

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 ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ ИЗОБРАЖЕНИИ
ПОРТРЕТА В ГРАФИЧЕСКОМ РЕДАКТОРЕ 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 02021405
Хагай Валентины Дмитриевны

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

БЕЛГОРОД 2019

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение.....	3
Глава I. Исторические аспекты развития жанра портрета в классической и цифровой живописи.....	9
1.1. Особенности развития реалистической портретной живописи художников-мастеров 17-21 века.....	9
1.2. Графические редакторы как инструмент современной живописи портрета.....	30
Глава II. Педагогические основы процесса формирования представлений о портретной живописи на занятиях изобразительным искусством	39
2.1. Современное состояние обучения портретной живописи в общеобразовательных школах	39
2.2. Экспериментальная работа по освоению закономерностей композиции портрета у учащихся на занятиях по изобразительному искусству в общеобразовательной школе.....	47
Глава III. Процесс работы над творческой композицией портрета в графическом редакторе	62
3.1. Замысел творческой композиции портрета и выполнение поисковых эскизов в графическом редакторе	62
3.2. Процесс выполнения итоговой живописной композиции портрета в масляной живописи.....	49
Заключение.....	61
Библиографический список	63
Приложения	68

Введение

В наши дни перед образовательной системой стоят сложные и важные задачи. Учителя должны помочь обучающимся качественно освоить образовательную программу, а также пробудить и развить в них познавательный интерес к миру и творчеству. Качественное обучение требует индивидуального подхода к ученикам, однако зачастую педагог не успевает охватить весь класс и уделить каждому ребёнку достаточно внимания.

Учитель может оптимизировать процесс обучения, облегчить и ускорить освоение программы учениками и решать задачи, поставленные государственным стандартом, более полноценно, компьютеризировав свои занятия. В настоящее время потенциал таких технологий используется в школах, но не в полной мере. В контексте занятий изобразительным искусством компьютеризация позволила бы решить несколько проблем, с которыми сталкиваются учитель и учащиеся, а именно проблему умения использования материалов и проблему отсутствия у детей интереса к занятиям. Часть проблем, которые ребёнок испытывает при работе непосредственно с изобразительным материалом, снимется в связи с переходом на компьютерные технологии изображения. Освоив работу в графических редакторах, учащийся сможет сконцентрироваться непосредственно на процессе познания основных закономерностей, необходимых для любого вида изобразительного искусства, а именно на освоении навыков работы с тоном, колористике, законах композиции и перспективы. Ознакомившись с этими принципами он уже осознанно сможет использовать их и при работе с традиционными материалами. Кроме того, современным школьникам интересно изучить новые способы использования близкой им компьютерной среды.

Будучи на педпрактике, мы провели опрос и обнаружили, что обучающиеся заинтересованы в изучении подобных новых технологий и хотели бы проявить себя на таких занятиях. У многих детей есть смартфоны,

планшеты и компьютеры, но, в большинстве случаев, техника используется детьми непродуктивно: своё взаимодействие с ней обучающиеся сводят к развлечениям - играм и сетевому общению. Однако в процессе игры дети не занимаются творческой деятельностью, не развиваются качественно, а в основном лишь потребляют уже готовый контент. Проводя уроки с использованием современных компьютерных средств, мы сможем перенаправить познавательный интерес ребёнка в более продуктивное русло.

Цифровая живопись - это вид деятельности, тесно связанный как с изобразительным искусством, так и с близким подрастающему поколению миром видеоигр и фильмов. Возможности современных технологий могут помочь и учителю, и учащемуся в достижении учебных целей. Однако методики формирования представлений о художественных возможностях графических редакторов и методики обучения их использованию не адаптированы для нужд образовательной системы.

Таким образом, появляется **противоречие** между требованиями современных условий жизни и недостаточной разработанностью подходов к образованию школьников с помощью современных технологий.

Актуальность проблемы исследования основывается на наличии противоречия между существующей традиционной методикой обучения изобразительному искусству и современными условиями школьного образования.

Проблема исследования: каковы методические условия формирования представления о портретной живописи в графических редакторах в средних классах общеобразовательной школы?

Цель исследования: разработка методики формирования представления о портретной живописи в графических редакторах в средних классах общеобразовательной школы.

Объект исследования: художественное развитие подростков с использованием современных средств создания цифрового изображения.

Предмет исследования: методические аспекты ознакомления учащихся средних и старших классов общеобразовательной школы с технологиями создания портрета в графических редакторах.

Гипотеза исследования: Мы полагаем, что формирование представлений о создании портрета в графических редакторах будет эффективным, если:

- Будет разработана методика обучения, по созданию портретного изображения с помощью графических редакторов;
- Содержание профессионально-художественных знаний будет адаптировано к возрастному уровню восприятия школьников;
- Система ознакомления с портретной живописью будет содержать различные технологические подходы к выполнению компьютерного изображения;
- Класс, школа будут оборудованы соответствующим оснащением, включающим в себя интерактивный экран, планшет, персональные компьютеры с программным обеспечением.

Задачи исследования:

1. Выяснить технические и художественные отличия традиционной живописи от живописи, выполненной в графических редакторах.
2. Выявить целесообразность использования графических редакторов на уроках изобразительного искусства в школе на современном этапе и в долгосрочной перспективе.
3. Определить содержание уроков изобразительного искусства, нацеленных на формирование представлений о портретной живописи в графических редакторах.
4. Разработать систему уроков и интегрировать ее в существующую систему занятий изобразительным искусством.

Методологической основой исследования послужили труды следующих авторов:

- по методике преподавания изобразительного искусства - Т.Я. Шпикалова, Б.М. Неменский, С.П. Ломов;
- по педагогике - Г.В. Беда, И.П. Волков, Е.В. Шорохов;
- по психологии - Л.С. Выготский, А.Р. Лурия;
- психолого-педагогические исследования, направленные к проблеме языка изобразительного искусства и художественного образа (Р. Арнхейм, А.Д. Алёхин).
- о роли компьютерных технологий в обучении - Н.А. Забродина, Г.В. Игнатъев, Г.В. Рязанцева, Е.А. Маликова.

Методы исследования:

- анализ психолого-педагогической, научно-методической, искусствоведческой и исторической литературы по проблеме исследования;
- анализ программ, методических разработок к урокам, наглядно-иллюстративного материала, творческих работ учащихся;
- наблюдение за учебным процессом, творческой деятельностью учащихся;
- анализ продуктов художественной деятельности учащихся;
- неформальные беседы с учащимися и педагогами дополнительного образования, с целью определения уровня развития изобразительных навыков и уровня заинтересованности;
- экспериментальная проверка теоретических выводов.

Теоретическая значимость исследования:

- выявлена и теоретически обоснована целесообразность использования графических редакторов на уроках изобразительного искусства в школе на современном этапе и в долгосрочной перспективе,
- определено содержание уроков изобразительного искусства, нацеленных на формирование представлений о портретной живописи в графических редакторах,

- разработана методическая последовательность формирования представлений о портретной живописи в графических редакторах,
- определена возможность освоения данных материалов подростками, обучающимися в общеобразовательной школе.

Практическая значимость исследования:

Разработаны и экспериментально проверены задания, направленные на формирование представлений о портретной живописи в графических редакторах. Разработанные материалы могут быть использованы в практической деятельности учителей общеобразовательных школ на занятиях изобразительным искусством для ознакомления обучающихся с портретным жанром.

Этапы исследования:

- на первом этапе исследования была определена тема и сформулирована проблема исследования. Также осуществлялся анализ искусствоведческой, научно-методической, педагогической литературы по теме исследования, был проведен констатирующий эксперимент, выявивший знания, умения и навыки обучающихся шестых классов общеобразовательной школы;

- на втором этапе были определены основные составляющие формирующего этапа эксперимента, разработаны и проведены занятия по формирующему эксперименту, в котором обучающиеся знакомились с особенностями создания портрета в графических редакторах;

- на третьем этапе был проведен формирующий эксперимент, подведены итоги экспериментальной работы, проанализированы и обработаны полученные результаты.

Экспериментальная база исследования. Исследование проводилось на базе МБОУ СОШ № 20 г. Белгорода. Экспериментальная работа проводилась в одном из 6 классов данной школы.

Выпускная квалификационная работа состоит из теоретической части, состоящий из введения, трех глав, заключения, библиографического списка и

приложений, а также творческой части, которая представлена в виде творческих поисков, цифровых эскизов и итоговых композиций стилизованного портрета 60 x 80 см. и реалистичного портрета 50 x 70 см. холст, масло.

ГЛАВА I. ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЖАНРА ПОРТРЕТА В КЛАССИЧЕСКОЙ И ЦИФРОВОЙ ЖИВОПИСИ

1.1. Особенности развития реалистической портретной живописи художников-мастеров 17-21 века

С древнейших времён искусство помогало людям познавать мир. Люди наблюдали и пытались запечатлеть окружающее пространство, сохранить знакомые образы, акцентируя внимание на основных, наиболее важных чертах. Объектом творчества становились не только явления природы, предметы и животный мир, но и знакомые художникам люди. Так возник жанр портрета.

Портрет - это жанр изобразительного искусства, посвященный изображению конкретного человека или группы людей [62].

Существует множество классификаций портрета. Условно их можно разделить следующим образом:

По характеру изображения портреты бывают: парадные, камерные, костюмированные и бытовые.

Цель парадного портрета - передать внешний облик и высокий социальный статус заказчика, его достижения. Как правило, для создания эффекта особого величия натуры, стоящая или сидящая фигура изображалась в полный рост на фоне архитектуры (рис.1) или пейзажа (рис.2).

Рис.1. Бенджамин Уэст, портрет Георга, принца Уэльского, и принца Фредерика, позднее герцога Йоркского, 1778

Рис. 2. Якопо Амикони, портрет императора Петра I с Минервой, 1732–1734

Камерный портрет должен отображать особые моральные качества натуры. В основном, натура в таком портрете изображалась по плечи, грудь или по пояс, фон чаще всего был нейтральным (рис.3), либо представлял собой условный пейзаж, целью которого была демонстрация гармоничного слияния природы и человека (рис.4).

Рис.3. Бугаевский-Благодарный И.С., портрет Владимира Боровиковского, 1825

Рис.4. Боровиковский В., портрет княгини Елизаветы Григорьевны Темкиной, 1798

В костюмированном портрете человек представлен в виде персонажа какой-либо истории. Примером такой работы может служить портрет Екатерины Хрущёвой и Екатерины Хованской кисти Левицкого (рис. 5, рис. 6). Девочки запечатлены во время сцены из комической оперы-пасторали и одеты в соответствующие ролям костюмы.

Рис.5. Левицкий Д.Г., портрет Екатерины Хрущевой и Екатерины Хованской, 1773

Рис.6. Левицкий Д.Г., портрет Екатерины Хрущевой и Екатерины Хованской (фрагмент), 1773

В бытовом портрете человек запечатлён в течение бытовой ситуации (рис.7).

Рис.7. Маттиас Стом, «Юноша читает при свече», 1600-е

По числу изображений на одном холсте портрет может быть одиночным (рис.8), двойным (рис.9), групповым (рис.10).

Рис.8. Питер Пауль Рубенс, портрет камеристки инфанты Изабеллы, 1620е

Рис.9. Питер Пауль Рубенс Рубенс, «Автопортрет с Изабеллой Брант», 1609

Рис.10. Франсиско Гойя, портрет семьи Карлоса V, 1800-1801

Сосоловный портрет может быть купеческим (рис.11), крестьянским (рис.12), портретом духовного лица (рис.13), либо изображать представителя иной сословной принадлежности.

Рис.11. Тарханов И.В,
портрет Семена
Шапошникова, 1829

Рис. 12. Аргунов И., портрет
неизвестной в русском
костюме, 1784

Рис.13. Диего Веласкес,
портрет кардинала Асталли,
1650

Отдельно выделяют автопортрет - изображение художником себя (рис.14).

Рис. 14. Фешин Н., автопортрет, 1920

Портреты могут составлять портретные галереи - ансамбли портретов, изображающих представителей одного рода, либо одной должности, профессии (рис.15). Ансамбли портретов должны быть согласованы по композиции, формату, колориту.

Рис.15. Жерар Дюфе, ансамбль из двух портретов, 1625-1630

При написании портрета художник преследует определённые цели. Эти цели меняются в зависимости от взглядов людей. В наши дни к ним условно можно отнести следующие требования:

1. Человек, изображённый на картине должен обладать сходством с реальной моделью.
2. Портрет должен отражать индивидуальные особенности личности, её «душу».

В большинстве произведений художников характер натуры передаётся через черты её внешности, однако порой художник может отказаться от изображения некоторых реальных особенностей модели и обобщить или стилизовать изображение в угоду более выразительной передаче характера. Примером в данном случае могут служить работы кубистов (рис.16) и экспрессионистов (рис.17).

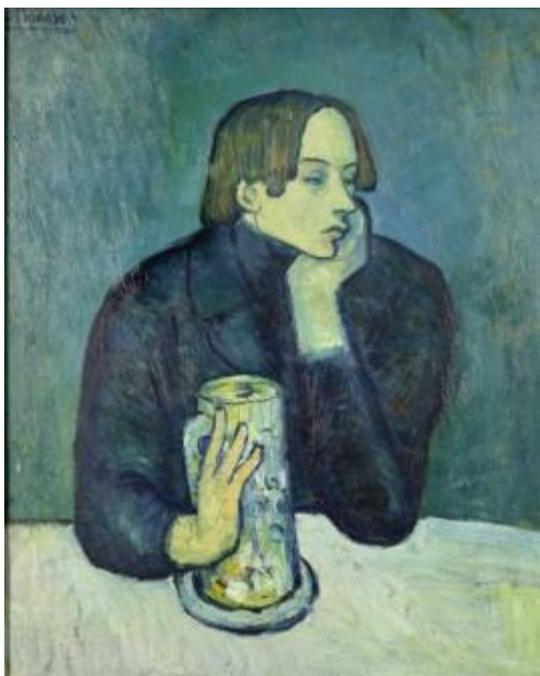

Рис.16. Пабло Пикассо, портрет поэта Сабартеса, 1901

Рис.17. Амедео Модильяни, «Жанна Эбюттерн в шляпке и с ожерельем», 1917

Усилить «образность» авторам помогают как живописные средства выразительности (светотень, рефлекс, контраст по теплохолодности, воздушная перспектива и другие), так и композиционное решение пространства картины. Благодаря работе художника, зритель может увидеть образы и характеры людей прошлого, проанализировать их. Причём этот анализ можно провести как в отношении изображённой натуры, так и в отношении личности и взглядов самого автора.

