При развитии творческих способностей учащихся на уроках рисования на различные темы надо иметь в виду, что учащиеся первых и вторых классов еще не могут самостоятельно решить композиционные задачи. Тематические картины учащихся представляют собой лишь рассказ, иллюстрацию того, что ребенок хочет рассказать зрителю. В таком случае учащийся не старается следить за композиционной связью между объектами, ребенок вводит зрителя в картину настолько, насколько этого требует содержание этого рисунка.

Компоновать дети способны уже третьем-четвертом классах. Они стараются искать связь между предметами. Но образы композиции у учащихся остаются примитивными, и нет потребности их обогащать. В пятом и шестом классах учащиеся начинают ставить перед собой композиционные проблемы и задачи, ищут подходящие варианты и зачастую стремятся обогащать в своих работах художественные образы [30, с. 55].

Такие процессы можно объяснить закономерностью развития восприятия и представлений учащихся. Психологи утверждают, что восприятие это не просто автоматическое отражение мозгом человека того, что он видит перед глазами. Восприятие всегда связано с предшествующим опытом, а именно с опытом зрительных восприятий. Учащиеся первых и вторых классов имеют намного меньше такого опыта, чем учащиеся шестых классов. Пополняя опыт зрительных восприятий учащегося, мы таким образом пополняем его представления об окружающем мире. Отсюда психологи делают вывод, что в процессе обучения мы можем не только развить и сделать богаче и насыщеннее представления детей, но и способствовать развитию их воображения [41, 65 с.].

Процесс преподавания требует творческого подхода в использовании теоретических знаний на практике. Если методику свести к узким и незначительным задачам, разработать из них шаблон, то преподавание станет далеким от искусства и от творчества, не научит учащихся любить предмет рисования и, следовательно, не даст им глубоких знаний и не сформирует у них прочные навыки. Когда педагог творчески подходит к своей работе, умеет в связи с внезапно возникшей ситуацией вовремя перестроить учебный процесс, когда в процессе обучения участвует интуиция педагога, его находчивость, тогда преподавание становится искусством. Это диктует требования к конспекту урока: в нем нужно излагать содержание учебного материала, а не форму изложения.

2.2 Методика освоения учащимися общеобразовательной школы знаний о цветовой гамме в процессе работы над натюрмортом

В изобразительном искусстве натюрмортом принято называть изображение неодушевленных предметов, объединенных в единую композиционную группу. Натюрморт может быть как самостоятельным произведением, так и быть составной частью композиции жанровой картины.

В общеобразовательной школе рисование натюрморта с натуры представляет собой графическое и живописное изображение предметов. Как правило, при изображении натюрморта учащиеся выполняют строго учебные задачи.

В процессе выполнения практических заданий на уроках изобразительного искусства учащиеся сталкиваются с проблемами, которые связаны с правильным использованием цвета. Учащиеся начинают испытывать трудности при разработке общего цветового решения произведения. При составлении палитры цветов для создания работы на определенную тему некоторые детали трудно отделить от привычных цветовых ассоциаций. Обучаясь живописи, поднимается проблема решения взаимодействия «цвет - форма - свет - пространство». Поиск гармоничных сочетаний цветов требует много времени. Без свободного владения техникой работы с различными видами художественных красок, учащиеся не могут выполнить работу быстро и на высоком уровне, учитывая то, что темы и практические задания в дальнейшем только усложняются.

Следовательно, изучение теории цвета, овладение принципами создания колорита и цветовой гаммы - неотъемлемая и важная часть обучения изобразительному искусству. Перед педагогом встают две поочередные задачи:

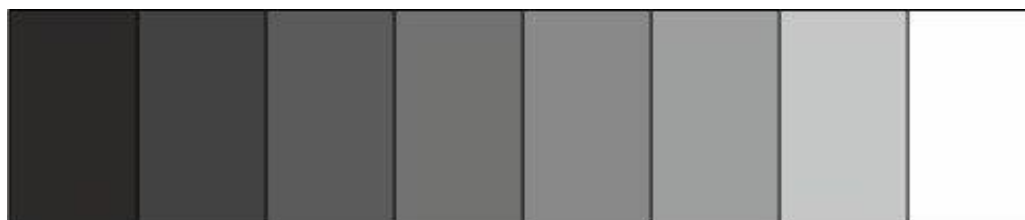
- 1) помочь учащемуся понять индивидуальные творческие способности в области цвета;

2) дать учащимся знания, умения и навыки на основе усвоения теории цвета.

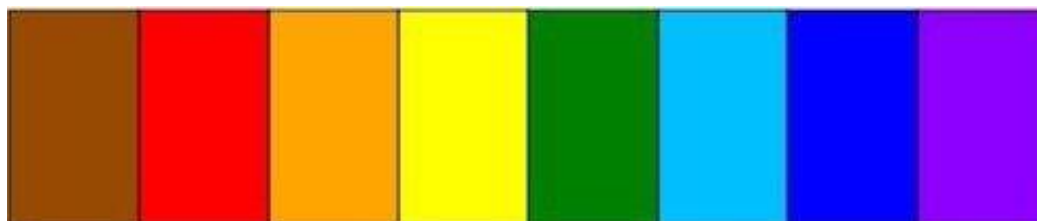
Решение этих задач не представляется возможным без развития у учащихся чувства цвета, восприятия, креативности, ассоциаций, объемно-пространственного мышления. Также нужно решать и воспитательные задачи – стремиться привить учащимся любовь к труду, ответственность за выполненную работу, способствовать развитию самостоятельности, проявлять творческую активность. Всё вышеперечисленное способствует развитию эстетического вкуса, чувства цветовой гармонии, формированию общей культуры учащихся.

В процессе обучения школьников основам цветоведения очень важно дать представление об ахроматических и хроматических цветах, их различиях (отличаются наличием или отсутствием цветового тона). Также учителю нужно ознакомить учащихся с тремя характеристиками цвета:

- 1 - цветовой тон;
- 2 - светлота (яркость);
- 3 - насыщенность.

