

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тольяттинский государственный университет»

Институт изобразительного и декоративно-прикладного искусства
(наименование института полностью)

Кафедра «Живопись и художественное образование»
(наименование)

44.04.01 Педагогическое образование
(код и наименование направления подготовки)

Художественное образование
(направленность (профиль))

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА (МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ)

на тему «Развитие творческих способностей взрослых средствами
акварельной живописи в условиях художественной студии»

Студент

Л.Н. Соколова

(И.О. Фамилия)

(личная подпись)

Научный
руководитель

к.п.н., Н.В. Виноградова

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

Тольятти 2020

Оглавление

Введение.....	4
Глава 1 Теоретические основы развития творческих способностей взрослых средствами изобразительного искусства	16
1.1 Развитие творческих способностей личности как предмет психолого-педагогического исследования.....	16
1.2 Особенности художественно-пластического языка акварели.....	23
1.3 Методика развития творческих способностей взрослых средствами акварельной живописи в условиях художественной студии	29
Глава 2 Опытнo-экспериментальное исследование по реализации модели методической системы развития творческих способностей взрослых средствами акварельной живописи в условиях художественной студии	42
2.1 Выявление первоначального уровня развития творческих способностей взрослых средствами акварельной живописи в условиях художественной студии (констатирующий этап эксперимента)	42
2.2 Система развития творческих способностей взрослых средствами акварельной живописи в условиях художественной студии (формирующий этап эксперимента)	57
Заключение.....	76
Список используемой литературы и используемых источников.....	80
Приложение А Учебная программа «АТМА» на основе авторской программы С.Г. Галета «Техника и технология живописи: лиссировка акварелью».....	91
Приложение Б Констатирующий эксперимент. Анкетирование.....	108
Приложение В Вводное домашнее задание для определения уровня подготовки поступающих на курс	109
Приложение Г Констатирующий эксперимент. Задание № 1 «Этюд букета цветов».....	115

Приложение Д Мастер-класс с наглядным примером хода работы к занятию № 1 «Этюд букета цветов»	119
Приложение Е Формирующий эксперимент. Задание № 2-3 «Мандарины».....	124
Приложение Ж Педагогический рисунок к занятию № 4 «Осенние дары».....	128
Приложение И Упражнение № 1. Задания учащихся на отработку технических навыков	131
Приложение К Упражнение № 2. Задания учащихся на отработку технических навыков	133
Приложение Л Формирующий эксперимент. Задание № 5 «Новогодний натюрморт».....	135
Приложение М Педагогический рисунок к заданию № 4 «Осенние дары»..	137

Введение

Глобальные процессы реформирования, происходящие в области политического и социально-экономического развития естественным образом, отражаются на его культурном секторе и, в частности, на искусстве. В свою очередь данные перемены привели к трансформации художественных норм, ценностей и идеалов, сформировав определенный рынок искусства. Рыночное искусство возникло не случайно, это естественная реакция как «ответ на вызовы сегодняшнего времени», что связано с глобализацией и переходом системы образования в дистанционный формат обучения. Искусство стало сферой художественного предпринимательства с одной стороны, а с другой стороны повышенный интерес к этой сфере связан с тем духовным кризисом, который и вынуждает сегодняшнюю систему образования обратиться к инновационным формам организации образовательно-воспитательного, развивающего, творческого пространства, воздействующего на сознание человека с тем, чтобы сформировать новые ценностные ориентации. Искусство и изобразительная деятельность является тем смысловым ценностным ориентиром, который побуждает человека к творчеству, ибо творческая деятельность является важным активатором в развитии многих когнитивных, психологических процессов, таких как память, внимание, мышление, наблюдательность, восприятие, воображение.

Противоречия, возникающие на базе содержательной стороны образования между потребностью приобщения к творчеству и ее традиционными формами подачи материала, диктуют необходимость в определении модели процесса обучения изобразительному искусству, а с другой стороны, в условиях полихудожественности, новых запросах общества, требуют новых средств и механизмов, вовлекающих в творческий процесс как можно большее количество людей, направленный на познание мира через творческий опыт.

Таким образом складывается совершенно новая тенденция в системе образования. С тем, чтобы сохранить систему, необходимы новые, инновационные средства, методы и технологии, основанные на привлекательности того арсенала, которым обладает искусство, которое не будет ограничивать коллективное творчество, а наоборот способно приобщить к искусству, «обещая» на этой основе развития способностей, интересов и мировоззрения в общем контексте становления актуализированной современной личности.