Привычные и знакомые нам цели, которыми руководствуются художники при написании портрета, и способы создания выразительности, начали складываться в эпоху Возрождения - период антропоцентризма, когда человек становится «мерой всех вещей». Художники того времени начинают обращать внимание на индивидуальные особенности человека, видя в нём не «сосуд греха» или «образ бога», а полноценную личность со своей силой и возможностями.

Эта тенденция продолжается и в 17 веке. Художники учатся передавать всё больше черт характера индивида, выявлять не только внешнее сходство, но и внутреннюю суть человека. Благодаря этому, портретное искусство

обретает новые грани и становится глубже. На портретах теперь можно увидеть не только аристократа, богача или героя истории - запечатлён может быть «интересный» представитель любого возраста, расы и социальной группы, появляются автопортреты художников. Среди произведений той эпохи особенно примечательны работы Рембрандта Харменса ван Рейна и Франса Халса, Диего Веласкеса и Антониса ван Дейка. Их искусство сочетает в себе техническое живописное мастерство и жизненность образов.

Рис.18. Рембрандт Харменс Ван Рейн, «Даная»,
1636-1647

Рис.19. Франс Халс, портрет
Виллема ван Хейтхейзена, 1634

Творчество той эпохи отчасти бросает вызов ренессансным канонам; это стремление заметно даже в мифологических сценах. Рембрандтовская «Даная» передаёт ощущение, скорее, домашнего уюта, а не возвышенного духа классики (рис.18). Художники стараются показать реальный, а не идеализированный и приближенный к канону образ, и в портретах, выполненных с натуры. Виллем ван Хейтхейзен, герой одноименного портрета, предстаёт в виде добродушного пожилого человека, полного житейской мудрости (рис.19), Мёнипп Веласкеса - это бродяга, обрётший внутреннюю свободу от общественных условностей и с иронией вззирающий на зрителя (рис.20). Ван Дейк на своём автопортрете предстаёт зрителю в

образе живого, несколько меланхоличного и отчаянно утончённого молодого человека (рис.21). Жизненность заметна и в портретах простолюдинов: цыганка Франса Халса излучает задор и веселье (рис.22).

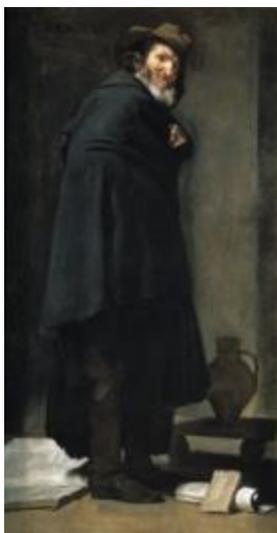

Рис.20. Диего Веласкес, «Мёнипп», 1640

Рис.21. Антонис Ван Дейк, автопортрет, 1622

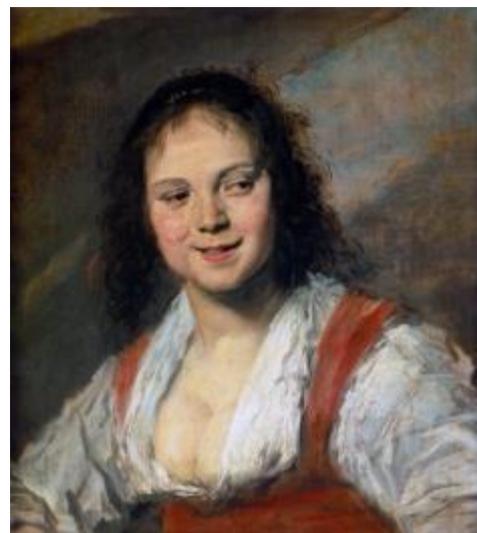

Рис.22. Франс Халс, «Цыганка», 1630

Среди групповых аристократических портретов той эпохи особенно известен «Ночной дозор», пронизанный отчасти театральным духом: дозорные предстают перед зрителем не только как реальные люди-служители закона, но как герои-защитники городского покоя (рис.23). Примечателен и портрет регентов дома престарелых: застывшие лица натурщиков отчасти оживляет освещение; статичная композиция и сдержанный, сумрачный колорит создают ощущение медленного, но неотвратимого угасания (рис.24).

Рис.23. Рембрандт Харменс Ван Рейн, «Ночной дозор», 1642

Рис.24. Франс Халс, портрет регентов дома престарелых, 1664

В 18 веке процветают парадный и романтический портрет. Внимание уделяется теме личности и народа в историческом контексте; художники осознают, что субъекта нельзя запечатлеть в формулах или догмах. Наиболее яркими представителями творчества этого периода считаются английские художники Томас Гейнсборо и Джошуа Рейнолдс, испанец Франсиско Гойя, русские живописцы Дмитрий Левицкий и Владимир Боровиковский.

Рис.25. Томас Гейнсборо, «Голубой мальчик», 1770

Рис.26. Томас Гейнсборо, «Утренняя прогулка», 1770

Рис.27. Дж. Рейнолдс, портрет Нелли О'Брайен, 1764

Романтическим образам той эпохи свойственна идеализированная утонченность и лиричность, художники подчёркивают гармоничную связь человека с природой. Типичными образцами этого направления являются работы «Голубой мальчик» и «Утренняя прогулка» Томаса Гейнсборо (рис.25, рис.26), портрет Нелли О'Брайен Рейнолдса (рис.27).

Несколько отличаются от творчества англичан работы Франсиско Гойи: из-за политической и культурной отсталости Испании того периода все тенденции и идеи проникают туда с запозданием. Отпечаток на его творчество накладывают также культурные особенности Испании с её приверженностью к строгим религиозным догмам. Образы, созданные художником, зачастую выглядят несколько застывшими, парадными, но в то же время в них присутствуют элементы, отражающие человеческую

сущность портретируемых. Так, например, герцогиня Альба одета в дорогой костюм, однако поза и жест как бы говорят о её своенравии (рис.28).

Рис.28. Франсиско Гойя, портрет герцогини Альба, 1797

Рис.29. Дмитрий Левицкий, портрет Кокоринова, 1769

Рис.30. Дмитрий Левицкий, портрет Демидова, 1773

Портретам русских художников свойственна точная передача характера портретируемых, их внутреннего мира и социального положения. В работах зачастую можно встретить сочетание черт камерного, и парадного портрета (рис.29, рис.30), элементы театральности и повседневности (Смолянки (1773-1776)). В парных портретах художники показывают дружескую привязанность портретируемых, придают натурщикам изящество, тонкость и чувственность (рис.31, рис.32).

В искусстве 19 века появляется новое направление - классицизм. Классицистический портрет строже и консервативнее романтического. Художники акцентировали внимание на величии разума, излишняя чувственность и эмоциональность считались неуместными. Этого направления придерживался Жан Энгр: его манера письма выверенная, гладкая, композиция симметрична и подчинена рациональному началу. Эта сдержанность заметна в портретах Гране и Бертена (рис.33, рис.34).

Рис.31. Левицкий Д.Г, «Феодосия Ржевская и Настасья Давыдова», 1772

Рис.32. Владимир Боровиковский, «Лизынька и Дашинька», 1794

Рис.33. Жан Энгр, портрет Гране, 1809

Рис.34. Жан Энгр, портрет Луи Франсуа Бертена, 1832

Рис.35. Теодор Жерико, портрет Эжена Делакруа, 1819

Продолжает своё развитие и романтический портрет. В 19 веке звание мастера романтизма обретает Теодор Жерико. Образы, созданные им, полны напряжения чувств, характерности (рис.35, рис.36). Герои портретов другого мастера романтического портрета, Карла Брюллова, находятся в большей гармонии с собой (рис.37, рис.38).

Рис.36. Теодор Жерико,
«Сумасшедшая старуха»,
1823

Рис.37. Карл Брюллов,
«Итальянский полдень»,
1827

Рис.38. Карл Брюллов,
автопортрет, 1848

Мастером камерного портрета можно считать Ореста Кипренского. Внутренний мир изображаемых им личностей кажется хрупким, несколько закрытым (рис.39, рис.40).

Рис.39. Орест Кипренский, портрет
Ростопчиной, 1809

Рис.40. Орест Кипренский, портрет
мальчика Челищева, 1808

С середины 19 века развитие получает реалистический портрет. В России это направление представлено именами передвижников, в том числе, Ильи Репина (рис.41), Ивана Крамского (рис.42), Валентина Серова (рис.43). Работы этих художников тесно связаны с жизнью: передаётся и внешнее сходство, и сила характера натурщиков. Авторы тонко работают с тоном, цветом и светом, умело строят конструкцию предметов, живо передают движение.

Рис.41. Репин И.Е., портрет композитора М. П. Мусоргского, 1881

Рис.42. Крамской И.Н., портрет художника Шишкина, 1880

Рис.43. Валентин Серов, портрет Мики Морозова, 1901

В последней трети 19 века появляется импрессионизм. Художники, работавшие в этом направлении (Эдуар Мане (рис.44), Эдгар Дега (рис.45), Огюст Ренуар (рис.46)), концентрировались на передаче изменчивого состояния среды и человека, его эмоций. Трагические мотивы прослеживаются в творчестве Винсента Ван Гога; его портретам свойственна колористическая напряжённость, часто встречается контур, но в целом он пробует писать различными способами (рис.47).

Стилю модерн, возникшему в конце 19 века, свойственна лаконичность и некоторая гротескность. Мастерами модерна считаются Тулуз-Лотрек (рис. 48), Эдвард Мунк (рис.49), черты стиля встречаются в творчестве Михаила Врубеля. В работах Мунка прослеживаются тревожность и напряжение. Нечто подобное встречается и у Врубеля: его картины выглядят одновременно целостными и рассыпающимися (рис.50, рис.51).

Рис.44. Эдуар Мане, портрет Эмиля Золя, 1868

Рис.45. Эдгар Дега, «Сидящая женщина с вазой», 1872

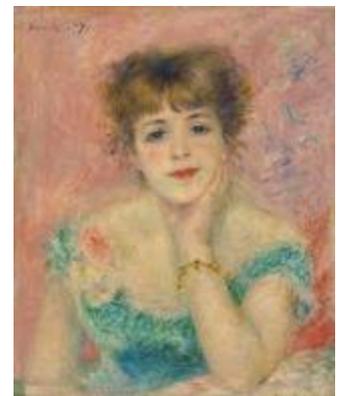

Рис.46. Пьер-Огюст Ренуар, Портрет актрисы Жанны Самари, 1877

Рис.47. Винсент Ван Гог, автопортрет с отрезанным ухом и трубкой, 1889

Рис.48. Анри де Тулуз-Лотрек, портрет Эмиля Бернара, 1895

Рис.49. Эдвард Мунк, Автопортрет с зажжённой сигаретой, 1895

В 20 веке фигуративное искусство¹ уступает свои позиции более символичному, условному. В портрете сочетается внимание к особенностям личности и одновременно - к особенностям мышления автора. Художники отходят от изображения реальных черт и пытаются передавать сущность людей и явлений при помощи схожих по эмоциональному восприятию абстрактных образов. Типичным представителем этого направления является Казимир Малевич (рис.52).

Рис.50. Врубель М.А., портрет артистки Н.И. Забелы-Врубель, 1898

Рис. 51. Врубель М.А., портрет артистки Н.И. Забелы-Врубель (фрагмент), 1898

Рис. 52. Малевич К., «Женский портрет», 1929

¹ Фигуративное искусство — направление в искусстве, описывающее объекты (напр., картины и скульптуры), которые сохраняют сходство с реальными объектами, от которых произведены, и, таким образом, по определению репрезентативны.

Русское изобразительное искусство из провинциального и часто подражательного превратилось к началу XX века в одну из главных национальных школ в области живописи. Широкое распространение получает т.н. «суровый стиль», представленный в творчестве Евсея Моисеенко, Андрея Мыльникова, Таира Салахова (рис.53, рис.54, рис.55). Работы этого направления лаконичны и выразительны, в них заметно несколько романтическое начало, тематика зачастую обращается к проблемам взаимоотношений между людьми.

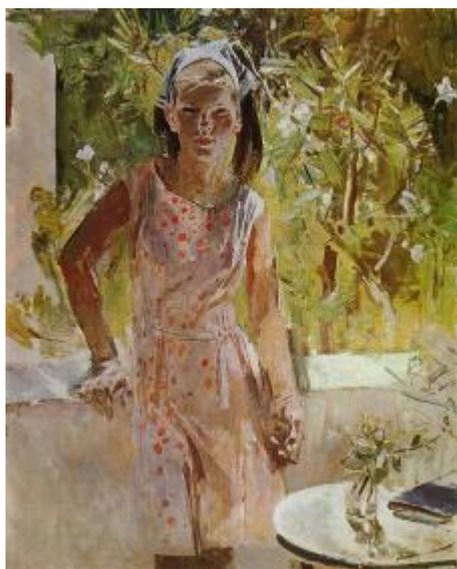

Рис.53. Евсей Моисеенко, «Наташа», 1967

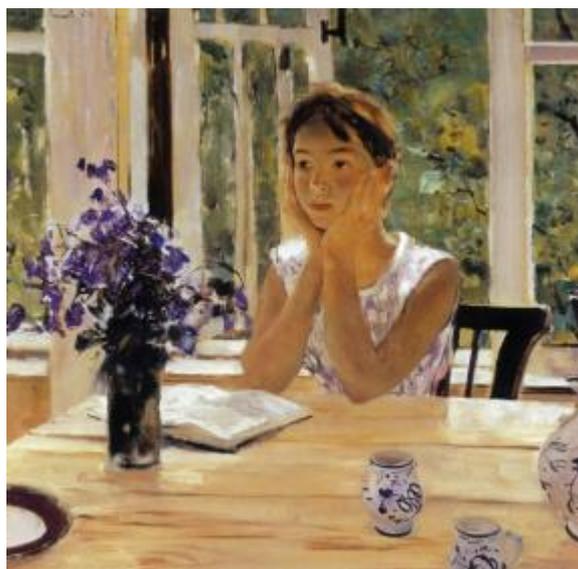

Рис.54. Андрей Мыльников, «Верочка», 1964

Также ведётся активный диалог со средневековой традицией, работы стилизуются под иконопись (рис.56).