Ахроматические цвета

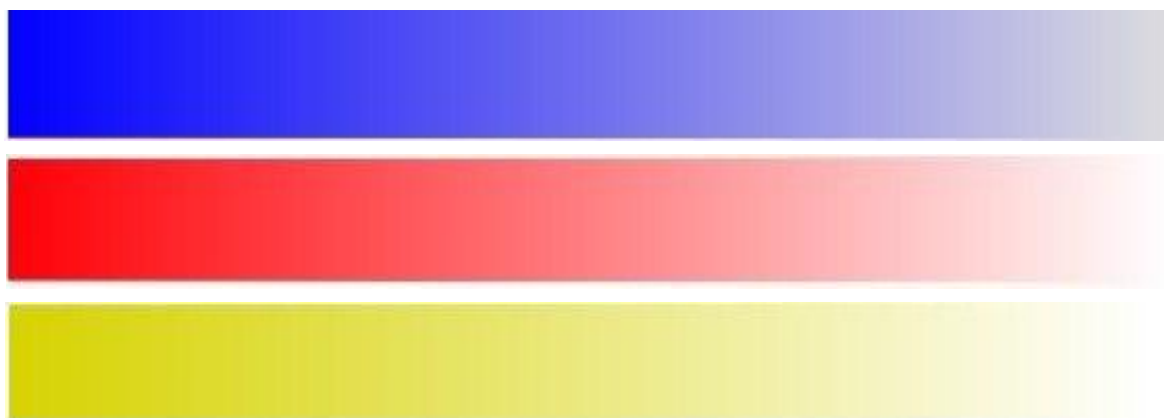

Хроматические цвета

Необходимо обратить внимание и научить различать значения терминов «тон» и «светлота» (яркость) в цветоведении и живописи. Тон и светлота в живописи — равнозначные понятия, в то время как в цветоведении цветовой тон — это качество цвета, которое позволяет сравнить его с одним из спектральных цветов, а светлота (яркость) — степень отличия данного цвета от черного.

Шкалы насыщенности цвета

Шкалы яркости цвета

Опытно-экспериментальная работа по освоению учащимися общеобразовательной школы знаний о цветовой гамме в процессе работы над натюрмортом проходила на базе «Белгородской средней общеобразовательной школы №20 с углубленным изучением отдельных предметов» во время педагогической практики. В эксперименте участвовали обучающиеся шестых классов общеобразовательной школы. Цель

экспериментальной работы - опытным путем доказать справедливость выдвинутой гипотезы. Основная задача экспериментальной работы - апробация эффективности разработанной системы упражнений в процессе работы над натюрмортом в теплой цветовой гамме в технике гуаши. Для достоверности результатов экспериментального исследования мы выбрали 2 класса – экспериментальный и контрольный. Проводимые уроки в двух классах значительно отличались друг от друга.

В начале эксперимента мы провели констатирующий срез в двух классах – контрольном и экспериментальном. Мы проанализировали живописные работы детей, выполненные в жанре натюрморта (Приложение 1). Цели констатирующего среза: 1) выявить имеющиеся у детей навыки в области изображения натюрморта, 2) выяснить имеющиеся знания о художниках, работающих в жанре натюрморта. Были определены уровни и параметры определения знаний учащихся о цветовой гамме.

Таблица 1

Уровни и параметры определения знаний о цветовой гамме у обучающихся

Параметры Уровни	Теоретические знания закономерностей, правил, приемов создания цветовой гаммы и колорита	Умение применять знания о цветовой гамме в учебных и творческих натюрмортах	Знания о художниках, работавших в жанре натюрморта
Высокий	Свободно владеет терминологией, четко и верно формулирует свои мысли.	Грамотно составляет рисунок в соответствии с форматом листа бумаги, выделяет композиционный и центр, композиция уравновешена, цвета подобраны верно, изображение выглядит объемным.	Может назвать трех-четыре художников, работавших в жанре натюрморта
Средний	Имеет представление о законах, средствах,	Допускает ошибки при компоновке изображения,	Может назвать одного - двух художников,

	правилах создания цветовой гаммы. Путает понятия. Нечетко и не всегда верно формулирует свои мысли.	не всегда выделяет композиционный центр, имеется перевес в одну из сторон, верный подбор цвета, умение смешивать краски.	работавших в жанре натюрморта.
Низкий	Не владеет терминологией. На наглядных примерах не может объяснить значение того или иного приема	Неверная компоновка предметов на листе бумаги, композиция не уравновешена, изображаемые предметы равнозначны по массе использование локальных цветов, изображение плоское, неумение смешивать краски	Не знает художников, работавших в жанре натюрморта.

В ходе констатирующего среза было выявлено, учащиеся контрольного и экспериментального классов путают понятия, многие еще на этапе эскиза допускают элементарные ошибки в компоновке изображения, могут назвать не более одного-двух имен художников. Уровень представлений о цветовой гамме натюрморта можно определить как средний и чуть ниже среднего. Живописные работы учащихся оценивались по следующим критериям:

- умение передать похожесть изображенных предметов на натурную постановку;
- умение передать соотношение размеров предметов;
- умение «поставить» предметы на плоскость;
- умение работать с гуашевыми красками;
- умение работать с цветом.

Таблица 2

Сравнительный анализ ЗУН учащихся шестых классово цветовой гамме натюрморта на констатирующем этапе эксперимента

Классы	Низкий (Н) %	Средний (С) %	Высокий (В)%

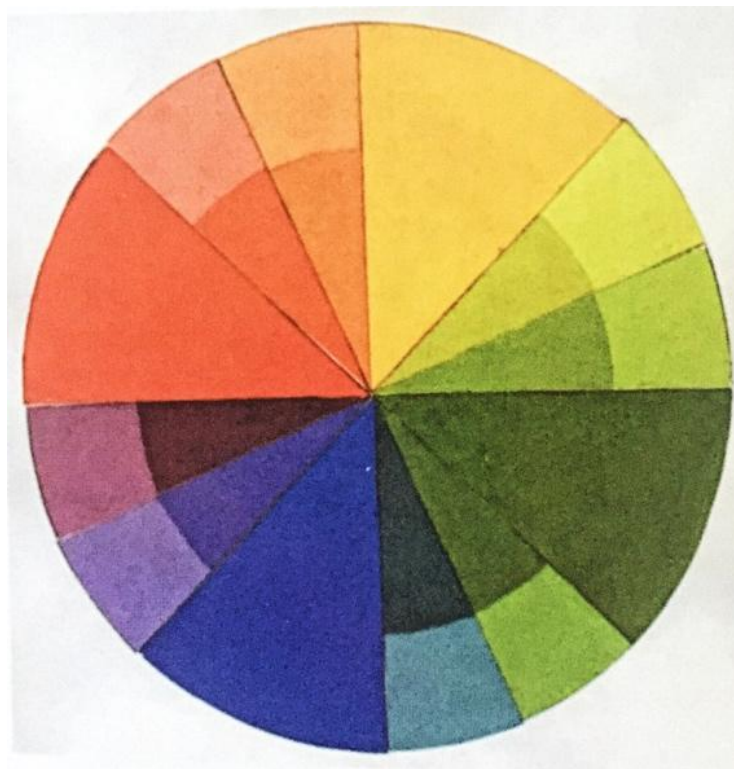
Экспериментальный класс, 28 чел, 100%	8 чел 29%	11 чел 42%	9 чел 29%
Контрольный класс, 30 чел, 100%	9 чел 30%	14 чел 47%	7 чел 27 %

Перед формирующим этапом эксперимента, нами была разработана система занятий по составлению цветовой гаммы натюрморта для учащихся шестого класса общеобразовательной школы, для каждого урока был составлен план-конспект (Приложение 2). Для более полного и последовательного освоения знаний о цветовой гамме мы начали занятия с основ цветоведения.