С одной стороны, идёт возрастающее внимание социума к дистанционной форме обучения, а с другой стороны индивидуализируется личностный подход в пространстве художественных студий. Это приблизило автора исследования к изучению одной из важных тем, а именно к возрастанию внимания общества, его интереса к различным художественным школам, урокам, кружкам и студиям творчества.

Интересным становится тот факт, что художественная студия стала привлекательной не столько для детского творчества, сколько для взрослого, в условиях которой именно сложившаяся личность хочет творить, развивать или проявлять свои способности, реализовывать свои желания и стремления.

Автор исследования объясняет этот интерес той альтернативой, которую представляют художественные студии, отличной от академического искусства, в которых процесс обучения построен не на сухом освоении основ и закономерностей изображения, изучения цветоведения, воздушной и линейной перспективы, способах реалистического изображения мира, а на вовлечении в творческий процесс, в основе которого лежат личные интересы, при этом, это интересы уже личности, которая знает чего она хочет добиться или получить, то есть желания личности, они конкретны.

Привлекательность художественной студии в том, что она становится новой формой художественно-развивающего языка искусства, современной формой образования, новым подходом, создающим новые коммуникативные отношения в процессе обучения и развития, направленные, прежде всего, на

познание самого себя, своих возможностей. В основе этих отношений лежит интерес и мотивация, побуждающая человека к активным действиям, проявляющим творчество. Художественная студия становится своего рода территорией свободного пространства, не требующего оценки своим действиям, никаких рейтинга и баллов. Для людей, участвующих в данном процессе, становится важен сам процесс творческой деятельности как процесс непрерывного развития в образе творца и создателя своей уникальной реальности. Так незаметно для самого себя человек постигает основу стратегического планирования личностных ориентиров в системе изобразительного искусства посредством отображения бытия в своих произведениях.

Таким образом художественная студия становится специфической формой современной культурной и образовательной среды, пространством, в котором рыночные и художественные механизмы способствуют активному становлению и развитию креативных художественных навыков и мастерства. Что на сегодняшний день становится особенно актуальным, потому как зависит от того, кто же является поставщиком данных услуг, какими компетенциями он обладает, каков уровень его образования?

Автор исследования склонен думать, что художественная студия обладает огромным потенциалом, способным интегрировать в общество, реализуя прежде всего интересы личности. Художественная студия выступает той универсальной структурой, связанной с реализацией и развитием творческих способностей и с потреблением искусства как сферой художественных ценностей, привлекающая людей различных специальностей и возрастов. В наше время для большинства людей становится привлекательна эта тенденция – интерес к творчеству, свободе, индивидуальности и креативности.

Для человека становится популярным посещать различные кружки, студии, когда он имеет «любимое хобби». Осознание этого приходит и ко взрослым.

Сегодня взрослые люди стремятся иметь свое хобби, проводить досуг по своим интересам. В этом автор исследования видит попытку человека самостоятельно решить различные психологические проблемы.

Многие психологи на протяжении долгого времени, посредством проведенных экспериментов утверждают роль и значение искусства и творчества в решении различных психологических проблем, таких как ограничивающие убеждения, комплексы, страхи, неуверенность.

В этом проявляется еще одна тенденция, сегодня «модно» иметь хобби, если человек не имеет хобби, он становится неинтересен.

В этом мы видим проблему XXI века, стремление человека быть привлекательным за счет своего хобби. В век информационных технологий и Instagram, когда человек стремится всеми силами и действиями привлечь внимание к своей персоне, важно то, как он позиционирует себя в обществе, в социальных сетях, обмениваясь опытом и демонстрируя свои достижения. С точки зрения психологов, социальные сети позволяют чувствовать человеку, что он принадлежит к данному социуму, которое принимает его. Искусство и творческая деятельность также становится социальным, массовым.

В силу своего ценностно-смыслового значения занятия изобразительной деятельностью в условиях художественной студии становятся органичным процессом функционирования художественно-эстетических ценностей культуре современного общества.

Следовательно, проблема развития творческих способностей у взрослых обуславливается, прежде всего, социальной и экономической потребностью общества в эмоциональной рефлексии, получаемой от творческой деятельности, в поиске наиболее эффективных путей, в формировании социальных, коммуникативных отношений, в которых данный процесс становится основополагающей формой в развитии обучающегося, способной раскрыть его творческие способности.