Рис.55. Таир Салахов, портрет матери, 1980

Рис.56. Кузьма Петров-Водкин, «Мальчик», 1913

Современная живопись, в том числе и портретная, богата и разнообразна. Художники обладают ещё большим количеством технических средств и материалов, доступных для использования и самовыражения. Часть авторов использует в своём творчестве традиционные материалы и придерживается реалистических академических норм. К таким художникам можно отнести Ивана Логинова, Ксению Истомина, Сергея Коваленко (рис.57, рис.58, рис.59).

Рис.57. Иван Логинов, «Антон», 2017

Рис.58. Ксения Истомина, этюд, 2017

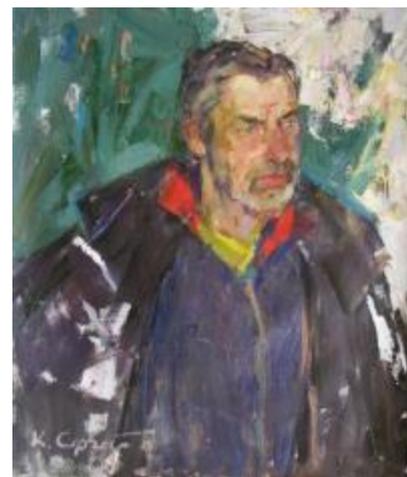

Рис.59. Сергей Коваленко, «Старик», 2018

Другие авторы, используя всё те же привычные краски и кисти, отходят от академизма и ищут свой собственный стиль. Представителями такого подхода можно назвать Акжану Абдалиеву, Алексея Бегова (рис.60, рис.61).

Рис.60. Акжана Абдалиева, «Подарок», 2009

Рис.61. Алексей Бегов, «Вода в дом», 2005

Помимо традиционных материалов в настоящее время широко распространена и цифровая живопись. Первые цифровые работы появились в середине 90-х годов 20 века, но их создание было достаточно долгим трудоёмким процессом по причине отсутствия удобных адаптированных к компьютерам инструментов ввода, таких, как графический планшет. Первые графические устройства появились только в 1984 году. Она назывались KoalaPad и были предназначены для работы с компьютерами Apple. Вместе с планшетом пользователю предлагалось специальное программное обеспечение для рисования - «KoalaPainter». Со временем эти планшеты стали работать и с другими компьютерами, а вскоре рынок потребительских планшетов расширился - на него вышли новые фирмы.

С этого же времени началось бурное развитие цифровой живописи или CG-арт (Computer Graphics Art). Причиной тому послужила, во-первых, доступность: для рисования теперь нужны были лишь компьютер и графический планшет с программным обеспечением. Второй причиной роста популярности стало увеличение скорости работы художника. Графические программы предлагают большое количество инструментов и богатую цветовую палитру.

На сегодняшний день в профессиональном современном цифровом портрете условно можно выделить три направления: реалистически-живописное, более стилизованное и графичное и смешанное.

Цифровые художники-реалисты пишут свои работы, используя приёмы и закономерности академической живописи. Такие изображения бывает сложно отличить от фотографий картин, выполненных в традиционной технике. Для создания подобного эффекта используются текстурные кисти, имитирующие фактуру холста и поверхности мазка масляной краской.

В подобной манере работает Татьяна Куприянова. Она использует художественные средства выразительности, свойственные традиционной живописи: представленная работа её авторства согласована по цвету, композиционно уравновешена, композиционный центр (голова натурщика)

дополнительно выделяется при помощи цветовых и тоновых акцентов. Также отчётливо видны визуальные эффекты, свойственные академической живописи. Это фактурность, отдельные живописные цветовые мазки, использование цветного подмалёвка, как бы просвечивающего сквозь красочный слой (рис.62, рис.63).

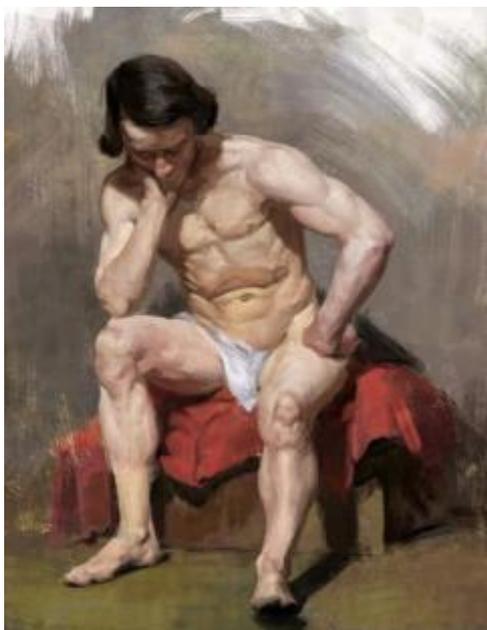

Рис.62. Татьяна Куприянова, учебная работа, 2018

Рис.63. Татьяна Куприянова, учебная работа (фрагмент), 2018

Аналогичным образом пишет и Джун Ан. Его работа написана более широкими, чем у Татьяны, мазками с более заметной имитацией текстур и фактур (рис.64). Созданные эффекты отчасти напоминают пастельные (рис.65). Художник передаёт атмосферу солнечного дня с помощью свойственных импрессионизму контрастов по теплохолодности для передачи освещения, размывает задний план для создания иллюзии воздушной перспективы, списывает края некоторых форм.

Рис.64. Джун Ан, «Пастушка», 2018

Рис.65. Джун Ан, «Пастушка» (фрагмент), 2018

Графичный, более стилизованный цифровой портрет тяготеет к использованию средств выразительности, свойственных цифровому редактору. В подобной манере работает художница Джен Зи.

Рис.66. Джен Зи, «Арес», 2018

Рис.67. Джен Зи, «Арес» (фрагмент), 2018

В её работах заметны однотонные заливки цветом, использование недоступных в обычной живописи цветов, гладких заливок, линий с очень чётким краем, которые редко встречаются и сложно повторить в традиционной живописи (рис.66, рис.67).

Примером также могут послужить работы Виктора Гаусы. Цифровой графике свойственны тонкие окончания мазков и повышенная «гладкость» цвета (рис.68, рис.69).

Рис.68. Виктор Гауса, портрет женщины, 2018

Рис.69. Виктор Гауса, портрет женщины (фрагмент), 2018

Представители смешанного направления используют выразительные средства, присущие и цифровым редакторам, и академической живописи.

К таким мастерам можно отнести, например, Седрика Пейраверне. В его работах заметна живописность, свойственная портретам, выполненным в традиционной технике, фактурность, однако чёткость линий и цветовых переходов явно указывает зрителю на цифровое происхождение портрета (рис.70, рис.71).

Рис.70. Седрик Пейраверне, «Колыбельная», 2016

Рис.71. Седрик Пейраверне, «Колыбельная» (фрагмент), 2016

В своих работах успешно совмещает различные средства выразительности и ещё один художник. Сергей Колесов отчасти имитирует

письмо акрилом или маслом, но детализированность работ позволяет догадаться об их цифровом происхождении (рис.72, рис.73). На изображении «Арамиса» мы видим недовольного, несколько обрюзгшего человека. Этот эффект создают зеленоватые оттенки кожи, подсветка холодным светом по контуру лица, а также, очевидно, мимика мужчины. Художник использует тоновые контрасты: голова более светлым пятном выделяется на тёмном фоне.

Во второй работе живописные средства выразительности создают образ сосредоточенного, холодного дельца. Этот эффект достигается при помощи контрастного цветового колорита. В отличие от портрета Арамиса, данное изображение, скорее, плоскостное, однако некоторая иллюзия пространства создается с помощью списывания краев объектов, тоновой моделировки и приемов цветовой перспективы.

Рис.72. Сергей Колесов, «Арамис Стилтон»,
2017

Рис.73. Сергей Колесов, «Лука Абель»,
2017

Жанр портрета развивался в течение многих веков. На протяжении этого времени цели и задачи, стоявшие перед художником при создании портрета, менялись. В наше время к ним можно отнести передачу внешнего и

внутреннего сходства натуры, создание соответствующего ей образа. Для достижения этих целей художники используют различные живописные и композиционные средства выразительности. Эти закономерности одинаково эффективны при создании портрета как с помощью традиционных материалов, так и цифровых средств. В целом можно отметить, что качество работы зависит не столько от используемого материала, сколько от умения использовать изобразительные средства выразительности.

1.2. Графические редакторы как инструмент в современной живописи портрета.

На протяжении всей истории развития изобразительных искусств создавались новые инструменты, помогавшие художникам оптимизировать технические моменты работы и сосредоточиться на решении творческих задач. В наше время роль таких инструментов играют графические редакторы.

Графический редактор – программа (или пакет программ), позволяющая создавать, просматривать, обрабатывать и редактировать цифровые изображения (рисунки, картинки, фотографии) на компьютере [23].

Существуют два типа 2D-редакторов - растровые и векторные. Для изучения живописи при помощи цифровых технологий наиболее подходят растровые графические редакторы.

В профессиональной арт-среде наиболее распространены такие растровые графические редакторы, как Adobe Photoshop и Corel Painter. Инструментарий этих программ очень обширен, однако стоимость их лицензии также высока. Поэтому начинающие художники могут использовать бесплатные программы с аналогичным набором функций - например, Krita, ArtRage, Artweaver или GIMP. Работая в этих программах, художник может создавать т.н. цифровые живопись и графику - электронные изображения, выполненные с помощью компьютерных инструментов.

Набор инструментов приблизительно одинаков во всех графических редакторах: в программах представлены инструменты, имитирующие традиционные художественные материалы, и вспомогательные опции, оптимизирующие процесс работы. В программе можно изменять форму и положение объекта или его части, более точно подбирать нужный цвет и тон, выполнять сложные построения объектов. Более подробно функции графических редакторов и варианты их использования рассматриваются в Приложении 1.

Изучив функции программы, можно переходить к процессу непосредственной работы. В общеобразовательной школе на уроках знакомства с жанром портрета основное внимание уделяется построению головы человека и работе с цветом.

В течение первого занятия, в большинстве случаев, учитель рассказывает о соотношениях частей лица и черепа на примере таблицы соответствующих пропорций, а также показывает ход построения головы. Обучающиеся строят в альбомах таблицу, а затем работают над изображением вслед за учителем и, таким образом, получают представление о базовом строении головы человека. Как правило, на этой стадии у детей не возникает трудностей. К проблемам, связанным с этим этапом работы, можно отнести только большое количество времени, затрачиваемое на точное построение таблицы пропорций. Распечатывать и раздавать готовые таблицы на каждый класс затратно по времени и средствам; в случае же занятий в графических редакторах эти таблицы можно открывать на компьютере и работать непосредственно в них сразу, как с готовым шаблоном.

Последующие занятия посвящены изображению головы в пространстве, работе с цветом и освещением. Для неподготовленных детей ознакомление даже с минимумом этих принципов является сложной задачей. К проблемам, возникающим у детей на данном этапе, можно отнести, в частности, недостаток времени. Например, для более полного ознакомления с

эмоциональным воздействием цвета на зрителя, обучающиеся могли бы создавать несколько работ в разной цветовой гамме. Однако в большинстве случаев, после прослушивания теоретического материала, дети успевают закончить только одну работу. Компьютеризация же занятий по изобразительному искусству позволила бы создавать несколько цветовых решений работы за небольшое количество времени. К проблемам, возникающим в процессе ознакомления с портретным жанром и изобразительным искусством в целом, можно также отнести различный темп работы детей. При поэтапном выполнении работы, учитель вынужден либо подстраиваться под самого медленного ребёнка, либо игнорировать возникающие у того трудности. В случае работы на компьютере такой обучающийся может самостоятельно пересмотреть предыдущий этап работы, не задерживая остальных. Более быстро работающие дети же могут наоборот «уйти вперёд» и рассматривать материал самостоятельно в более удобном им темпе, проявляя активную учебно-познавательную деятельность.

Как можно увидеть, компьютеризация занятий изобразительным искусством позволила бы решить часть проблем, возникающих у детей в процессе обучения. Для более наглядной демонстрации изобразительных и оптимизирующих процесс обучения возможностей графических редакторов мы использовали работы современных художников Елизаветы Парфеновой и Анны Лепёшкиной.

Работа Елизаветы Парфёновой представляет пример поэтапного выполнения этюда головы человека на цветном фоне. Свою работу художница начала от пятна, схематично наметив цвета, формы и соотношения размеров предметов (рис.74). Нужно отметить, что фон и голову она рисует на разных слоях², что в дальнейшем позволит ей более свободно манипулировать изображаемыми объектами.

² Слой – условное стекло, не ограниченный физическими параметрами реальности. Слой может содержать любое изображение, а совмещённая последовательность слоёв может составить единую работу. При этом изображение на одном из слоёв всегда можно изменить, не затрагивая остальные, удалить или временно скрыть.

Рис.74. Парфёнова Е (1).

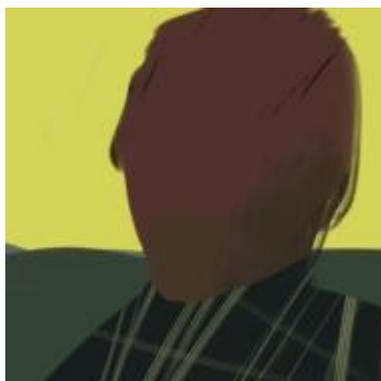

Рис.75. Парфёнова Е. (2).

Рис.76. Парфёнова Е. (3).

Затем Елизавета начинает подбор предметного цвета, рефлексов и теней, делает простой набросок узора рубашки (рис.75). После этого она уточняет форму и цвет лица, добавляет волосы, а также, не перерисовывая заново, выделяет и сдвигает часть рубашки, изменяя её в соответствии со своей задумкой (рис.76).

После этого автор добавляет тон к фону, приглушив его, сдвигает изображение головы к центру, детализирует его, добавляя наушники, шею и прорабатывая волосы. Приблизительно наметив большие формы, она начинает работать с деталями лица: уточняет положение и форму глазных впадин, носа и рта, добавляет им рефлексов и оттенков (рис.77, рис.78). Проработав лицо, она строит форму шеи, добавляет лежащие на ней освещение и рефлексы, дорабатывает воротник рубашки, уточняет мелкие детали лица: освещение верхней границы губ, кончик носа и переносицу, форму надбровной дуги, пластику задней части шеи, блики на наушниках (рис.79).

Рис.77. Парфёнова Е. (4).

Рис.78. Парфёнова Е. (5).