1 урок-«Цветовой круг» (на примере цветových кругов Эжена Делакруа и В.М. Шугаева);

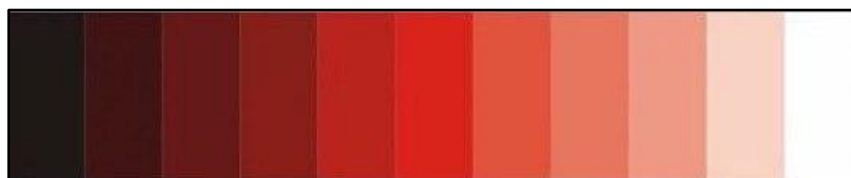
Цветовой круг Э.Делакруа

Цветовой круг В.М. Шугаева

Цветовой круг играет главную роль в процессе изучения цветоведения. Круг позволяет быстро и легко запомнить основные, дополнительные и противоположные цвета, понять как смешивать краски, чтобы получить тот или иной оттенок.

2 урок - «Цветовые ряды» (разбелы (ряд по светлоте и насыщенности), зачернения (также по светлоте и насыщенности), ряды по цветовому тону (от красного до желтого));

Разбел по светлоте и насыщенности

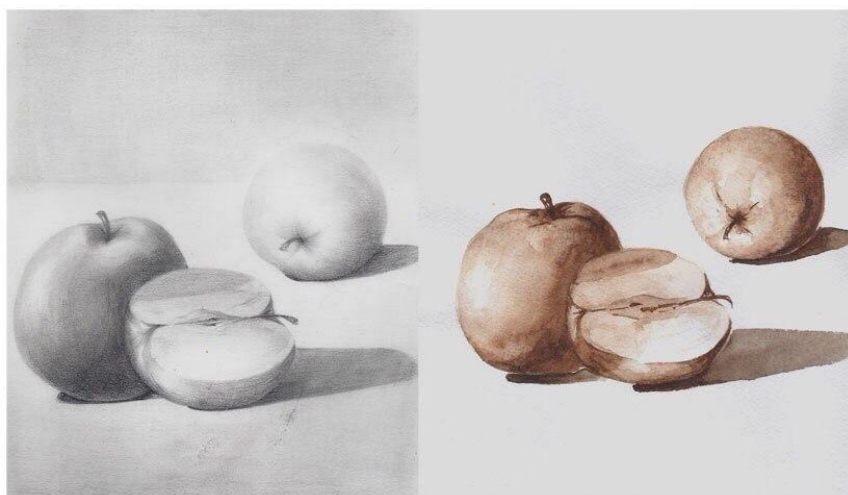

Зачернение по светлоте и насыщенности

Цветовой ряд от красного до желтого

3 урок - «Натюрморт в технике гризайль» (определение большого света и большой тени);

Натюрморт в технике гризайль

Гризайль - техника монохромной живописи, при помощи которой рисунок, эскиз или картина выполняется в оттенках серого или сепии. Гризайль всегда входила в группу базовых упражнений. Вне зависимости от стартового уровня или целей обучения начинать следует с этой темы. В художественном образовании техника гризайль давно считается сильным подспорьем для начала обучения. Учащемуся, не владеющему в

полной мере работой с цветом, предлагается идти поступательно, и, как не покажется странным – исключить цвет из работы. То есть сконцентрировать внимание только на тональных и композиционных отношениях между деталями картины. Поэтому подмалевки под картины часто выполняются в технике гризайль. Это дает возможность яснее представить концептуальный замысел картины, выделить светотеневой центр, передать расположение передних и задних планов.

4 урок - «Цветовая гамма и колорит» (большие цветовые отношения, цветовая целостность);

5 урок – «Натюрморт из овощей в теплой цветовой гамме»

Данная система уроков была направлена на решение следующих задач:

- формирование представлений о цветовой гамме натюрморта;
- изучение основных законов, закономерностей создания цветовой гаммы;
- знакомство с художниками, работавшими в жанре натюрморта;
- освоение правил, средств, приемов создания цветовой гаммы в практической деятельности;
- знакомство с техникой гуаши при выполнении натюрморта;
- способствование развитию познавательной и творческой активности учащихся, активизация самостоятельного творческого поиска в решении художественных задач.

В контрольной группе занятия велись по обычной программе. Эти уроки отличались от тех, которые мы проводили в экспериментальной группе.

По окончании экспериментальной работы нами был проведен контрольный срез, задачей которого было написание учащимися натюрморта из предметов быта и фруктов и овощей. Также нами были проанализированы работы учащихся (Приложение 3). Срез показал, что учащиеся экспериментальной группы хорошо справляются с поставленными задачами в ходе проведенных уроков. Возрос уровень знаний не только о цветовой

гамме натюрморта, но и о художниках, работавших в жанре натюрморта, о понятиях в цветоведении, техниках и особенностях работы с красками. Творческие работы учащимися были выполнены грамотно, последовательно. Данные контрольного среза после проведения эксперимента в экспериментальном классе приведены в таблице («В» - высокий уровень, «С» - средний уровень, «Н» - низкий уровень):

Таблица 3

Имя учащегося	Уровень теоретических знания закономерностей, правил, приемов создания цветовой гаммы и колорита	Уровень знаний о художниках, работавших в жанре натюрморта	Уровень владения приемами создания цветовой гаммы в практической деятельности	Качество выполненных работ, в ходе формирующего эксперимента
Влад М.	Н	С	Н	Н
Глеб Б.	С	В	С	С
Анастасия М.	В	В	В	В
Герман С.	С	С	С	С
Ксения Б.	В	В	С	В
Никита П.	С	В	С	В
Камилла А.	В	С	В	В
Олег Г.	С	С	С	С
Алина Ю.	В	В	В	В
Марина К.	С	В	В	В
Елена В.	В	В	С	В
Кирилл К.	С	В	С	В
Максим Д.	В	В	В	В
Николай А.	С	Н	С	С
Арина Н.	С	В	В	С
Илья Б.	В	В	С	В
Никита Б.	С	С	С	С
Ангелина С.	В	С	В	В
Вадим Р.	Н	Н	Н	С
Игорь Р.	С	Н	Н	Н
Артем Б.	В	В	В	В

Юлия Б.	С	В	В	В
Максим Т.	С	С	С	С
Кристина В.	В	В	В	В
Антон Л.	Н	С	Н	Н
Иван Н.	С	С	С	В
Виктория Р.	С	В	В	В
Элина С.	В	В	В	В

Высокий уровень (В) – 15 человек (53%), средний уровень (С) – 10 человек (35%), низкий уровень (Н) – 3 человека (10%). В контрольной группе уровень знаний, умений, навыков в области композиции и цветовой гаммы натюрморта остался прежним, как и на констатирующем этапе эксперимента.