Так, развитие творческих способностей взрослых возможно в процессе обучения в художественной студии.

Автор исследования, рассматривает художественную студию как образовательно-творческую среду, в которой происходит саморазвитие человека, раскрытие его индивидуальных творческих способностей.

Художественная студия предоставляет возможность для развития творческих способностей взрослых путем создания оптимальных педагогических условий, в которых протекает процесс культурной идентификации, происходит освоение материальных, эмоциональных, эстетических и духовных ценностей.

Как показывает анализ педагогической практике большинство творческих студий и художественных мастерских осуществляют набор в детские группы, в то время как взрослых групп практически не существует. Тем не менее взрослый контингент нуждается в организации таких художественных студий. Именно на сегодняшний момент возникает ситуация, при которой необходимо уделить внимание взрослой аудитории. Не только дети, но и взрослые нуждаются в появлении своих творческих способностей, и лучше всего на наш взгляд этому способствует совместная работа в художественной студии.

Актуальность данного исследования исходит из тех противоречий, которые возникают на основе того, что в теоретической практике многих психологов, педагогов и философов обозначена проблема развития творческих способностей у детей средствами изобразительной деятельности, как важнейшей составляющей бытия личности человека, влияющей на его эмоциональное состояние, восприятие и мышление, и недостаточным исследованием данной темы у взрослых.

На основании вышеизложенного художественная мастерская представляет собой инновационную форму организации для продуктивной деятельности слушателей на основе освоения технологий акварельной живописи. Согласно этому, живопись предполагает освоение

закономерностей изображения, основ изобразительной грамоты, познание технологических возможностей акварельной живописи и вербализацию увиденного в художественной форме – образе, обладающего своей эмоциональной окраской.

На основании обозначенных противоречий возникает проблема исследования – «Развитие творческих способностей взрослых средствами акварельной живописи в условиях художественной студии».

Цель исследования – разработать программу, представляющую собой систему заданий и упражнений, внедрить и апробировать на практике методику развития творческих способностей взрослых средствами акварельной живописи в условиях художественной студии.

Объект исследования – процесс развития творческих способностей взрослого человека.

Предмет исследования – художественная студия как пространство для развития творческих способностей взрослых средствами акварельной живописи.

Гипотеза исследования – развитие творческих способностей взрослых средствами акварельной живописи в условиях художественной студии будет наиболее эффективно если:

- будут определены формы, методы и приёмы развития творческих способностей взрослых в условиях организации занятий в художественной студии, представляющую собой полихудожественный потенциал, интеграционное пространство развития и обучения личности взрослых, в процессе которого проявятся его стремления к познанию нового, в воспитании эстетического вкуса, формирование образного мышления и навыков художественной культуры средствами изобразительного опыта деятельности;
- в практику художественной студии, понимаемой как система-процесс-результат, будут внедрены интерактивные формы и

технологии, воздействующие на личность с целью раскрытия и развития его творческих способностей;

- будут разработаны критерии и уровни развития творческих способностей взрослых в условиях художественной студии;
- будет разработана и экспериментально проверена модель методической системы развития творческих способностей взрослых средствами акварельной живописи в условиях художественной студии.

Задачи исследования:

- изучить и систематизировать научную, психолого-педагогическую и философскую литературу по проблеме исследования, развития творческих способностей;
- определить методические, педагогические и технологические особенности процесса развития творческих способностей взрослых в условиях художественной мастерской средствами акварельной живописи;
- разработать и апробировать модель методической системы, включающую задания и упражнения и представляющую собой совокупность системы интерактивных технологий, направленных на развитие творческих способностей взрослых средствами акварельной живописи в условиях художественной студии;
- разработать критерии и уровни развития творческих способностей взрослых средствами акварельной живописи в условиях художественной студии.

Методологическую основу исследования составили труды, в которых процесс развития творчества и его специфика отражены Н.А. Ветлугиной, Б.М. Теплова, А.А. Мелик-Пашаева, Т.С. Комаровой, Н.П. Сакулиной, Р.Г. Казаковой, Е.А. Флёринной, в которых отмечалось, что особенно

эффективно творчество воздействует на развитие личности, в силу своей эмоциональности и образности, яркая художественная деятельность.