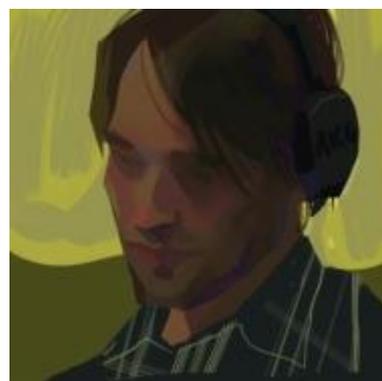

Рис.79. Парфёнова Е. (6).

На предпоследнем этапе работы художница изменяет масштаб изображения, добавляет рамку, заставив работу выглядеть более законченной, добавляет финальные штрихи (рис.80). На последнем шаге Елизавета немного изменяет цвета изображения, сделав их чуть ярче (рис.81).

Выполнение данной работы заняло 30 минут. У школьника этот процесс может занять больше времени и быть выполненным за несколько занятий.

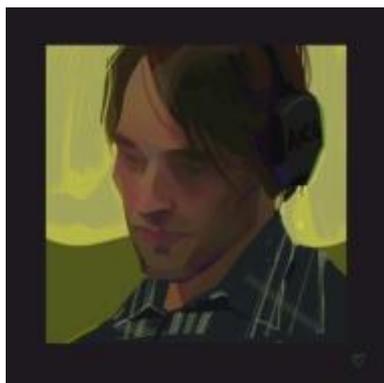

Рис.80. Парфёнова Е. (7).

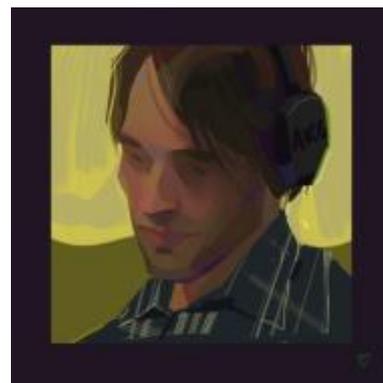

Рис.81. Парфёнова Е. (8, итоговая версия).

При рисовании портрета в графическом редакторе может использоваться и 3D моделирование. Цифровая модель имитирует трёхмерный предмет и может помочь в работе: с её помощью художник может проверить, насколько верно он передал пропорциональные искажения форм, определил границы света и тени. Профессиональные художники лепят модели самостоятельно с учётом своих нужд, однако обучающийся может воспользоваться уже готовой моделью. Наиболее оправдано использование 3D моделей при работе над сложными многофигурными композициями и при создании изображения «по воображению». Для нужд школы можно использовать бесплатные программы 3D-моделирования, такие как Blender, и скачивать готовые бесплатные модели головы, фигуры и прочих объектов с различных сайтов, к примеру, sketchfab.com и free3d.com. При необходимости можно обратить внимание на платные программы 3D-лепки, такие как ZBrush. Можно также воспользоваться программами с уже предустановленными готовыми моделями и возможностями настройки их

поз и освещения. К ним можно отнести платную Anatomy 360, условно-бесплатную DAZ Studio, а также бесплатные DesignDoll, MakeHuman и Blender.

Работа Анны Лепёшкиной - это стилизованный портрет девушки на нейтральном фоне. Анна создала базовую модель головы в программе ZBrush, выставила нужное освещение и материалы, а затем перевела её в графический редактор (рис. 82, рис.83). Такой вариант работы подходит для ознакомления со способами работы с цветовыми сочетаниями.

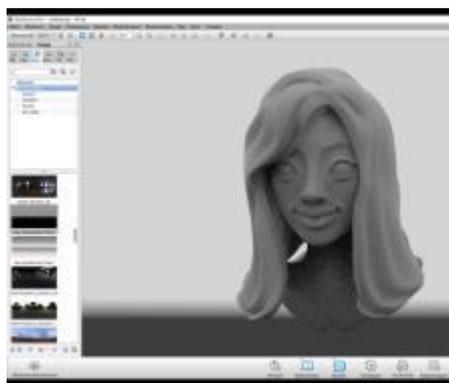

Рис.82. Лепёшкина Анна, стилизованный портрет (1)

Рис.83. Лепёшкина А. (2)

Анна накладывает различные предметные цвета поверх базовой модели головы и пытается найти лучшее сочетание (рис.84). Определившись, она начинает проработку деталей: прорисовывает глаза, волосы, брови, добавляет отношений теплохолодности (рис.85).

Рис.84. Лепёшкина А. (3)

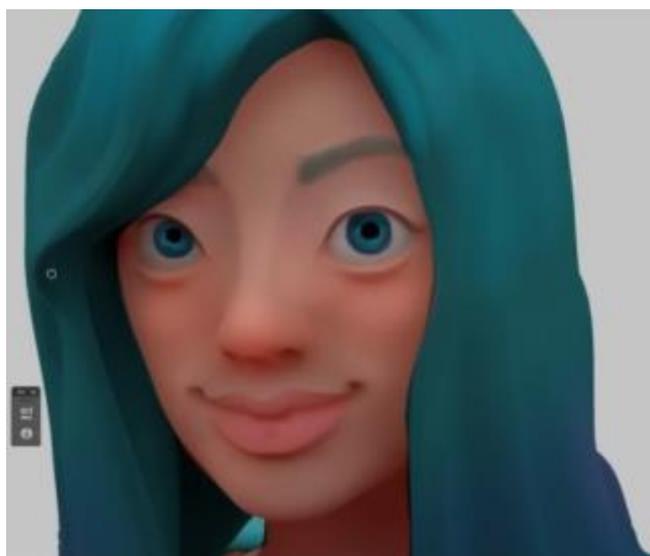

Рис.85. Лепёшкина А. (4)

Анна продолжает детализацию головы: обозначает направление освещения, прорабатывает радужки глаз и зрачки, изображает тени и блики на коже (рис.86). Затем она берёт более общий план, делает общую форму более аккуратной, добавляет подвеску и чёлку, а также падающее освещение на лице (рис.87).

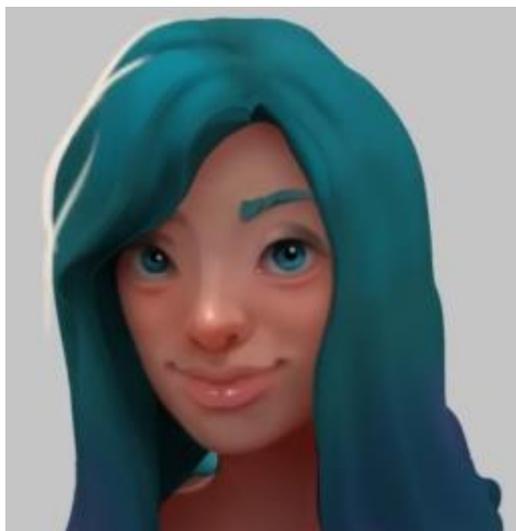

Рис.86. Лепёшкина А. (5)

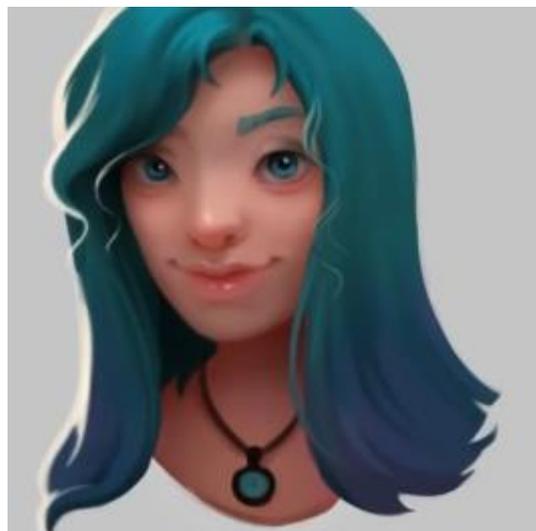

Рис.87. Лепёшкина А. (6)

На предпоследнем этапе Анна работает над глазами и волосами. Она делает ресницы ярче и, чтобы оживить силуэт, добавляет в причёску несколько выбившихся прядей (рис.88). На финальном этапе автор прорабатывает детали подвески, тени слегка настраивает цвета изображения, сделав их ярче и контрастнее (рис.89).

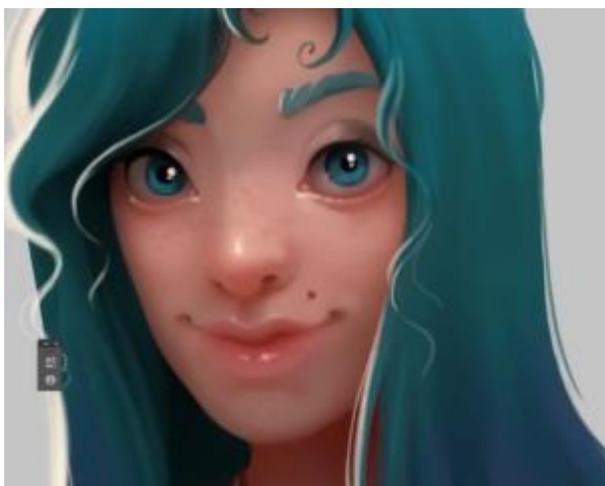

Рис.88. Лепёшкина А. (7)

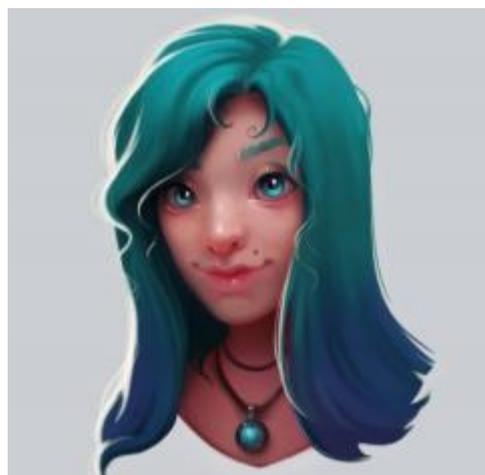

Рис.89. Лепёшкина А. (8, итоговая версия)

Как можно было увидеть, в целом, цифровая живопись и графика используют приёмы, близкие к станковым видам изобразительного искусства. Следует отметить, что процесс работы над цифровыми изображениями обладает и своими особенностями.

1. Рисуя в «цифре», художник использует свет, фактически рисуя им напрямую. Палитра цифрового художника ограничена только возможностями его техники. При работе с традиционными материалами художник пишет красками-светоотражающим пигментом, что отчасти ограничивает его цветовую палитру.

2. Работая в графическом редакторе, художник может создавать и удалять множество вариантов изображения, при этом не повреждая холст и сохраняя понравившиеся результаты. Таким образом, автор может создать несколько полноценных вариаций произведения за максимально короткое время.

3. Изображение, выполненное в растровом редакторе - плоскостное. Оно может демонстрироваться на мониторах и казаться фотографией реального произведения, написанного маслом или акварелью. Отчасти передать фактуру можно при переносе цифрового изображения на реальный носитель-холст.

4. Цифровая живопись и графика позволяют совмещать различные живописные техники на одном холсте. К примеру, работа может быть написана с использованием визуальных эффектов, свойственных и акварельной, и масляной живописи.

5. Работы, созданные в графических редакторах, частично ограничены в вариативности фактуры мазков по сравнению с традиционной техникой.

Можно сделать вывод, что даже с учётом некоторых технических отличий, с помощью графических редакторов можно эффективно изучать т.н. «базу» живописи: законы светотени, цветовые гармонии, композиционные приёмы. Овладеть этими знаниями можно и с помощью традиционных художественных материалов, однако работать инструментами и материалами в цифровой живописи проще. Цифровые «краски» не нужно готовить, писать

ими можно сразу, не ожидая, пока высохнет предыдущий красочный слой. К положительным сторонам использования графических редакторов можно также отнести то, что обучающийся может достаточно быстро создать несколько пробных вариантов работы. Компьютерные технологии могут стать подспорьем для учителя, позволив расширить возможности предъявления учебной информации, а также заинтересовать и развить ученика с учётом требований нашего времени. Использование современных технологий для создания изображений позволит развить у обучающихся интерес к живописи, пробудить в них творческую активность. Новизна применения компьютера на уроках изобразительного искусства может усилить мотивацию детей; в свою очередь, эту занимательность можно использовать для достижения учебных целей. Таким образом, органичное включение работы в графических редакторах в образовательный процесс поможет создать необходимые условия для развития у детей творческих способностей на уроках изобразительного искусства.

ГЛАВА II. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПОРТРЕТНОЙ ЖИВОПИСИ НА ЗАНЯТИЯХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫМ ИСКУССТВОМ

2.1. Современное состояние обучения портретной живописи в общеобразовательных школах

Цель предмета «Изобразительное искусство» - это воспитание нравственно-эстетических качеств обучающихся и развитие их творческих способностей. Ориентируясь на возрастные особенности подростков и на их возможности, учитель может помочь обучающемуся найти нужные моральные ориентиры, переоценить окружающий мир, повысить самооценку, а также научить его замечать и, в идеале, запечатлевать красоту окружающего мира. Добиться этой цели учителю может, обратив внимание обучающегося на особенности создания портретов.

Для целей понимания современных тенденций в обучении школьников портретной живописи мы рассмотрели ряд действующих программ в области изобразительного искусства.

Для 5-9 классов общеобразовательных школ предусмотрено 3 варианта программ по изобразительному искусству. За весь период обучения портретному жанру уделяется от 4 до 12 уроков, в зависимости от учебной программы.

Программа Ломова С.П. рассчитана на период 5-9 классов. Занятия по рисунку и живописи человека начинаются с 7 класса и продолжаются до 9 класса. Всего изображению человека посвящено 7 часов.

В 7 классе изображению человека уделяется 1 час. Обучающимся предлагается выполнять наброски и зарисовки фигуры человека с натуры мягкими материалами. Перед обучающимися также ставятся задачи на передачу конструкции, пропорций, пространственного расположения объектов, а также объёма и тональных отношений. Ещё один урок уделяется изображению головы человека. Задачей обучающегося становится передача пропорций натуры, её характерных черт и мимики.

В 8 классе теме изображения человека уделяется 3 часа: на занятиях дети должны выполнять наброски фигуры в динамичных и статичных позах с одного и нескольких ракурсов. На первом уроке темы обучающимся предлагается использовать карандаш, затем они могут использовать любые графические материалы. Набросок может быть любым: линейным, силуэтным, светотеневым. Предполагается, что обучающиеся ознакомятся с базовыми знаниями об анатомии человека, его пропорциональных особенностях, ознакомятся со способами передачи освещенности, движения, а также с понятиями «площадь опоры», «центр тяжести».