Таблица 4

Сравнительный анализ ЗУН учащихся 3-х классов в области композиции
натюрморта на контрольном этапе эксперимента

Классы	Низкий уровень (%)	Средний уровень (%)	Высокий уровень (%)
Экспериментальный класс, 28 чел, 100%	3 чел 10%	10 чел 35%	15 чел 53%
Контрольный класс, 30 чел, 100%	8 чел 26%	15 чел 50%	7 чел 24%

По итогам контрольного среза можно сделать вывод о том, что проведенная нами серия уроков по освоению учащимися знаний о цветовой гамме в процессе работы над натюрмортом эффективна и приемлема для обучения на уроках изобразительного искусства. Знания преподносятся и усваиваются в грамотной последовательности. Также был выявлен рост знаний у учащихся общеобразовательной школы в области изобразительного искусства, учащиеся с интересом выполняли задания, задавали вопросы.

2.3 Особенности использования наглядных средств на уроках изобразительного искусства в общеобразовательной школе

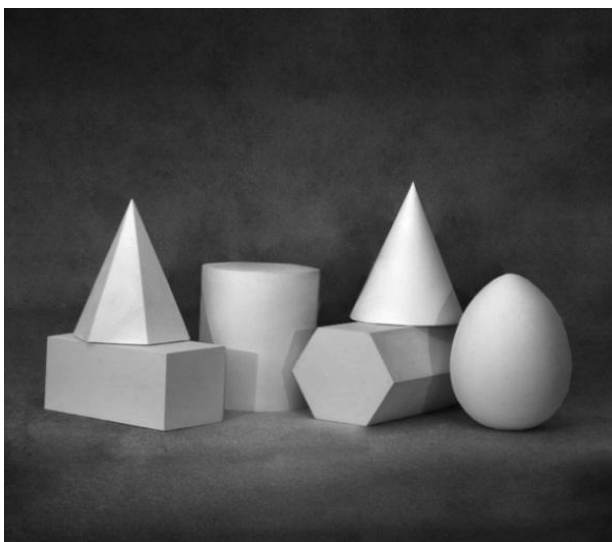
Принцип наглядности является одним из старейших и важнейших в дидактике, еще его называют «золотым правилом» дидактики [29, с. 78]. Под этим принципом понимается то, что привлечение органов чувств к усвоению и переработке информации влияет на эффективность обучения. Это правило сформулировал чешский педагог Я.А. Коменский. Он утверждал, что детям необходимо давать возможность наблюдать, рассматривать, измерять. К.Д. Ушинский также придерживался этой точки зрения и говорил, что во время урока учащемуся нужно дать что-нибудь посмотреть, послушать, потрогать [45, с. 271]. Это необходимо для того, чтобы в процессе обучения были задействованы органы чувств.

Развитие современных технологий дает огромные возможности для творчества учителя в процессе преподавания. Учителю необходимо идти в ногу со временем и чтобы говорить с современными школьниками на одном языке, приходится применять новые виды наглядных пособий: мультимедийные презентации, виртуальные экскурсии, слайд-шоу, 3D-модели, фильмы, музыка и многое другое. Все это можно продемонстрировать с помощью двух устройств – компьютера и мультимедийного проектора. Одной из наиболее часто применяемых форм наглядности на любых уроках является мультимедийная презентация, выполненная в программе MicrosoftPowerPoint. Презентации также довольно часто используются на уроках изобразительного искусства, в них можно включить репродукции картин, фотографии, видеоролики, рисунки, которые демонстрируют этапы рисования того или иного предмета и многое другое.

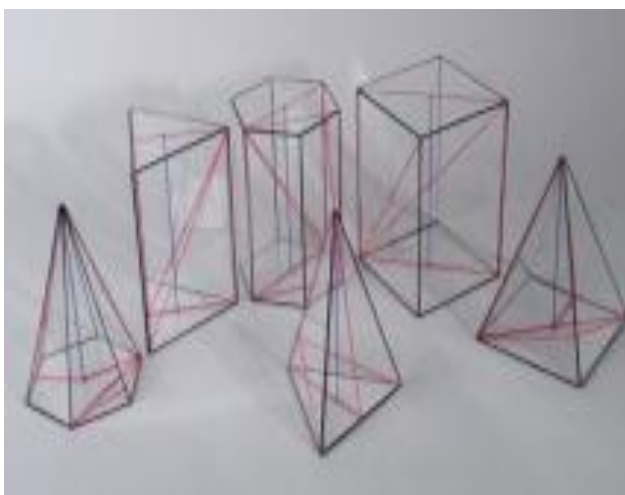
Любой урок изобразительного искусства невозможно представить без наглядных пособий. Педагогу необходимы наглядности всегда, какой бы ни была тема урока, будь то рисование с натуры, беседы об искусстве, декоративно-прикладное искусство и т.д. Наглядные пособия делятся на

натуральные и изобразительные. Натуральные предметы – это разнообразные объекты окружающего мира, для изобразительного искусства это все, что можно нарисовать. Особенно необходимы натуральные предметы на начальных этапах, когда у учащихся только начинает формироваться понятие о форме, строении и цвете предмета. Также в школе часто используются изобразительные средства: таблицы, репродукции картин, книги, иллюстрации, рисунки, тетради с заданиями. Изображения предметов усложняются и включаются по мере накопления у ребенка опыта и знаний в использовании с натуральных объектов. Демонстрация учащимся плакатов, таблиц и репродукций способствуют формированию множества понятий о способах передачи изображения. Опираясь на зрительные впечатления, получаемые при рассмотрении таблицы или плаката, которые сопровождают объяснения учителя, учащиеся получают более грамотное и полное представление об изучаемом материале, информацию легче понять и запомнить.

Принцип наглядности требует особого преподнесения учебного материала, в процессе которого понятия и представления учащихся будут становиться более полными и конкретными [20, с. 68]. Особое внимание при обучении детей рисованию с натуры следует обратить на грамотное изображение натуры, на правильную передачу перспективы, компоновку, особенности светотени, конструкции предметов. Чтобы упростить процесс усвоения основных задач, рядом с натурой обычно устанавливают специальные модели (из проволоки и бумаги или картона), чтобы учащийся мог понять конструкцию изображаемого предмета, его характерные особенности. Например, при рисовании с натуры геометрических тел (шар, конус, куб и т.д.), учащимся сложно представить, как расположены в пространстве невидимые грани изображаемого объекта.