Как философскую категорию «творчество» рассматривали следующие авторы Платон, И. Кант, Н. Бердяев, С.С. Гольдентрих, П.П. Крамер, А.М. Коршунов, П.С. Дышлевый, Ю.А. Бычков Е.С. Громов, и др. Анализируя их работы, можно сказать, что в научной доктрине вопрос творчества характеризуется разнообразием интерпретируемых подходов, богатством подачи в постижении содержания и целей деятельности.

В исследованиях психологов и педагогов художественное творчество, имеющее различные сущностные характеристики, влияющие на развитие личности, раскрывается в трудах В.С. Мухиной, Н.В. Корчаловской, Г.Г. Григорьевой, А.В. Запорожца, А.Н. Леонтьева, Л.А. Венгера, К.В. Тарасова, Н.Б. Халезова, В.А. Езикеевой.

В современных исследованиях проблема развития творческих способностей личности средствами изобразительной деятельности представлена в трудах Э.Д. Оганесян, А.А. Лукашовой, О.П. Рыбниковой, Е.Н. Дмитриевой, Н.А. Опарина, Н.В. Падашуль, И.Л. Головановой, И.Ю. Соколова, С.А. Мочаловой, М.А. Жернильской.

Роль условий и значение художественных студий в развитии творческих способностей отражены в исследованиях Л.Ю. Калининой, А.Л. Лысаковой, А.Ю. Демшиной, М.П. Переверзева.

Методы исследования:

- методы эмпирического исследования – наблюдение, тестирование, разработка творческих заданий, программы педагогический эксперимент, состоящий из констатирующего и формирующего этапов исследования;
- методы теоретического анализа, систематизации полученной информации отечественной и зарубежной литературы;
- статистические методы – обработка полученных результатов исследования и их отражение в таблицах.

Научная новизна исследования состоит в определении того, что обучение в художественной студии способствует художественному развитию, способность к эмоциональному переживанию, на основе содержания программы изобразительной деятельности и личностных мотивов способствует формированию эстетической культуры. Разработанная модель методической системы состоит в поэтапном развитии творческих способностей взрослых в условиях художественной студии, что выражается в реализации личностных и художественно-эстетических смыслах образования, в формах изобразительной деятельности направленные на освоение закономерностей акварельной живописи. На когнитивном, творческом, коммуникативном и рефлексивном уровне происходит освоение знаниевого (смыслового), технологического, эмоционально-образного и эстетических компонентов обучения, посредством которых формируется эстетическая культура обучающихся и реализация творческой самореализации, мотивов деятельности. Определение факторов, условий возможностей художественной студии, влияющих на процесс развития творческих способностей взрослых средствами акварельной живописи. Разработке и определении ключевых компонентов модели методической системы, содержание которых направлено на развитие творческих способностей взрослых средствами акварельной живописи в условиях художественной студии, позволяющие педагогу варьировать педагогическими технологиями, формами и методами, импровизировать и экспериментировать в построении программы обучения, создавая различные кейс-ситуации, вовлекая в творческий процесс. Определении показателей и уровней оценки развития творческих способностей взрослых средствами акварельной живописи в условиях художественной студии

Теоретическая значимость определяется необходимостью разработки комплекса упражнений и заданий, построении методической модели обучения, направленной на развитие творческих способностей взрослых средствами акварельной живописи в условиях художественной студии.

Обоснована теоретическая необходимость развития творческих способностей взрослых как процесс последовательного вовлечения в предметную, художественную среду, пространство имеющее множество смыслов, таких как знаниевые, технологические, эмоциональные, личностные и коллективные которые усиливают единство и содержание процесса обучения, развития и воспитания на разных уровнях и возрасте обучающихся.

Доказана целесообразность использования художественной студии как пространства, реализующего интегративный, деятельностный, полихудожественный подход в обучении и развитии, обеспечивающего развитие ценностных, эмоционально-духовных ориентиров, эстетической культуры, возможность открытости и вовлеченности в изобразительную деятельность при личностной самореализации обучающихся.

Практическая значимость работы заключается в разработке модели методической системы, которую составляют: программа обучения, различные задания и упражнения, учебно-методические пособия, наглядно-дидактические средства развития творческих способностей взрослых, позволяющих средствами акварельной живописи вовлечь обучающихся в художественно-изобразительную деятельность, активизируя их способности и побуждающие к творческой рефлексии и осмысленной художественной деятельности.