В 9 классе теме изображения человека уделяется 3 часа. На уроках рисунка обучающиеся делают наброски гипсовых деталей головы человека, рисунок гипсовой античной головы. Эти задания выполняются с натуры. Предполагается, что обучающиеся ознакомятся с азами композиционного размещения рисунка головы человека на листе, основами линейно-конструктивного построения, пропорционирования и светотеневой моделировки.

На уроках живописи обучающиеся выполняют краткосрочные живописные этюды головы человека с натуры. В работе они должны попытаться передать выразительные черты внешности натуры: формы головы, прически, лица, пропорциональные и живописные особенности, акценты.

К положительным сторонам данной программы можно отнести то, что обучающиеся узнают об основных пропорциях головы и фигуры человека, конструкции головы, знакомятся со способами передачи выразительных черт и мимики модели, делают наброски и зарисовки с натуры, пробуют работать с различными изобразительными материалами. Также достоинством программы является наличие заданий по изображению гипсовых деталей головы человека: в процессе таких занятий обучающийся наблюдает неподвижную модель, светотеневая моделировка которой ясно различима, и учится художественно обобщать форму, опираясь на опыт мастеров.

К недостаткам программы можно отнести малое количество времени, выделяемое на знакомство с жанром портрета. Кроме того, занятия одной тематики раздроблены и растянуты на несколько лет, что может усложнить освоение темы. Также нужно отметить отсутствие заданий по знакомству с выразительными возможностями освещения и цвета для создания художественного образа в портрете.

Программа Неменского Б.М. рассчитана на 5-8 классы. Занятия по рисунку и живописи человека проходят у обучающихся 6 классов. Изображению человека посвящен раздел «Вглядываясь в человека. Портрет»; информация раздела разбита на 10 тем и рассчитана на 12 часов. Цель этих занятий - приобщить обучающегося к культурному наследию человечества, ознакомить с базовыми художественно-выразительными средствами портрета, а также представить детям портрет как способ наблюдения и понимания человека.

1 тему, «Образ человека – главная тема искусства», можно считать вводной. Обучающимся рассказывают об истории изображения человека в искусстве разных эпох, видах портрета, проблеме портретного сходства в портрете.

2 тема «Конструкция головы человека и её основные пропорции». Обучающиеся получают представление о закономерностях построения конструкции головы человека, ее пластическом строении и о роли пропорций лица для передачи характера модели и отражения особенностей её восприятия художником. Задание может выполняться в рисунке и средствами аппликации.

3 тема «Изображение головы человека в пространстве». Обучающимся рассказывают об особенностях изображения головы в ракурсе и в повороте, о пропорциях головы. Затем обучающиеся выполняют карандашные зарисовки головы; в работе они должны уделить внимание конструкции и движению головы.

4 тема «Портрет в скульптуре». Обучающихся знакомят со способами передачи выразительности в скульптуре и приёмами передачи характера человека в скульптурном портрете. Затем обучающиеся лепят скульптурный портрет героя истории, в котором должны попытаться передать характер персонажа. В результате занятия дети приобретают навыки лепки портретного изображения головы человека.

5 тема «Графический портретный рисунок». Обучающиеся знакомятся со способами передачи индивидуальных особенностей внешности и характера человека в графическом портрете, выполненном при помощи линии и пятна. На уроке они создают набросок лица с натуры; моделью может послужить друг или одноклассник.

6 тема «Сатирические образы человека». Обучающиеся узнают о возможностях и особенностях художественного преувеличения в портрете. В процессе работы над дружеским шаржем они учатся видеть характер человека и изображать его, используя выбранные средства выразительности. В результате обучающиеся приобретают навыки рисунка, видения и понимания пропорций, а также продолжают учиться использовать линию и пятно как средство выразительного изображения человека.

7 тема «Образные возможности освещения в портрете». На уроке даётся информация о выразительных возможностях освещения и их влиянии на образ человека. Обучающиеся получают представление об эмоциональном воздействии освещения на зрителя, а затем наблюдают натуру и выполняют тоновые наброски головы в различном освещении.

8 тема «Роль цвета в портрете». Дети изучают особенности эмоционального воздействия цвета и способы цветового решения образа в портрете. Они развивают художественное видение цвета и анализируют цветовой строй произведений, после чего, с опорой на полученные знания, создают живописный портрет знакомого человека.

9 тема «Великие портретисты прошлого». Обучающиеся знакомятся с работами европейских и русских портретистов-мастеров, наблюдают

зависимость изображаемого от представления о человеке и от ценностей эпохи. Задача обучающегося - создать автопортрет или портрет друга при помощи пастели, восковых мелков, красок, попытавшись отразить в портрете сходство с натурой и свое отношение к портретируемому.

10 урок «Портрет в изобразительном искусстве XX века». Обучающиеся узнают о направлениях развития портретного образа и способах выражения образа человека в европейском искусстве XX века, композиционных приёмах отображения интеллектуального содержания в портрете.

Положительной стороной программы Неменского Б.М. можно считать связность и последовательность занятий темы. Сначала обучающихся знакомят со способами создания художественного образа в портрете человека, рассказывают и показывают, как художники создавали изображения и на какие детали обращали внимание. После этого проводится цельный блок уроков, раскрывающих тему портрета и знакомящих с ней обучающихся. Детям рассказывают об основных пропорциях головы человека, о её конструкции. На занятиях по созданию шаржа они знакомятся со способами передачи выразительных черт и мимики модели, различными материалами делают наброски и зарисовки с натуры. После этого они знакомятся с художественными возможностями освещения и цвета для создания образа в портрете.

К недостаткам программы можно отнести малое количество времени, выделяемое на знакомство с жанром портрета. Задания программы предполагается выполнять сразу с натуры: обучающимся, не обладающим определённым опытом в изобразительном искусстве, будет сложно вычленив наиболее важные формы живой модели, правильно передать цвет и светотеневые отношения. Кроме того, нужно отметить, что за весь период обучения тема рассматривается единожды;

Программа Шпикаловой Т.Я. рассчитана на 5-8 классы. Занятия по рисунку и живописи человека начинаются у обучающихся с 5 классов и

заканчиваются в 7 классе. Знакомству с особенностями изображения человека посвящено 7 часов. Основная цель этих занятий - приобщить обучающегося к культурному наследию России, освоение художественно-выразительных средств портрета в данной программе играет второстепенную роль.

На знакомство с азами изображения человека в 5 классе выделяется 2 часа. Обучающиеся впервые сталкиваются с основами изображения человека в рамках занятия по теме «Человек и земля-кормилица. Праздник урожая как завершение трудового и природного цикла». На уроке они рассматривают произведения отечественных и голландских живописцев 19-20 века, а также изображения праздников уборки урожая, представленных в произведениях палехской миниатюры. Обучающиеся должны получить представление о «выражении в искусстве представлений о мире, явлениях жизни, природы» [58]. Затем обучающиеся создают подготовительные рисунки к композиции в бытовом жанре на тему праздника урожая или ярмарки. В процессе работы обучающиеся знакомятся с особенностями изображения фигуры взрослого человека в движении, пропорциями взрослого и ребёнка.

На уроке «Ярмарка как периодически устраиваемый торг и обмен культурно-промышленными товарами и форма общения между людьми» обучающиеся продолжают знакомство с шедеврами западноевропейских художников и передвижников, а также продолжают работу над композицией «Праздник урожая» или «Ярмарка». В процессе работы дети учатся передавать характерные черты внешности людей, отражать нюансы их поведения через визуальный образ.

В 6 классе дети продолжают знакомиться с принципами изображения человека; на это выделено 3 урока. В течение занятия на тему «Образ ратного подвига и тема защиты родной земли в жизни и искусстве: Военное облачение русского воина и доспехи западноевропейского рыцаря в жизни и искусстве» дети рассматривают декоративно-прикладные и живописные изображения воинов Древней Руси и образы западных рыцарей в

произведениях художников-мастеров. Затем обучающиеся выполняют зарисовки по представлению и описанию фигуры русского воина или рыцаря в доспехах с учётом пропорций тела человека.

Учитель продолжает рассказывать об основах изображения человека на уроке «Прекрасная дева и женщина-мать в искусстве». Обучающиеся рассматривают способы представления образа женщины в произведениях иконописи и в светском искусстве Европы и России. Задача учителя - обратить их внимание на особенности передачи сходства в условном изображении, а также на пропорции лица человека. Затем обучающиеся выполняют зарисовки женского лица по представлению, с учётом возрастных особенностей и пропорций.

Завершением изучения изображения человека в 6 классе становится занятие на тему «Личность женщины в портретно-исторической композиции 19 - начала 20 века». Обучающиеся рассматривают женские портреты художников-мастеров 19 - 20 века, а затем, опираясь на знания о базовых пропорциях тела человека, создают полнофигурную портретно-историческую композицию женщины в историческом костюме.

В 7 классе тему изображения человека затрагивает 2 урока. В течение занятия «Русская скульптура XVIII – начала XIX в. в пространстве города, дворянской усадьбы и парка» обучающиеся знакомятся с особенностями скульптурного портрета. Во время занятия они рассматривают произведения отечественных и зарубежных скульпторов данного периода, знакомятся с видами скульптуры и пластическими приёмами и средствами, которые используют скульпторы для создания сходства скульптурного портрета с человеком. Затем обучающиеся работают над куклой из мятой бумаги, исследуя пластические возможности данного материала.

Последняя тема программы, затрагивающая особенности изображения человека, это «Спорт и искусство. Образ спортсмена в изобразительном искусстве». На уроке обучающиеся рассматривают работы отечественных художников советской эпохи, а также произведения зарубежных

художников, работавших над образом человека-спортсмена. После этого обучающиеся, при помощи графических материалов, учатся схематически изображать фигуру в движении.

Занятия по знакомству с жанром портрета, организованные по программе Шпикаловой Т.Я., дают обучающемуся возможность узнать о базовых пропорциональных соотношениях головы и фигуры человека, особенностях изображения человека на плоскости и в пространстве, передаче движения фигуры. Занятия программы связаны с определёнными смысловыми темами (например, «Ярмарка», «Спорт», «Женщина-мать»), что позволяет обучающимся познакомиться с особенностями использования изобразительных приёмов для раскрытия конкретной темы. Нужно также отметить, что занятия, тематически связанные с историей страны, могут служить средством не только эстетического, но и патриотического воспитания.

К недостаткам программы можно отнести малое количество занятий по изучению портретного жанра. Занятия растянуты на весь период обучения, из-за чего обучающемуся может быть сложно выстроить целостное представление о портретном жанре. Также нужно отметить, что конкретных занятий по теме конструктивного построения головы в программе не предусмотрено, а большую часть заданий программы предполагается выполнять по воображению. Подобное рисование требует определённого опыта и знаний, без которых выполнить задания качественно обучающимся будет очень сложно.

Как можно увидеть из вышеприведённого обзора, в программах общеобразовательных школ по изобразительному искусству изучению портретного жанра уделяется от 7 до 12 часов. За это время обучающийся должен познакомиться с большим количеством незнакомых до сих пор ему тем: строением и пропорциями лица и фигуры человека, особенностями передачи эмоционального состояния при помощи мимики, азами распределения светотени, основами колористики, композиции, стилизации, а

также применить полученные знания при создании творческих работ. Это количество времени достаточно мало, его можно считать достаточным для минимально качественного ознакомления с таким объёмом знаний только при условии наиболее эффективного усвоения учебного материала. Создание же полноценных для освоения портретного жанра условий возможно при наличии дополнительных занятий, а также включение компьютерных технологий в процесс обучения школьников.

2.2. Методические особенности освоения специфики создания портрета в графическом редакторе на уроках изобразительного искусства

Проанализировав программы по изобразительному искусству для общеобразовательных школ, мы выяснили, что при изучении портретного жанра обучающиеся должны ознакомиться с большим количеством новой информации за сравнительно небольшое количество времени. Однако темы, с которыми сталкиваются дети, являются достаточно сложными. Для минимально качественного их освоения в таких условиях, обучающимся требуются оптимальные условия для работы. Одним из способов создания таких условий является компьютеризация занятий по изобразительному искусству.

Экспериментальная работа проводилась нами в течение 2019 учебного года на базе МБОУ СОШ № 20 г. Белгорода под руководством учителя Левченко Анны Николаевны. Для эксперимента был выбран 6 «А» класс; в силу технических ограничений и недостатка технических средств в эксперименте приняли участие 15 обучающихся. Контрольной группой стали 15 случайным образом отобранных обучающихся 6 «Б» класса. Эксперимент строился на основе программы Неменского Б.М. и состоял из трех этапов: констатирующего, формирующего и контрольного.

На первом этапе (констатирующем) была организована диагностика изобразительных умений и навыков обучающихся 6-го класса, предпочтений

художественного материала и особенностей применяемых технических приемов изображения. С этой целью обучающимся предлагалось выполнить портрет одноклассника с натуры.

Для оценки качества портретов, выполненных учащимися 6 класса, нами были выбраны следующие параметры:

1. Композиционное размещение изображения на листе.
2. Передача пропорций лица модели.
3. Передача остро характерных черт натуры.
4. Цветовое решение как средство передачи эмоционального состояния модели.

«Композиционное размещение изображения на листе» подразумевает то, насколько изображение уравновешено относительно краёв листа.

Под «передачей пропорций изображаемого человека»

«Передача пропорций лица модели» - это степень передачи обучающимся пропорций человека в портрете.

«Передача остро характерных черт натуры» - это степень внешнего сходства натуры с изображением, а также сходства внутреннего психологического состояния модели и образа, созданного в портрете.

«Цветовое решение как средство передачи эмоционального состояния модели» - это параметр, отражающий умение обучающегося использовать цвет для создания и передачи определённого психологического состояния.

Были также разработаны критерии освоения специфики создания портрета: высокий, средний и низкий. За высокий уровень выполнения задания мы ставили оценку «пять», за средний «четыре» и за низкий «три».

Работы констатирующего эксперимента обеих групп были оценены по критериям отраженным в таблице 1:

Таблица 1.

Параметры Уровни	Композиционное размещение изображения на листе	Передача пропорций лица модели	Передача остро характерных черт природы	Цветовое решение как средство передачи эмоционального состояния модели
Высокий уровень	изображение выглядит уравновешенным, подобран оптимальный размер	точно передаются пропорции, внешние черты.	характер модели передан точно	цветовое решение помогает передать эмоциональное состояние модели
Средний уровень	изображение неоправданно несколько сдвинуто к одной из сторон листа, кажется несколько меньше или больше, чем нужно, в целом работа выглядит гармоничной	пропорции и черты внешности переданы неточно, есть небольшие искажения сходства	характер модели передан недостаточно выразительно	цветовое решение помогает передать эмоциональное состояние модели
Низкий уровень	изображение сильно сдвинуто в сторону, его размер слишком велик или мал	пропорции и черты нарушены, не соответствуют натуре	состояние модели не передано	цветовое решение помогает передать эмоциональное состояние модели

Результаты контрольной группы в начале эксперимента:

Таблица 2.