Геометрические фигуры из гипса

Геометрические фигуры из проволоки

Подобные проволочные модели помогают лучше воспринимать непрозрачные геометрические тела, их строение и структуру. В дальнейшем такие упражнения намного упрощают процесс рисования более сложных по строению предметов, а также животных и людей.

Основные виды средств наглядности, которые используются на уроках изобразительного искусства:

- схематические рисунки и таблицы;
- слепки из классических образцов скульптуры, модели из проволоки
- рисунки и таблицы с последовательностью работы над изображением;
- репродукции картин известных художников;

- мультимедийные презентации;
- фильмы, помогающие понять технику работы с карандашом и кистью.

Главной особенностью наглядных средств является то, что они должны быть использованы вместе со словесными методами. Существует множество форм взаимосвязи наглядности и слова, но отдавать какому-либо конкретному методу предпочтение будет ошибочно, так как выбор определенного метода зависит от особенностей задач обучения, темы, содержания урока, формы наглядного средства, а также уровня подготовки учащихся. В каждом конкретном случае нужно делать грамотный выбор наиболее целесообразного сочетания. Наименее эффективным оказывается такое использование средств наглядности, при котором оно является лишь сопровождением слов педагога. Главная задача улучшения качества учебного процесса состоит в использовании наглядных средств как самостоятельных источников информации. Предполагается, что это побудит учащихся к самостоятельному выполнению заданий, основанных на изучении демонстрируемых наглядных пособий.

В рамках исследования на уроках изобразительного искусства мы использовали такие виды наглядностей, как репродукции картин, схемы и таблицы, схемы пошагового рисования, мультимедийные презентации. Натюрморты составлялись из настоящих фруктов и овощей, предметов быта (посуда), что вызывало у учащихся неподдельный интерес к процессу рисования и к предмету. У детей была возможность потрогать предметы, рассмотреть их поближе. На некоторых уроках при составлении натюрморта мы вводили элемент игры, что позволяло учащимся в некоторой степени повлиять на состав натурной постановки.

В век высоких компьютерных технологий большинство учителей все чаще прибегают к использованию мультимедийных средств (таких как компьютер, мультимедийный проектор). Но использование только компьютера и проектора на уроке изобразительного искусства не всегда целесообразно и эффективно. Естественно, не стоит категорически

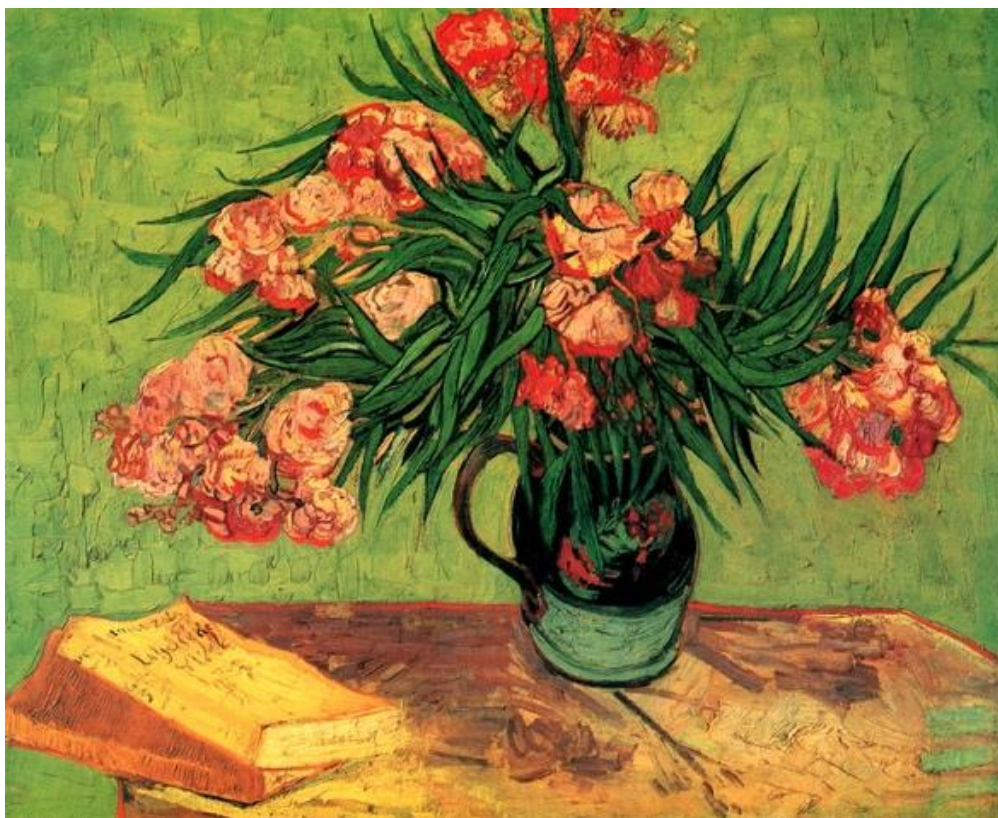

отказываться от компьютера, он необходим для проведения виртуальных экскурсий, показа видеороликов и фотографий, мультимедийных презентаций. Если подходить к использованию технологий творчески, мы получим безграничные возможности для привнесения новшеств в образовательный процесс. Но при рисовании с натуры необходимы реальные предметы, которые учащиеся смогут потрогать, рассмотреть поближе, понять структуру и строение. Чем больше органов чувств задействовано в процессе обучения, тем более эффективным будет усвоение знаний, особенно на уроках изобразительного искусства.

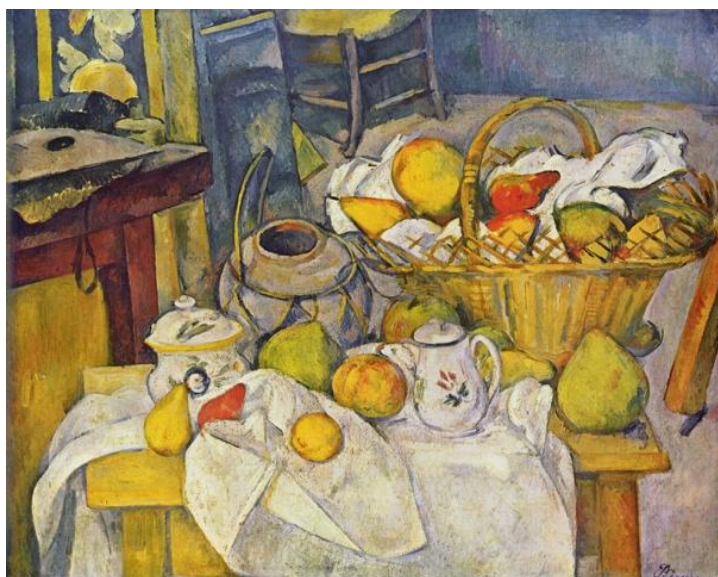
ГЛАВА 3. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СОЗДАНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ЧАСТИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ НА ТЕМУ «ТЕПЛЫЙ СЕНТЯБРЬ»