Разработаны критерии оценки и уровни развития творческих способностей взрослых средствами акварельной живописи в условиях художественной студии.

Основные положения, выносимые на защиту:

- развитие творческих способностей взрослых средствами акварельной живописи представляет собой способность создавать новые образы, принимать новые творческие решения, не владея специализированными инструментами, опираясь на условия и

возможности пространственно-предметной среды художественной студии;

- модель методической системы развития творческих способностей взрослых осуществляет интегративный, полихудожественный, деятельностный и индивидуально-личностный подход и представляет собой диалогическое единство по реализации эстетических идеалов, культуры и чувства цвета с вовлеченностью в изобразительную деятельность с выражением личностных мотивов и интересов;
- разработанная программа, различные задания и упражнения, система обучения в условиях художественной студии, реализует основные компоненты знаниевого, технологического этапов деятельности, активизирует развитие личностного, эмоционального опыта.
- особенность процесса развития творческих способностей взрослых средствами акварельной живописи в условиях художественной студии обуславливается психологическими, духовно-нравственными характеристиками о многообразии изобразительного языка цвета, его свойствах и качествах, с целью сохранения изобразительных традиций культуры своего народа при развитии личностных ориентиров творческого воззрения на мир.

Этапы исследования

На первом этапе (2018 г.) – проводился теоретический анализ современного состояния проблемы, педагогической литературы с целью определения постановки научной цели, объекта и предмета исследования, формулирования рабочей гипотезы.

Второй этап (2018-2019 гг.) – опытно-экспериментальный – заключается в разработке модели методической системы и критерий оценивания творческих способностей.

Третий этап (2019-2020 гг.) – апробация разработанной модели методической системы, в содержании которой различные задания и упражнения, качественный анализ выдвигаемых положений и гипотезы.

Апробация и внедрение результатов: происходили на базе МБУ ДО «Школа Искусств Центрального Района» г.о. Тольятти.

Достоверность и обоснованность результатов отражены участием автора в научных конференциях, а также внедрением результатов исследования в практику педагогической деятельности.

Структура диссертации

Магистерская диссертация состоит из введения, двух глав, выводов, заключения, списка используемой литературы и используемых источников и приложений.

Глава 1 Теоретические основы развития творческих способностей взрослых средствами изобразительного искусства

1.1 Развитие творческих способностей личности как предмет психолого-педагогического исследования

В психолого-педагогической литературе исследуются отдельные аспекты творческих способностей (воображение, творческое мышление, креативность). Как показывают исследования Б.Г. Ананьева, Н.А. Носова, изучение отдельно взятых аспектов не результативны [2].

О едином и универсальном характере взаимодействия информации, энергии и всевозможных психологических свойств в событийности происходящего и сознании человека говорил Б.Г. Ананьев, что явилось самой основой «научного убеждения в объективной познаваемости субъективных явлений и в возможности управления процессом человеческого развития».

В настоящем времени поиск путей исследования творческих способностей как особой психической реальности, сложного психологического явления, является очень перспективной тенденцией. Творческие способности провозглашены сложным психическим образованием, имеют многофакторную обусловленность, многоуровневую и многомерную структуру. Их проявление у взрослых возможно реализовать в условиях развивающей программы. Творческие способности рассматриваются как феномен на основе рефлексивной самоорганизации в виде многомерного, многоуровневого психического образования [8].

Творческие способности – совокупность множества качеств. Творчество определяет один из аспектов человеческой деятельности. Уникальность результата творческой деятельности является одним из важных критериев, который отличает творчество субъекта, от промышленного производства, как продукт человеческого ума и силы воображения. Творчество определяет умения человека отходить от своего

стиля «живописания и рисования» для оживления своего творения, мышления и руки. Особую ценность творениям человека придает то, что автор вкладывает в них индивидуальные аспекты своей личности, манеру, которая со временем становится узнаваемой.

Наиболее популярный вид творческой деятельности – изобразительное искусство, поскольку с помощью простых инструментов художнику становится подвластно создание произведения искусства. Художник способен передать через визуальные образы, своё восприятие мира, выражая свои внутренние переживания, показать своё «Я».

Антон Павлович Чехов говорил, что для того, кто познал момент творчества, других наслаждений больше не существует.

Художественная деятельность имеет определенное количество плюсов: поднятие самооценки, эмоционального равновесия, содержательность жизни и продуктивность дней, развитие наблюдательности, усердия, образного и пространственного мышления, воображения.