№	Параметры И.Ф. учащегося	Критерии				средний балл	итоговая оценка
		Композиционное размещение изображения на листе	Передача пропорций лица модели	Передача остро характерных черт натуры	Цветовое решение как средство передачи эмоционального состояния модели		
1	Максим А.	3	3	3	4	3,25	3
2	Максим Г.	4	3	3	4	3,5	4
3	Вероника Ж.	4	3	4	3	3,5	4
4	Артём З.	4	3	3	4	3,5	4
5	Дарья К.	5	4	3	3	3,75	4
6	Егор К.	4	4	3	5	4	4
7	Снежана К.	5	4	4	5	4,5	5
8	Максим К.	4	3	4	3	3,5	4
9	Алина М.	5	4	4	3	4	4
10	Марк М.	4	4	4	4	4	4
11	Дмитрий М.	4	4	4	5	4,25	4
12	Анастасия М.	4	3	4	5	4,25	4
13	Роман Н.	4	3	4	4	3,75	4
14	Вадим О.	4	4	3	4	3,75	4
15	Евгений С.	3	4	4	4	3,75	4

Можно увидеть, что средняя оценка в контрольной группе приблизительно равна «4». Обучающиеся в большинстве понимают, как лучше разместить изображение на листе, как использовать цвет для передачи эмоционального состояния, однако с передачей пропорций и характерных черт у детей возникают сложности.

Результаты экспериментальной группы в начале эксперимента были следующими:

Таблица 3.

№	Параметры И.Ф. учащегося	Критерии				средний балл	итоговая оценка
		Композиционное размещение изображения на листе	Передача пропорций лица модели	Передача остро характерных черт натуры	Цветовое решение как средство передачи эмоционального состояния модели		
1	Анна Г.	4	4	4	4	4	4
2	Владислав Е.	4	3	4	4	3,75	4
3	Максим К.	4	3	4	4	3,75	4
4	Юлия К.	4	3	4	4	3,75	4
5	Ярослав Л.	5	4	3	4	4	4
6	Ангелина Л.	4	3	3	4	3,5	4
7	Максим М.	4	3	3	4	3,5	3
8	Алёна Н.	4	4	4	5	4,25	4
9	Сергей М.	5	4	4	4	4,25	4
10	Алексей М.	5	4	4	5	4,5	5
11	Мария Ш.	4	3	4	4	3,75	4
12	Леонид Ш.	4	3	4	3	3,5	3
13	Анастасия Я.	5	4	4	4	4,25	4
14	Егор С.	5	4	3	4	4	4
15	Стас П.	4	4	3	4	3,75	4

Как и в контрольной, средняя оценка в экспериментальной группе приблизительно равна «4». Обучающиеся могут композиционно уместно разместить изображение на листе, понимают, как использовать цвет для передачи эмоционального состояния, однако в большинстве не справляются с пропорционированием и передачей характера.

Можно увидеть, что результаты в контрольной и экспериментальной группах не слишком отличаются друг от друга. В ходе анализа результатов была замечена закономерность: если ребёнок умеет передавать пропорции в рисунке, он с большой вероятностью, сумеет хорошо расположить изображение на листе. Также следует отметить, что в силу

неподготовленности детей и отсутствия у них достаточной изобразительной базы, даже при удачной попытке передачи сходства, изображения у многих получились условными.

В программе Неменского Б.М. портрету посвящено 12 часов, из них непосредственно процессу изображения портрета - 6 уроков. Нужно отметить, что в ходе эксперимента мы были вынуждены совместить урочную и внеурочную деятельность. Причиной этому послужило следующее. Зачастую дети не успевают закончить рисунок на уроке и продолжают работу дома. Однако в нашем случае эксперимент проводился при помощи технической базы, имеющейся дома не у каждого ребёнка. Таким образом, если бы ребёнок не успел закончить изображение за стандартный школьный урок, завершить работу вне школы он уже не смог бы. Поэтому, чтобы дать обучающимся возможность пользоваться технической базой, используемой в эксперименте, и завершать работы, длительность занятий была увеличена.

Урочные и внеурочные занятия представляли собой объединение теоретического материала и практических заданий. Теоретическая часть включала в себя соединение лекционного и наглядного материала. Обучающиеся знакомились с базовыми пропорциональными соотношениями головы, её конструктивным изображением, теорией света и тени, базовыми законами колористики, а также шаржированием. В ходе теоретической части также рассматривались основные приемы работы в программах растровой графики на конкретных примерах создания рисунков. Практическая часть включала в себя выполнение заданий по цифровой живописи в растровом редакторе. Для этой части мы разработали ряд упражнений, включающих в себя как стандартные, так и дополнительные занятия, позволившие детям узнать о возможностях и особенностях работы в графическом редакторе, а также более глубоко ознакомиться с изучаемыми темами уроков.

В итоге была проведена серия следующих уроков:

Таблица 4.

№ п.п.	Тема	Контрольный класс		Экспериментальный класс	
		Выполняемые упражнения	Кол-во часов	Выполняемые упражнения	Кол-во часов
1	Образ человека - главная тема искусства.	Беседа об искусстве разных эпох. Этап диагностики: выполнение портрета одноклассника с натуры.	1	Беседа об искусстве разных эпох. Этап диагностики: выполнение портрета одноклассника с натуры.	1
1.1	Знакомство с этапами создания работы. Инструменты кисть, градиент и ластик. Слои.	-	-	Задание: знакомство с функциями и возможностями программы.	1
2	Конструкция головы человека и её основные пропорции.	Изображение рисунка головы с соотнесёнными пропорциями деталями лица.	1	Работа с таблицами пропорций: рисунок головы в стандартной таблице и таблице, вытянутой по ширине/по длине. Работа с аналогом аппликации.	2
3	Изображение головы человека в пространстве.	Копия конструктивного рисунка головы из учебника.	1	Изображение конструктивного рисунка обрубков головы с опорой на 3D-модель Олега Торопыгина (сайт https://sketchfab.com).	2
4	Графический портретный рисунок.	Набросок одноклассника с натуры с использованием графического приёма на выбор.	1	Набросок одноклассника с натуры линией и пятном.	2
5	Сатирические образы человека.	Создание дружеских шаржей.	1	Создание дружеских шаржей от руки и с использованием функций изменения пропорций.	2
6	Образные возможности освещения в портрете.	Создание монохромных гуашевых набросков (пятном) с натуры в прямом освещении.	1	Создание монохромных набросков (пятном) с натуры и с опорой на 3D-модель в прямом и боковом освещении.	2
7	Роль цвета в портрете.	Создание портрета друга в цвете.	1	Создание портрета друга в цвете. Использование фильтров и функций настройки цвета для передачи различных психологических состояний.	2

На первом уроке обучающиеся знакомились с портретами разных эпох, а также выполняли портрет одноклассника с натуры для констатирующего эксперимента.

После этого обучающиеся экспериментальной группы знакомились с возможностями использования графических редакторов (в данном случае - на примере редактора Krita), узнавали об основных инструментах (кистях, градиенте и ластике) и способах создания изображений с их помощью. Затем участники эксперимента учились пользоваться графическими планшетами: проводили линии, создавали простейшие рисунки, чтобы разобраться, как работает программа и стилус. Этот урок проводился в дополнительное время и только в экспериментальной группе, т.к. контрольная группа не использовала графические редакторы в своей работе.

На втором уроке обучающиеся знакомились с конструкцией головы человека и её основными пропорциями. На занятии применялись наглядные материалы, на доске были записаны цель и задачи урока. В начале урока была проведена беседа о пропорциональном соотношении частей лица по отношению к общей форме головы. Обучающиеся пробовали проследить эти пропорции на своём лице, а затем повторяли построение головы, т.о., знакомясь с последовательностью работы. Затем в контрольной группе обучающиеся выполнили несколько гуашевых изображений рисунка головы с соотнесёнными по-разному деталями лица. В экспериментальной группе после объяснения обучающиеся работали со таблицами пропорций головы, вписывая изображения в таблицы в соответствии с измерениями (см. Приложение 2). Затем обучающиеся экспериментального класса работали с готовыми изображёнными «детальями» лица: задачей было передвинуть детали так, чтобы создать изображение, похожее на одноклассника. Данное упражнение должно было помочь детям проследить пропорциональные соотношения в лицах живых людей, развить глазомер.

На третьем уроке обучающиеся изображали голову человека в пространстве. В контрольном классе дети, в соответствии с заданием,

предусмотренным программой, копировали рисунок головы из учебника. В экспериментальном классе обучающиеся выполняли конструктивный рисунок головы, опираясь на 3D-модель обрубков (см. Приложение 3). Упражнение должно было помочь детям перейти от плоскостного восприятия к пространственному и помочь увидеть конструкцию головы. Перед началом работы в классах была проведена небольшая беседа об особенностях изображения головы: переходе от больших форм к малым, лицевой и затылочной частях, а дети должны были попробовать проследить эту конструкцию в лицах своих одноклассников.

На четвёртом уроке обучающиеся выполняли портрет графическими материалами. Перед началом практической работы была проведена беседа об изобразительных возможностях линии, пятна и штриха, сопровождавшаяся демонстрацией наглядных материалов. После этого обучающиеся контрольного класса выполняли набросок одноклассника с натуры. Обучающиеся экспериментального класса выполняли два наброска (линией и пятном) при помощи кистей, имитирующих разные материалы: перьевую ручку и уголь. Целью этого задания было продемонстрировать детям изобразительные возможности графических материалов, а также поспособствовать в закреплении знаний о пропорциях и конструкции человеческой головы, развить объёмно-пространственное мышление.

На пятом уроке обучающиеся знакомились с приёмами шаржирования. Для создания шаржа обучающиеся должны были попробовать заметить самые выразительные черты внешности натурщика, особенности его характера - и, преувеличив, передать их в рисунке. В процессе создания шаржа обучающиеся повторяли композиционные приёмы размещения изображения на листе, развивали свою наблюдательность и аккуратность. Обучающиеся контрольного класса выполняли шаржи карандашом или ручкой на листах; в экспериментальном классе дети работали в графическом редакторе и пробовали как преувеличивать черты натурщика самостоятельно, так и, изобразив его с более реалистичными пропорциями,

растягивать и сжимать части его лица при помощи функций искажения изображения. В начале урока в экспериментальном классе была проведена беседа, в течение которой дети познакомились с особенностями создания шаржа и способах расстановки акцентов. Затем обучающиеся попробовали проанализировать внешность своих одноклассников, обращая внимание на особенности их лиц, отличительные черты. После этого они разбились на группы по два-три человека и пробовали изобразить карикатуры на своих напарников.

На шестом занятии дети знакомились с образными возможностями освещения в портрете. В контрольном классе дети рассматривали портреты людей в разном освещении, пытались проанализировать, как изменяется расположение светотени при изменении угла падения света, а затем с помощью красок выполняли портретное изображение человека, расположенного против света и по направлению света, по представлению. В экспериментальном классе была проведена беседа на тему особенностей изменения формы теней в зависимости от форм лица и угла падения света. Затем обучающиеся пробовали создавать наброски головы со светотеневой моделировкой, сначала с натуры, а затем - с опорой на 3D-модель с различным освещением. Задачами этого упражнения было помочь детям в закреплении знаний о пропорциях и конструкции человеческой головы, развитии их объёмно-пространственного мышления и наблюдательности.

На седьмом занятии обучающиеся знакомились с ролью, которую играет цвет в портрете. Задачами этого занятия было познакомить детей с особенностями психологического восприятия цвета, развить их наблюдательность и навыки живописи. Детям было рассказано о возможностях передачи психологического состояния при помощи цвета. После этого обучающиеся анализировали произведения искусства и пытались понять, какие эмоции они вызывают. Затем в контрольном классе дети выполняли живописные портреты своих одноклассников при помощи гуаши. В экспериментальном классе дети также работали над портретом

друга. Кроме того, после выполнения работы, они пробовали применять к ней цветные фильтры и пытались проанализировать, как и почему меняется психологическое состояние, передаваемое в работе (см. Приложение 4).

Обучающиеся экспериментального класса были заинтересованы в выполнении работ. Новая техника, с которой им, в большинстве, никогда не приходилось сталкиваться и работать до этого, вызвала у них большое любопытство. Вероятно, причиной такого энтузиазма было и то, что работа с компьютером отчасти воспринимались ими как игра.

В качестве контрольного эксперимента была проведена живописная работа по изображению портрета человека. Обучающиеся контрольного класса работали красками (гуашью и акварелью), экспериментального - в графическом редакторе. Работа началась с решения задачи компоновки. Изображение должно было быть уравновешенным относительно пространства листа, не упираясь в край. Далее обучающиеся приступили к работе над конструкцией головы. Они построили общую форму, разделили её на основные плоскости: фронтальную и боковую, отметили уровень глаз, носа, губ. После этого перешли к изображению обобщенных форм деталей лица, сравнивали их с большой формой головы, чтобы не нарушить пропорциональных соотношений. Далее приступили к цветовым отношениям, работая от крупных к более мелким.

На занятиях применялись словесные (объяснение, беседа), наглядные (наглядные пособия, наблюдения природы, изучение ее качеств и свойств) и практические (практическая работа обучающихся) методические приемы. Были учтены особенности обучающихся, организовано рабочее пространство. Эмоциональный климат на уроках и вне урока был положительным, во время практической работы проводились консультации, познавательная активность стимулировалась при помощи анализа наглядного материала.

После контрольного среза выполненные экспериментальным и контрольным классами задания были оценены.

Данные контрольного класса в конце эксперимента:

Таблица 5.