3.1 Обоснование выбора жанра и темы творческой работы

В качестве творческой части выпускной квалификационной работы был выбран натюрморт в теплой цветовой гамме, выполненный гуашевыми красками. Натюрморт является благодатным жанром для изучения цветовой гаммы в живописи. Наиболее выразительной нам показалась тема осени в натюрморте, здесь можно попытаться поработать над созданием определенной цветовой гаммы(теплой), передать красоту цветов, плодов, богатство осенней природы.С точки зрения цветовой гаммы, мы выбрали именно теплую, потому что цветовая гамма ранней осени очень насыщена и богата по своей природе, осень дает нам возможность работать с обширной палитрой красок. Теплые цвета ассоциируются у человека с хорошей погодой, солнцем, цветами, фруктами и овощами. Мы были вдохновлены произведениями таких великих мастеров, как И.Е.Репин, М.Сарьян, И.Левитан, ВиллемКласХеда, Поль Сезанн, Ван Гог.Эти художники были великими мастерами композиции и колористики. Их произведения производят необратимое воздействие на формирование художественного видения в современной живописи.Также мы опирались на работы художников, работавших в теплой цветовой гамме, это Тициан, Рубенс, Рембрандт, Д. Левицкий, В. Тропинин.

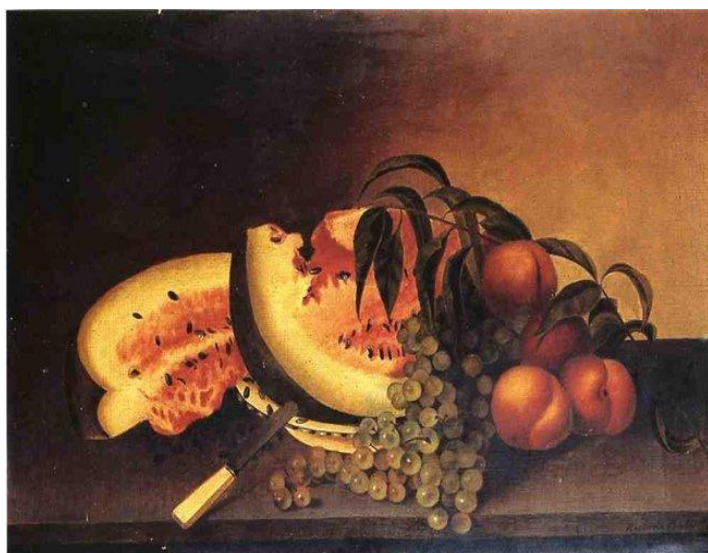
Ван Гог «Натюрморт: ваза с олеандром»

Поль Сезанн «Натюрморт с фруктами»

Тициан «Лимоны»

Рубенс «Натюрморт с арбузом»

Очень важно развивать у детей способность видеть и замечать предметы, которые их окружают, обращать внимание на мелочи, смотреть на натюрморт как на группу гармонично связанных между собой предметов, которые имеют рефлексные и пространственные связи. Метод, который позволяет успешно создать зрительный образ природы - это предметно-пространственный метод отношений. Параллельно с процессом зрительного восприятия идет процесс накопления знаний и умений. Натюрморт как вид изобразительного искусства имеет свои особенности. В процессе обучения учащихся средних классов искусству натюрморта, для более доступного, систематического понимания ими этого вопроса, следует

применять специальные методы и приемы обучения, которые создавались и разрабатывались многими преподавателями как раньше, так и развиваются и обновляются в настоящее время.

Богат и значителен реалистический опыт, который накоплен в жанре натюрморта, воздействующий на зрителя в результате ассоциативных чувств, представлений и мыслей, возникающих при восприятии правдиво изображенных предметов природы. Реалистичное изображение предметов, передача их формы, фактуры, неподражаемых живописных качеств - главное условие создания полноценного художественного образа в этом жанре. Натюрморт дарит нам возможность сохранить быстротечную красоту природы и остановить время. Работая над натюрмортом, у нас есть бесконечные возможности для творчества и экспериментов.

3.2 Этапы выполнения графической композиции «Теплый сентябрь»

В качестве творческой части выпускной квалификационной работы была выбрана тема осени в жанре натюрморта. Это время года насыщено яркими красками, дарами природы. Осенний натюрморт дает большие возможности работы с цветом. Осень - это теплая и мягкая цветовая гамма. Краски палитры будут теплые, в таких цветах можно проследить «солнечность».

В разговоре о натюрморте сразу возникают ассоциации с предметами посуды, цветами, сочными плодами. Определившись с темой, мы начали поиск предметов и рассмотрели большое количество работ известных художников. Наш взор заинтересовали произведения голландских мастеров, которые с особой любовью писали натюрморты. Для составления натюрморта мы подобрали красный и желтый перцы, красно-желтое яблоко, старинный кувшин, несколько ярких и сочных тыкв, некоторые из них были помещены в плетеную корзину. В темно-зеленую бутылку был помещен букет белых, желтых и розовых хризантем. Для более разнообразной

композиции мы добавили несколько веточек спелого оранжевого физалиса. Также были добавлены темно-зеленая драпировка, драпировка нейтрального бело-серого цвета и белый рушник с вышивкой красными нитками. Готовая композиция была расположена в два яруса.

Творческая работа состоит из одного графического листа, выполненного гуашью, формат 68x58. Также к работе прилагаются два картона с размещенными на них эскизами и этюдами.

Работа выполнялась в четыре этапа:

1 этап. Композиционные поиски, поиски формата.

На первом этапе мы столкнулись с такими трудностями, как необходимость грамотно заполнить пространство листа и закомпоновать предметы. Также необходимо было оставить воздушное пространство, чтобы натюрморт не выглядел перегруженным и тяжелым. В результате было выполнено несколько эскизов (рис.1, рис.2, рис.3) и этюдов (рис. 6, рис.7, рис.8) с разных ракурсов и в разных форматах.

Рис. 1 Поисковый эскиз 1

Рис. 2 Поисковый эскиз 2

Рис. 3 Поисковый эскиз 3

2 этап. Работа над графическим картоном.

На данном этапе работы мы приступили к выполнению графического картона (рис.5) в натуральную величину 68x58. Определили отношение предметов к формату листа и начали построение с обобщенных форм, в процессе уточняя их местонахождение по отношению друг к другу и на плоскости. На этом этапе были внесены различные изменения композиции, связанные с форматом.