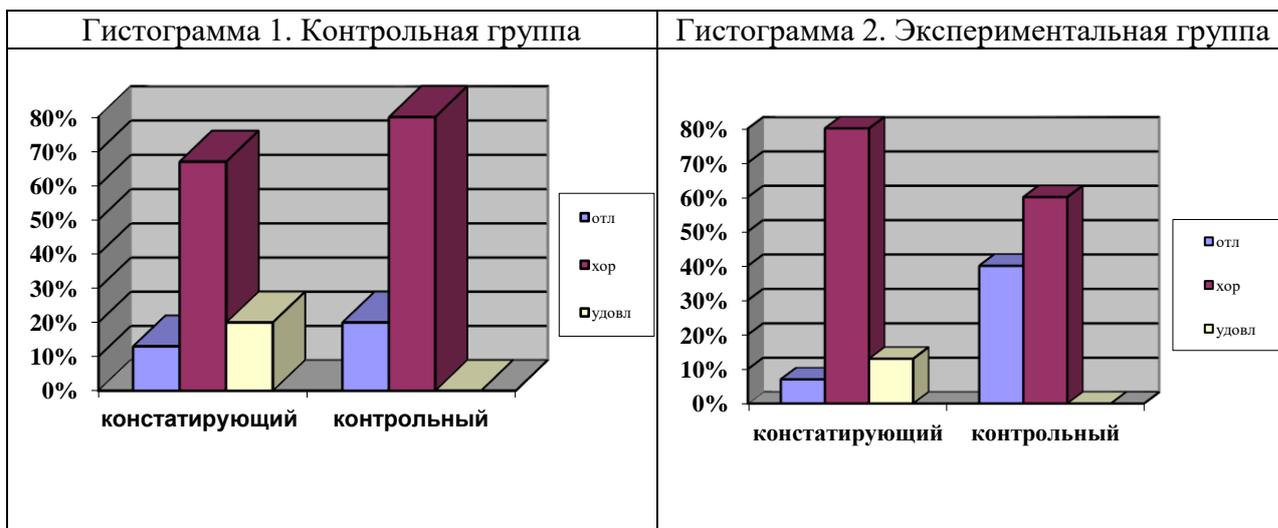
№	Параметры И.Ф. учащегося	Критерии				средний балл	итоговая оценка
		Композиционное размещение изображения на листе	Передача пропорций лица модели	Передача остро характерных черт натуры	Цветовое решение как средство передачи эмоционального состояния модели		
1	Максим А.	4	4	3	5	4	4
2	Максим Г.	4	4	4	4	4	4
3	Вероника Ж.	4	3	3	4	3,5	4
4	Артём З.	4	4	3	4	3,75	4
5	Дарья К.	4	4	4	4	4	4
6	Егор К.	4	4	3	5	4	4
7	Снежана К.	5	5	4	4	4,5	5
8	Максим К.	5	3	4	4	4	4
9	Алина М.	5	4	4	5	4,5	5
10	Марк М.	4	4	4	4	4	4
11	Дмитрий М.	5	4	3	5	4,25	4
12	Анастасия М.	5	5	4	5	4,75	5
13	Роман Н.	4	3	4	4	3,75	4
14	Вадим О.	5	4	4	4	4,25	4
15	Евгений С.	4	4	3	4	3,75	4

Данные экспериментального класса в конце эксперимента:

Таблица 5.

№	Параметры И.Ф. учащегося	Критерии				средний балл	итоговая оценка
		Композиционное размещение изображения на листе	Передача пропорций лица модели	Передача остро характерных черт натуре	Цветовое решение как средство передачи эмоционального состояния модели		
1	Анна Г.	5	4	4	5	4,4	4
2	Владислав Е.	4	4	4	5	4,2	4
3	Максим К.	5	5	4	5	4,6	5
4	Юлия К.	4	4	4	4	4	4
5	Ярослав Л.	5	4	4	5	4,6	5
6	Ангелина Л.	4	5	4	4	4,2	4
7	Максим М.	4	4	4	5	4,2	4
8	Алёна Н.	4	5	4	5	4,4	4
9	Сергей М.	5	4	4	5	4,6	5
10	Алексей М.	5	4	4	5	4,6	5
11	Мария Ш.	5	4	4	4	4,4	4
12	Леонид Ш.	5	3	4	4	4	4
13	Анастасия Я.	4	4	4	5	4,2	4
14	Егор С.	5	4	5	5	4,8	5
15	Стас П.	5	4	4	5	4,6	5

Результаты контрольной и экспериментальной группы на начальном и конечном этапе эксперимента представлены в гистограммах 1 и 2:

Данные гистограммы иллюстрируют итоговые оценки в начале и конце эксперимента в контрольной и экспериментальной группах. Каждый из столбцов отражает процентное соотношение оценок в каждой группе.

В целом можно сказать, что экспериментальный класс справился с итоговым заданием лучше контрольного класса. Причиной этому послужило то, что благодаря использованию графического редактора, ребята экспериментального класса смогли ускорить свой процесс работы и успевали выполнять большее количество более разнообразных заданий, поданных в интересной им форме, таким образом, увеличивая свой практический опыт. Кроме того, обучающимся экспериментального класса было проще производить проверку своих работ: с помощью функций отражения и изменения цвета они могли быстрее заметить и исправить ошибки. В результате они знали о возможностях создания портретов больше контрольного класса, и могли использовать большее количество знаний при создании своих работ. В экспериментальном классе на занятиях применялись беседа, просмотр презентаций, рисование с натуры и с опорой на 3D-модели. Для объяснений использовался педагогический рисунок, применялись наглядные материалы, разные методы объяснения.

По итогам проведения контрольного среза мы увидели, что оба класса повысили свои уровни умений и навыков. Однако в экспериментальном

классе наблюдаются большие успехи: их работы были лучше расположены в пространстве листа, сходство работы с натурой было большим, также наблюдалось улучшение понимания особенностей работы с цветом.

В соответствии с результатами нашего эксперимента мы можем сделать вывод о том, что проведенные нами учебные занятия дали положительные результаты в образовательном процессе, а положение гипотезы было доказано.

В целом, предложенный нами вариант организации учебного процесса дал положительные результаты, а разработанная система оценки качества портретов, созданных учащимися шестых классов, позволила нам оценить и проанализировать работы обучающихся. В результате был выявлен уровень освоения обучающимися специфики создания портрета человека.

Обработка результатов педагогического эксперимента позволяет утверждать об эффективности предложенной методической системы. Тем самым подтверждена гипотеза нашего исследования: освоение обучающимися шестых классов общеобразовательной школы специфики создания портрета человека будет проходить эффективнее при соблюдении следующих условий:

- разработана методика обучения, по созданию портретного изображения с помощью графических редакторов;
- содержание профессионально-художественных знаний адаптировано к возрастному уровню восприятия школьников;
- система ознакомления с портретной живописью содержит различные технологические подходы к выполнению компьютерного изображения;
- класс, школа оборудованы соответствующим оснащением, включающим в себя интерактивный экран, планшет, персональные компьютеры с программным обеспечением.

Глава III. Процесс работы над творческой композицией портрета в графическом редакторе

3.1. Замысел творческой композиции портрета и выполнение поисковых эскизов в графическом редакторе

Перед началом работы над творческой частью ВКР, необходимо было выбрать жанр, идею и тему, определиться с форматом, размером и количеством работ, а также разработать их сюжет и подобрать подходящие изобразительно-выразительные средства.

Попробовать свои силы в изображении портрета современного человека показалось нам довольно любопытным. Существует множество подвидов портрета, но для выпускной квалификационной работы мы решили остановиться на жанровом портрете, а именно на реалистичном и стилизованном его вариантах. Жанровый портрет привлекателен возможностью передачи характера человека с помощью сочетания удачно подобранной ситуации и подходящего действующего лица. Таким образом передаются не только черты внешности человека, но и нюансы его поведения, социальной среды, быта - создаётся история, которую позже может «читать» зритель. Реалистичный портрет интересен возможностью создания практически буквального сходства с человеком, а стилизованный позволяет утрировать выразительные черты человека и обстановку, в которой он находится.

Первая работа представляет собой двойной стилизованный портрет. Эскиз работы был выполнен в графическом редакторе, а итоговый вариант перенесен на холст. Это было сделано для того, чтобы на собственном опыте убедиться в сходствах и различиях между цифровой и традиционной живописью, а также попробовать совместить их возможности. В данной работе было решено обыграть ситуацию взаимодействия людей; для этого мы позволили себе использовать образ научного руководителя и его студента. Чтобы создать более комичный эффект, эскиз композиции данной работы было решено сделать стилизованным.

Сначала были собраны вспомогательные визуальные материалы. Затем с натуры и на основе данных материалов были сделаны несколько вариантов эскизов композиции. Некоторые эскизы мы старались сделать более яркими по цвету, для других использовали более сдержанную гамму. В процессе работы мы старались передать эмоциональную атмосферу (рис.90). Далее мы решили выполнить несколько набросков стилизованного лица натуры, чтобы лучше передать сходство (рис.91).

Рис.90. Варианты эскизов.

Рис.91.

Затем мы приступили к работе над итоговым вариантом цифрового эскиза (рис.92). В процессе мы старались сохранить сходство действующих лиц с людьми, послужившими натурой, и одновременно усилить основные их черты для создания большего комического эффекта.

Рис.92. Последовательность работы над итоговым эскизом портрета.

В процессе было решено несколько увеличить формат эскиза. В графическом редакторе такую операцию проделать достаточно легко. Также были добавлены световые эффекты и некоторые мелкие детали (рис.93). После этого мы перенесли эскиз композиции на холст (рис.94). В такой

работе нужно учитывать, что цветовая палитра традиционных материалов (в данном случае, масляных красок) несколько скуднее цифровых, а также помнить об особенностях работы с традиционными материалами, а именно об особенностях смешения красок и наложения мазка.

Рис.93. Итоговый цифровой вариант эскиза.

Рис.94. Итоговый вариант эскиза, выполненный традиционными материалами

3.2. Процесс выполнения итоговой живописной композиции портрета в масляной живописи

Для создания итоговой композиции портрета в живописи были выбраны такие художественные материалы, как холст на подрамнике, и масляные краски.

Был также проведён отбор изученных технических приёмов. Наш выбор пал на лессировки, затирки, живопись плоскостями, фактурность. В процессе работы допускалось сочетание нескольких технических приёмов. Для того, чтобы ускорить процесс работы и создать максимально большее количество вариантов, эскизы к работе мы разрабатывали в графическом реакторе, а итоговый вариант был написан «традиционными» материалами.

После обсуждений мы решили, что вторая работа будет представлять собой реалистичный портрет в среде. Натурой для эскиза композиции жанрового портрета послужила одногруппница (Мариам). Выбор был отчасти обусловлен удобством: на знакомых людей можно сделать

достаточно набросков, а также пронаблюдать особенности пластики, мимики и характера.

Чтобы передать характер портретируемой наиболее полно, было решено изобразить её в свойственной ей обстановке. Одним из увлечений Мариам является мода. Она посещает магазины и подбирает себе одежду с целью создать выразительный образ, с интересом следит за современными модными тенденциями и старается им соответствовать. В её случае одежда является не просто «внешним покровом»: она подбирает вещи с учётом своих внутренних потребностей и приоритетов. Т.о, одежда натуры и изображённый процесс подбора костюма может помочь раскрытию характера.

Определившись с темой работы и натурой, мы собрали вспомогательные визуальные материалы, а именно наброски и зарисовки с натуры, а также фоторафии модели и её окружения в разных ракурсах. Для создания эскиза композиции реалистичной работы были использованы графический планшет и графический редактор, что позволило ускорить процесс работы (рис.95). После этого мы стали работать над световым и перспективным решением эскиза. Для этого мы использовали возможности DAZ Studio: поставили фигуру в нужную позу и выставили освещение (рис.96). Мы можем видеть, что в программе сразу отображается сетка, с помощью которой можно выстроить перспективу достаточно точно и быстро. DAZ Studio может помочь в построении и более сложных сцен: в программе представлены не только фигуры людей различной комплекции, но и животных, бытовые предметы и даже объёмные модели окружения. В подобном ключе можно использовать и программы для 3D-моделирования, такие, как 3DS Max, Maya, ZBrush.

Рис.95.

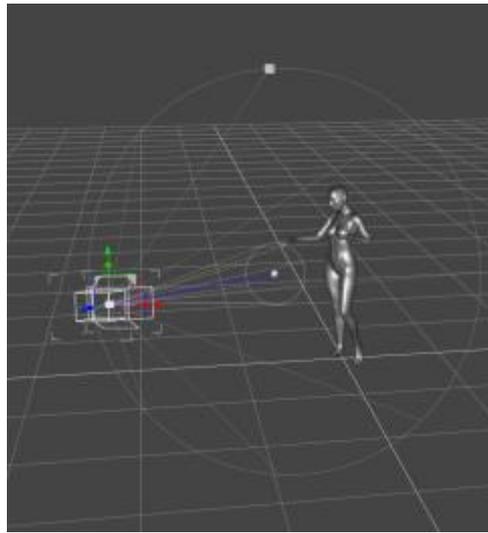

Рис.96.

Рис.97.

После этого мы приступили к работе над итоговым вариантом эскиза. набросок композиции был перерисован с учётом конструктивного построения и перспективных сокращений (рис.97), после чего нанесены и проработаны пятна цвета (рис.98). Однако работа стала больше напоминать однофигурную композицию, нежели портрет. Поэтому было решено изменить формат и композицию работы (рис.99). После этого мы приступили к работе над итоговым вариантом цифрового эскиза (рис.100).

Рис.98.

Рис.99.

Рис.100.

Выполненная работа позволила нам апробировать средства создания портрета в цифровом редакторе на практике и структурировать последовательность создания портрета в графическом редакторе. Нужно

отметить, что живописные закономерности, которыми руководствуются художники для создания портрета, одинаково неизменны как при работе традиционными, так и цифровыми материалами. Однако использование цифрового редактора позволило нам создать и выбрать наиболее удачный, по нашему мнению, вариант цветового решения работы, быстрее, чем если бы мы работали «живой» краской.

Разработанный цифровой вариант эскиза композиции мы перенесли на холст (рис.101). Нужно отметить, что работа с цветом в графическом редакторе отличается от создания смесей цвета при использовании красок. При работе с традиционными материалами требуется большая концентрация и аккуратность, испорченный фрагмент работы исправить сложнее.

Рис.101.

В процессе работы над творческой частью выпускной квалификационной работы мы попытались совместить использование традиционных и цифровых материалов, взяв лучшие качества каждого из них. Плюсом цифровых материалов являются гибкость, вариативность и скорость работы: в графическом редакторе удавалось создавать несколько вариантов композиций и цветовых решений за небольшое количество времени, сохранять этапы работы и возвращаться к ним, чтобы исправить. Работа традиционными материалами же помогает лучше понять закономерности смешения красок и использования художественных материалов с различными физическими свойствами (таких, как кисти, карандаши, перья - при рисовании в графическом редакторе эти инструменты «ощущаются» как один и тот же стилус).