Рис. 5 Графический картон

3 этап. Живописные этюды

При выполнении живописных этюдов мы учитывали ошибки, возникшие на этапе создания эскизов в карандаше. Опираясь на графический картон, мы обращали внимание на большие световые отношения, большой свет и большую тень. Соблюдение световых отношений поможет в дальнейшем создать цветовые отношения и не запутаться в разборах цвета и

тона. Были выполнены несколько этюдов натюрморта в технике гризайль и этюды в цвете (рис.6-рис.14). На данном этапе возникли трудности с разбором цвета, так как многие предметы в данной постановке схожи по тону и цвету.

Рис. 6 Живописный этюд

Рис. 7 Живописный этюд

Рис. 8 Живописный этюд

Рис. 9 Живописный этюд

Рис.10 Живописный этюд

Рис.11 Живописный этюд

Рис.12 Живописный этюд

Рис.13 Живописный этюд

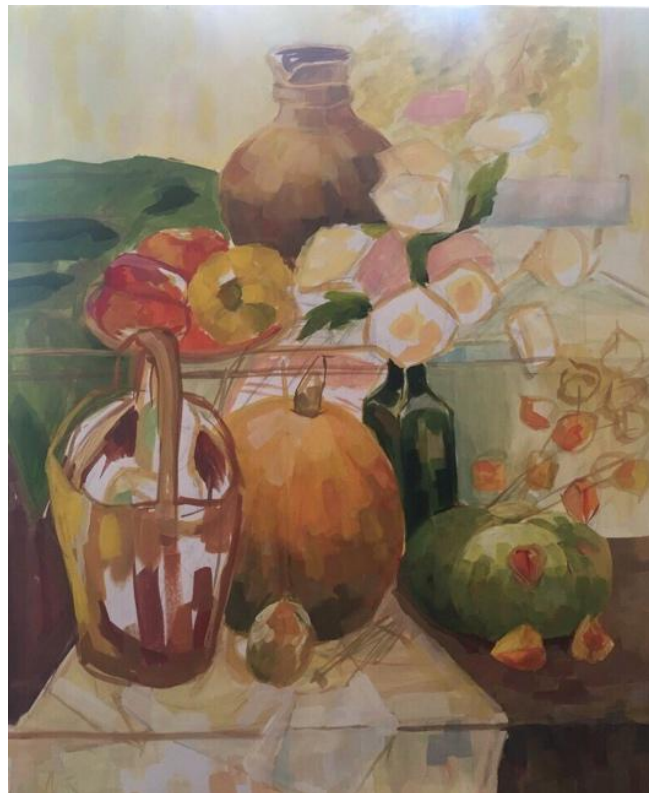

Рис.14 Живописный этюд

4 этап.Работа над графическим листом (этапы).

Работа над живописным натюрмортом была начата с легкого карандашного рисунка на бумаге. Прорабатывали композицию, конкретизировали детали, намечали тени, падающие тени, блики и свет мы сразу кистью, используя охру, сильно разбавленную водой. Отдельными мазками постепенно набирали форму и цвет предметов, учитывая при этом тоновые различия между предметами, фоном, изменение цвета по форме, дополнительных контрастов. Выделили предметы по тону с учетом их освещенности. Контраст по теплохолодности в композиции натюрморта был продуман и решен в соответствии с реальным освещением, идущим из окна. Свет был теплым, соответственно тени были с холодным оттенком. Работа велась одновременно во всех частях композиции. Чтобы выдвинуть более яркие предметы первого яруса на главный план, необходимо сделать

окружение и предметы, находящиеся на втором ярусе, сделать более спокойными и не бросающимися в глаза, сделать более светлыми и по тону.

Этапы выполнения графической композиции «Тёплый сентябрь»

Этапы выполнения графической композиции «Тёплый сентябрь»

Последний этап работы «Теплый сентябрь». Обобщение.

Для сохранения общего цветового решения в работе нам необходимо было ограничить количество используемых красок. Так как стояла задача выполнить натюрморт в теплой цветовой гамме, то чаще всего мы использовали теплые цвета: желтый, красный, коричневый, охра. Для смягчения холодных цветов (синий, голубой, зеленый, краплак) мы добавляли к этим цветам теплые оттенки. Через сочетание противоположных цветов мы задали ритм всей композиции.

Написание данного натюрморта не было простой задачей. Было создано множество эскизов и ютюдов. Соблюдение теплой цветовой гаммы требует знания цветоведения, приемов цветовой гармонизации, техник работы с краской, умения работать гуашью. Несмотря на все сложности, натюрморт получился очень теплым, ярким, и звучащим. Теплая цветовая гамма соблюдена, одни предметы не теряются на фоне других, в натюрморте отчетливо читается солнечный осенний день.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках выпускной квалификационной работы на тему «Формирование знаний о цветовой гамме в живописи натюрморта у учащихся средних классов общеобразовательной школы» перед нами стояла задача решить проблему освоения учащимися знаний о цветовой гамме. Было проведено исследование и экспериментальная работа в общеобразовательной школе. Мы предположили, что наиболее важными аспектами освоения знаний о цветовой гамме являются: наблюдение и анализ природы; необходимость сформировать у учащихся понятие о цветовой гамме не как об отдельном предмете изучения, а как о способе построения живописной работы в натюрморте; изображение учащимися натюрморта с использованием знаний о цветоведении; соблюдение последовательного характера освоения учащимися знаний о цветовой гамме в процессе выполнения практических упражнений и работы над композицией натюрморта.

Чтобы доказать данное положение гипотезы, нами была разработана и апробирована система экспериментальных уроков. Положительные результаты экспериментально-исследовательской работы доказывают справедливость поставленной гипотезы.

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы были решены следующие задачи:

- выявлены возрастные особенности усвоения знаний о цветовой гамме у учащихся 6 классов.
- определена методическая последовательность заданий для формирования знаний о цветовой гамме у учащихся 6 классов.
- разработаны планы – конспекты занятий по изображению натюрморта в 6 классах, направленных на развитие знаний о цветовой гамме в живописи натюрморта.

Теоретическая часть выпускной квалификационной работы представляет собой анализ развития жанра натюрморта в европейской и русской живописи. Творческая часть выпускной квалификационной работы представляет собой живописный натюрморт «Теплый сентябрь», выполненный гуашевыми красками.

В ходе исследования были затронуты вопросы использования наглядных средств на уроках изобразительного искусства и как с помощью данных средств можно оптимизировать и усовершенствовать подачу учебного материала и тем самым поспособствовать активизации познавательной деятельности учащихся.

К сожалению, рамки выпускной квалификационной работы не позволяют в полном объеме провести большую исследовательскую работу на данную тему. Считаем, что данная тема может стать объектом для дальнейшего исследования.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Абрамова, Г.С. Возрастная психология: Учебное пособие для студентов вузов. - 4-е изд. / Г.С. Абрамова. – М.: Академический Проект, 2003.
2. Аксенов Ю., Левидова М. Цвет и линия. Практическое руководство по рисунку и живописи. – М., 1976 – ил.
3. Алехин А.Д. Изобразительное искусство. Художник. Педагог. Школа. – М.: Просвещение, 1984 – 160 с., ил.
4. Алехин А.Д. О языке изобразительного искусства. – М.: Знание, 1973-47 с., ил.
5. Алпаатов М.В. Композиция в живописи. – М., 1940 – ил.
6. Алпаатов М.В. «Всеобщая история искусств» Т.1-2. М., 1949.
7. Алпаатов М.В., Ростовцев Н.И. «Искусство» 1т. 1 часть. – М., 1987.
8. Беда Г.В. Живопись: Учебник для студентов педагогических институтов. – М.: Просвещение, 1986.- 192 с., ил.
9. Виппер Б.Р. Статьи об искусстве – М., 1972.
10. Виффен Валерии: Как научиться рисовать натюрморт. Пособие по рисованию \ пер. с англ. И.Гиляровой. – М.: Изд. ЭКСМО - Пресс, 2001-64с., ил.
11. Возрастная и педагогическая психология. Под ред. Гамезо М. В.Матюхиной, М.В., Михальчик Т. С. – М.: Просвещение, 1984
12. Волков Н. Н. Восприятие Картины. – М.: Просвещение, 1976 – 56 с., ил.
13. Всеобщая история искусств - М.,1972.
14. Выборнова Г. Роль освещения в натюрморте. - Художник; 6. 1984.
15. Выготский, Л.С. Педагогическая психология / Под. ред. В.В.

- Давыдова. – М.: Педагогика, 1991.
16. Герчук Ю. Живые вещи – М.: Советский художник, 1977 - 143с., ил.
  17. Герчук Ю.Я. Основы художественной грамоты. – М.: Советский художник, 1998 – ил.
  18. Гусарева А.П., Константин Коровин - Советский художник.
  19. Гуцалюк Л.Б. Занятия по подготовке детей к школе //Начальная школа, 1994.
  20. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. – М., 1986.
  21. Дмитриев И.А. «Краткая история искусств» 1 книга – М., 1968.
  22. Изобразительное искусство. 6 класс: поурочные планы по программе под ред. Б.М. Неменского / авт.-сост. О.В. Павлова – Волгоград: Учитель, 2006. – 286 с.
  23. Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство – М.: Высшая школа, 2000 – 368 с., ил.
  24. Искусство Средних веков и Возрождение. Энциклопедия. (Автор-составитель Краснова О. Б.) – М.: Олма-ПРЕСС, 2001 - 302 с., ил.
  25. История искусства зарубежных стран. Доброклонского М.В. под ред. т.3 – М.: Искусство, 1964 - 671 с., ил.
  26. Казакова Т.Г. «Развивайте у дошкольников творчество» (конспекты занятий рисованием, лепкой, аппликацией). Пособие для воспитателей детского сада. – М.: Просвещение 1985- 192с.
  27. Каменский А.А. Вернисажи. – М.: Советский художник, 1974 - 528с., ил.
  28. Кантор А.М. Предмет и Среда в живописи - Советский художник.
  29. Коменский Я.А. Великая дидактика (Избранные главы) – М.: Педагогика, 1989 - 416 с.

30. Косминская В.Б., Халезова Н.Б. «Основы изобразительного искусства и методика руководства изобразительной деятельностью детей»: Учебное пособие для студентов пединститутов – М.: Просвещение, 1987 - 128с.
31. Кузин В.С. Методика преподавания изобразительного искусства – М.: Просвещение, 1983 – 191 с.
32. Кузнецов Ю. Западноевропейский натюрморт - Советский художник.
33. Мастерская юных художников. Развитие изобразительных способностей старших дошкольников – СПб: Детство - пресс, 2002 - 80с.
34. Методика обучения изобразительной деятельности конструированию: Учебное пособие для учащихся педучилищ \ Т.С. Комарова, В.А. Езикеева, Е.В. Лебедева \ Под редакцией Т.С. Комаровой- 2 изд. дораб. – М.: Просвещение, 1985 - 271с.
35. Методика обучения рисованию, лепке и аппликации в детском саду. Учебник для учащихся пед. училищ под редакцией док. пед. наук Н.П. Саккулиной. Изд. 5-е, испр. – М.: Просвещение 1971 - 256с.
36. Неклюдова М.Г. Традиции и новаторства в русском искусстве конца XIX начала XX века. – М.: Просвещение 1991 – 396 с.
37. Неменский Б.М. «Мудрость красоты, о проблемах эстетического воспитания», «Изобразительное искусство и художественный труд». – М., 1991 - 339с.
38. Однорялова И.В. «Материалы, инструменты и оборудование в изобразительном искусстве». – М., 1990 - 253 с.
39. Омеляненко Е.В. Цветоведение и колористика. – М.: Планета музыки, 2014 - 102 с.
40. Пучков А.С., Триселев А.В. Методика работы над натюрмортом:

- Учебное пособие для студентов художественно-графических факультетов педагогических институтов. – М., Просвещение, 1982 - 160 с.
41. Рисунок. Живопись. Станковая композиция. Основы графического дизайна. Примерные программы для детских художественных школ и изобразительных отделений детских школ искусств. – М., 2003.
  42. Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе. – М.: Просвещение, 2000 - 251 с.
  43. Сокольникова Н.П. Изобразительное искусство методика его преподавания в начальной школе: Учебное пособие для студентов педагогических вузов. – М.: Изд. центр «Академия», 1999 - 368 с.
  44. Учебно-методическая газета для учителей МХК, музыки и ИЗО «Искусство», изд. дом «Первое сентября». 2006 - 24с.
  45. Ушинский К.Д. Сочинения. – Совет Народных Комиссаров СССР, 1945 - 776 с.
  46. Фомина Н.Н., Дмитриева А. А., Горяева Н.А. И др. Изобразительное искусство и художественный труд. Сост. Фомина Н. Н. – М.: Просвещение, 1995.
  47. Хогарт Б. Игра света и тени для художников. – Тула, М., 2001.
  48. Художественные музеи СССР. Сост. Резникова Е. А. – М.: Изобразительное искусство, 1984 - 216 с., ил.
  49. Шитов Л.А., Ларионов В.Н. Живопись – М.: - Просвещение, 1997 - 241 с.
  50. Шорохов Е.В. Основы композиции. – М.: Просвещение, 1979 – 302с., ил.
  51. Эльконин Д.Б. Детская психология (Развитие ребенка от рождения до 7 лет) – М.: Учпедгиз, 1960.

52. Энциклопедия Русской живописи. Под ред. Калашниковой Т. В. – М.: Олма-ПРЕСС, 2001 - 351 с., ил.
53. Яшухин А. П. Ломов С. П. Живопись. – М., 1999 - ил.

ПРИЛОЖЕНИЯ