В целом, в ходе подготовки выпускной квалификационной работы мы приобрели достаточно ценный опыт теоретической разработки учебного материала, углубили свои представления о сущности методической работы с детьми в общеобразовательной школе.

Заключение

В выпускной квалификационной работе мы попытались осветить способы формирования представлений о портретной живописи в графическом редакторе. Проблема актуальна для системы образования общеобразовательных школ, где учитель должен дать качественные знания достаточно большому количеству обучающихся за сравнительно небольшой отрезок времени.

На педагогической практике мы столкнулись с необходимостью адаптации методики обучения использованию графических редакторов и методики формирования представлений об их художественных возможностях к уровню обучающихся. Мы попытались провести эту адаптацию; по результатам этой работы были написаны два раздела первой главы текста. В разделе 1.1. мы рассмотрели особенности развития реалистической портретной живописи художников-мастеров 17-21 века. Этот материал позволил выявить средства художественной выразительности, с помощью которых передавался художественный образ портретируемого. В разделе 1.2. мы рассмотрели способы использования этих живописных средств при создании портрета с использованием цифровых технологий и графических редакторов. Здесь подробно описываются и иллюстрируются способы создания портретов как с натуры, так и на базе 3D-моделей, сходства и различия приёмов, используемых в традиционной и в цифровой живописи. Таким образом, в первой главе мы решили первую задачу исследования.

Во второй главе мы описали педагогическую часть исследования и решили вторую, третью и четвертую задачи исследования. В разделе 2.1. приведен анализ общеобразовательных программ по изобразительному искусству Ломова С.П., Неменского Б.М., Шпикаловой Т.Я. по ознакомлению с созданием портрета, выявлены достоинства и недостатки данных разработок. В разделе 2.2. данной главы мы описали экспериментальную часть исследования. На педагогической практике в

общеобразовательной школе № 20 г. Белгорода мы провели опытную работу по формированию у подростков представлений о живописи в графических редакторах. Дети экспериментального класса осваивали темы, представленные в программе Неменского Б.М., используя для работы бесплатный цифровой редактор Krita, бесплатные 3D-модели, а также пользуясь наблюдениями с натуры. Эксперимент показал, что обучающиеся экспериментального класса сумели выполнить большее количество работ, в результате получив большой опыт практической деятельности по созданию портретов. В результате они научились более эффективно применять свои знания в практической работе. В целом экспериментальная работа показала эффективность использования компьютерных технологий в процессе занятий живописью. Во второй главе мы описали последовательность доказательства гипотезы исследования.

В третьей главе выпускной квалификационной работы мы проиллюстрировали способы работы над творческой композицией в графическом редакторе. В разделе 3.1. мы описали процесс создания цифрового эскиза композиции стилизованного двойного портрета. В разделе 3.2. третьей главы приведен ход работы над эскизом композиции реалистичного жанрового портрета. В результате этой работы удалось показать сходства и различия традиционной и цифровой живописи, их достоинства и недостатки, а также способы имитации технических приёмов, свойственных традиционной живописи, в графическом редакторе.

В данной выпускной квалификационной работе рассмотрена проблема формирования представления о портретной живописи в графических редакторах у подростков, обучающихся в общеобразовательной школе. Опираясь на результаты экспериментальной работы, мы можем сказать, что компьютерные технологии - это перспективное средство обучения. Можно предположить, что современные технические средства можно не менее эффективно использовать применительно не только при ознакомлении подростков с темой портрета, но и с другими жанрами искусства.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Абрамова Г.С. Возрастная психология: учебник для студентов вузов. – Екатеринбург: Деловая книга, 1999. - 624 с.
2. Алёхин А.Д. О языке изобразительного искусства. – М.: Знание, 1973. - 48 с.
3. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. – М.: Наука, 1974. - 256 с.
4. Бабанский Ю.К, Слостёнин В.А., Сорокин Н.А. и др. Педагогика: Учебное пособие для студентов педагогических институтов. – М.: Просвещение, 1988. - 479 с.
5. Баммес Г. Изображение фигуры человека: Пособие для художников, преподавателей и учащихся. – М.: ЗАО «СВАРОГ и К», 1999. - 336 с.
6. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты. Рисунок. Живопись. – М.: Просвещение, 1989. - 190 с.
7. Бидstrup Х. Херлуф Бидstrup - сборник рисунков в 4-х томах. – М.: Искусство, 1969-1970. - 546 с.
8. Боголюбов Н.С. Принципы индивидуального подхода к развитию художественно-творческих способностей средствами изобразительного искусства на разных возрастных этапах – Краснодар: Центр педагогической инноватики, 1992. - 214 с.
9. Быкова Е.В. Цифровой коллаж в искусстве: художественные плакаты с неограниченными возможностями // Научная электронная библиотека КиберЛенинка [Офиц.сайт]. –
URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovoy-kollazh-v-iskusstve-hudozhestvennyye-plakaty-s-neogranichennymi-vozmozhnostyami> (дата обращения: 20.04.2019).
10. Волков Н.Н. Композиция в живописи. – М: Искусство, 1977. - 267 с.
11. Волков Н.Н. Цвет в живописи. – М.: Искусство, 1984. - 300 с.

12. Выготский Л.С. Психология искусства. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1998. - 357 с.
13. Выготский Л.С. Педагогическая психология. – М.: Педагогика, 1991. - 480 с.
14. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Т.1. – М.: Искусство, 1990. - 403 с.
15. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Т.2. – М.: Искусство, 1990. - 410 с.
16. Евангулова О.С., Карев А.А. Портретная живопись в России второй половины XVIII века. – М.: Издательство МГУ, 1994. - 262 с.
17. Ермолаева-Томина Л.Б. Психология художественного творчества. – М.: Академический Проект, 2005. - 243 с.
18. Забавникова Т.Ю. Эстетическое воспитание студентов средствами компьютерной графики : автореферат дис. ... кандидата педагогических наук : 13.00.01 // Библиотека диссертаций [Офиц.сайт]. – URL: <https://dlib.rsl.ru/viewer/01002974602> (дата обращения: 13.04.2019).
19. Забродина Н.А. Роль компьютерной графики в обучении студентов в области художественных специальностей // Молодой ученый. – 2017. – №5. – С. 489-492. – URL <https://moluch.ru/archive/139/38130/> (дата обращения: 28.04.2019).
20. Зингер Л.С. О портрете. Проблема реализма в искусстве портрета. – М.: Советский художник, 1969. - 254 с.
21. Игнатъев Г.В. Информационные технологии и компьютерная графика в формировании творческой активности у детей с ограниченными возможностями // Научная электронная библиотека КиберЛенинка [Офиц.сайт]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/v/informatsionnye-tehnologii-i-kompyuternaya-grafika-v-formirovanii-tvorcheskoj-aktivnosti-u-detey-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami> (дата обращения: 20.04.2019).

22. Игнатъев Г.В., Рязанцева И.М. Компьютерная графика в преподавании изобразительных искусств // Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования» [Официальный сайт]. – URL: <http://www.art-education.ru/electronic-journal/kompyuternaya-grafika-v-prepodavanii-izobrazitelnyh-iskusstv> (дата обращения: 10.04.2019).
23. Исаева О.А. Цифровая живопись как актуальное направление отечественного искусства // Научная электронная библиотека КиберЛенинка [Официальный сайт]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovaya-zhivopis-kak-aktualnoe-napravlenie-otechestvennogo-iskusstva> (дата обращения: 20.04.2019).
24. Королькова А.В. Личностно-развивающий потенциал художественной информационно-образовательной среды школы : автореферат дис. ... кандидата педагогических наук : 13.00.01 // Библиотека диссертаций [Официальный сайт]. – URL: <https://dlib.rsl.ru/viewer/01005554814> (дата обращения: 30.04.2019).
25. Маликова Е.А. Педагогические условия обучения компьютерной графике студентов-дизайнеров в высшем учебном заведении: Дисс. ... канд. пед. наук: 13.00.08 // Научная электронная библиотека disserCat [Официальный сайт]. – URL: <https://www.dissercat.com/content/pedagogicheskie-usloviya-obucheniya-kompyuternoi-grafike-studentov-dizainerov-v-vysshem-uche> (дата обращения: 19.04.2019).
26. Макарова И.О. Компьютерная графика в книжной иллюстрации // Научная электронная библиотека КиберЛенинка [Официальный сайт]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kompyuternaya-grafika-v-knizhnoy-illyustratsii> (дата обращения: 28.04.2019).
27. Перова О.В. Отличительные приемы и узнаваемость авторского стиля в работах цифровых художников // Научная электронная библиотека КиберЛенинка [Официальный сайт]. –

- URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/otlichitelnye-priemy-i-uznavaemost-avtorskogo-stilya-v-rabotah-tsifrovyyh-hudozhnikov> (дата обращения: 20.04.2019).
28. Пронина Н.К. Особенности построения художественного образа как основы композиционной целостности изображения // Научная электронная библиотека КиберЛенинка [Официальный сайт]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-postroeniya-hudozhestvennogo-obraza-kak-osnovy-kompozitsionnoy-tselostnosti-izobrazheniya> (дата обращения: 28.05.2019).
 29. Капланова С.Г. От замысла и природы к законченному произведению: Суриков, Врубель, Петров-Водкин. – М.: Изобразительное искусство, 1981. - 340 с.
 30. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись. – М.: Высшая школа, 1992. - 270 с.
 31. Кончаловский П. П. Художественное наследие. – М.: Искусство, 1964. - 544 с.
 32. Костин В.И., Юматов, В.А. Язык изобразительного искусства. – М.: Знание, 1978. - 268 с.
 33. Ломов С.П., Игнатьев С.Е. Изобразительное искусство. 5-9 классы. Программа. – М.: Дрофа, 2014. - 80 с.
 34. Лотман Ю.М. Статьи по семиотике культуры и искусства. – СПб.: Академический проект, 2002. - 544 с.
 35. Лурия А.Р. Лекции по общей психологии. – М.: Педагогика, 1974. - 320 с.
 36. Лушников Б.В. Рисунок. Портрет. – М.: ВЛАДОС, 2004. - 189 с.
 37. Мочалов Л.В., Барабанова Н.А. Женский портрет в русском искусстве XVIII - начале XX веков. – М.: Аврора, 1974. - 233 с.
 38. Неменский Б.М., Неменская Л.А., Горяева Н.А., Питерских А.С. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского. 5-8 классы: учебное

- пособие для общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 2015. - 176 с.
39. Орловский Г.И. Учитель изобразительного искусства и его работа: Некоторые размышления о профессии. – М.: Просвещение, 1972. - 80 с.
 40. Павлинов П.Я. Каждый может научиться рисовать. Советы рисовальщика. – М.: Советский художник, 1966. - 273 с.
 41. Паранюшкин Р.В. Композиция. Теория и практика изобразительного искусства. – СПб.: Планета музыки, 2019. - 102 с.
 42. Слостёнин В.А., Исаев И.Ф., Мищенко А.Н., Шиянов Е.Н. Педагогика: Учеб. Пособие для студентов педагогических учебных заведений. – М.: Школа-Пресс, 1997. - 512 с.
 43. Подласый И.П. Педагогика новый курс: Учебник для студентов педагогических вузов. Кн. 1: Общие основы. Процесс обучения. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 1999. - 576 с.
 44. Раушенбах Б.В. Пространственное построение в живописи. – М.: Наука, 1980. - 288с.
 45. Ростовцев Н.Н. Академический рисунок. – М.: Просвещение, 1995. - 342 с.
 46. Ростовцев Н.Н. История методов обучения рисованию. – М.: Просвещение, 1982. - 251 с.
 47. Савенкова Л.Г. Изобразительное искусство. – М.: Вентана-Граф, 2009. - 141 с.
 48. Сапожников А.П. Полный курс рисования. – Изд. 4-е. – М.: АЛЕВ-В, 2003. - 160с.
 49. Смирнов Г.Б. Живопись. – М.: «Просвещение», 1965. - 259 с.
 50. Стариченко Н.Л. Принцип многообразия в детских рисунках - основа художественного развития личности // Искусство в условиях модернизации школьного образования и воспитания. Сборник научных статей. – М.: Институт художественного образования РАО, 2003. – 183 с.

51. Стариченко Н.Л. Рисунок: наброски головы и фигуры человека на начальном этапе обучения в вузе. – М.: Институт художественного образования РАО, 2009. - 47с.
52. Стасевич В.Н. Искусство портрета: Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1972. - 143 с.
53. Унковский А.А. Живопись: Вопросы колорита. Учеб. пособие для студентов худож.-граф. фак. пед ин-тов. – М.: Просвещение, 1980. - 128 с.
54. Фелпс Р., Мэддисон К. «ICT in the secondary visual arts classroom: a study of teachers' values, attitudes and beliefs» // Библиотека статей Southern Cross University [Офиц. сайт]. –
URL: https://epubs.scu.edu.au/educ_pubs/53 (дата обращения: 20.04.2019).
55. Хаббард Г., Грех Д. «Integrating Computing into Art Education: A Progress Report» // Библиотека статей Taylor & Francis Online [Офиц. сайт]. –
URL: <https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00043125.1991.11652877> (дата обращения: 10.04.2019).
56. Чернякова Т.В. Методика обучения компьютерной графике студентов вуза : автореферат дис. ... кандидата педагогических наук : 13.00.02 // Библиотека диссертаций [Офиц.сайт]. –
URL: <https://dlib.rsl.ru/viewer/01003492002> (дата обращения 17.04.2019).
57. Шорохов Е.В. Методика преподавания композиции на уроке изобразительного искусства в школе. – М.: Просвещение, 1977. - 263 с.
58. Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Поровская Г.А. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Т.Я. Шпикаловой. 5-8 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2012. - 157 с.
59. Юон К.Ф. Об искусстве. – М.: Советский художник, 1959. - 384 с.
60. Яшухин А.П. Живопись: Учеб. для студентов художеств.-граф. фак. пед. ин-тов и ун-тов. – М.: Агар, 1999. - 232 с.

61. Примерные программы по учебным предметам по дополнительным предпрофессиональным программам Живопись и Декоративно-прикладное творчество // Министерство культуры Российской Федерации [Офиц. сайт]. –
URL: http://mkrf.ru/ministerstvo/departament/detail.php?ID=508038&SECTION_ID=19546&sphrase_id=6785737/ (дата обращения: 19.05.2019).
62. Словарь терминов [Электронный ресурс] //
URL: <https://www.rah.ru/science/glossary/> (дата обращения: 19.05.2019).