Художественное творчество делает таким привлекательным ещё и факт создания ценнейших произведений искусства на все времена помимо своей терапевтической и развивающей основы, несущей успокоение и ощущение наполненности жизни самим творческим процессом «творения».

Л.С. Выготский считал, что творчество – деятельность, которая создает нечто новое. И не имеет значения, будет ли это созидание творческой деятельности, восхищение какой-нибудь вещью внешнего мира, известным построением ума, или чувств, живущим и обнаруживающимся только в самом человеке. Творчество – постоянное преодоление себя, это стремление вперед, к новой действительности» [7].

Российский философ и литератор А.А. Потебня, в своих исследованиях процесса творчества называет личность, ее стремление к самовыражению движущей силой творчества, где продукт этого творчества кристаллизован духовностью, поиском путей истины, что по сути является стремлением к самосовершенствованию [28].

Также, многие исследователи среди которых В.И. Загвязинский [5], А.М. Москвина [16], А.П. Тряпицина [21] считают, что творческое начало в обучении возможно при соблюдении определенных условий:

- потребность в поиске и положительная мотивация со стороны педагога,
- вариативность путей освоения программного блока,
- сотворчества как ведущего вида воспитательных отношений;
- осознание и нивелирование штампов мышления.

В своих исследованиях Т.А. Барышева [5] обуславливает творческую деятельность как свободу личности. В.Г. Березина определяет творческую деятельность, которая возможна только при участии мотивационной и ценностной сфер индивида как необходимое условие развития личности посредством созидания, которое ведет к созданию новых творческих продуктов и открывает в обыкновенных вещах новые грани «необыкновенности».

А.Н. Лук [13] в течение изучения биографий музыкантов и художников выявил следующие творческие способности:

- способность, видеть проблему там, где другие не видят;
- способность применения навыков, приобретенных во время решения одной задачи, для решения другой; способность воспринимать действительность в целом, обобщая детали;
- способность в зависимости от обстоятельств выдавать нужную информацию из памяти;
- гибкость мышления и творческое воображение;
- проявлять способность выбора альтернативного решения проблемы до проверочной оценки;
- способность включать воспринятые новые сведения в старые системы уже имеющихся знаний;

- способность видеть вещи такими, какие они есть, интерпретировать выделяя наблюдаемое из привнесённого;
- быть продуктивным в генерировании новых идей;
- уметь дорабатывать детали.

Дж. Гилфорд выделил следующие аспекты творческих способностей:

- креативность – способность продуцировать необычные варианты решений;
- семантическая гибкость – способность видеть объект под новым углом зрения, обнаруживать его новое использование, расширять функциональное применение на практике;
- образная адаптивная гибкость, то есть способность изменить восприятие объекта таким образом, чтобы видеть его новые, скрытые от наблюдения стороны;
- семантическая спонтанная гибкость – способность продуцировать разнообразные идеи в неопределенной ситуации, в частности, в такой, которая не содержит ориентиров для этих же идей [11].

Наиболее рациональными педагогическими условиями для формирования и развития творческой активности является:

- смена характера деятельности;
- доброжелательность в учебной и творческой деятельности;
- сформированность коллектива.

Для организации художественно-творческой деятельности необходимо выбирать стратегию взаимодействия между обучаемым и обучающим. При выборе стратегии обычно используют следующие варианты:

- развитие извне (вмешательство во внутренний мир, то есть навязывание известных способов для решений проблем);
- развитие изнутри (стимулирование активности, раскрытие индивидуальных возможностей личности).

Одно из важных условий развития творческого потенциала заключено в открытости к конструктивному творчеству. Однако, стоит учитывать условия, которые отрицательно сказываются на процесс творческой деятельности, а именно – условия ситуативные (стресс, состояние здоровья, тревожность, недостаточная мотивация, неуверенность в своих силах, страх неудачи), и личностные (доминирование отрицательных эмоций, эмоциональная подавленность, конформизм). Исходя из вышеперечисленного делаем вывод о том, что необходимо формировать качества, которые благоприятно сказываются на творческом мышлении и творческой деятельности, в частности – уверенность в своих силах, доминирование положительных эмоций, отсутствие боязни показаться необычным, любовь к фантазированию и так далее; эти черты обуславливают демократический стиль общения, благодаря которому формируется здоровая и психологически устойчивая творческая личность.

Для этого необходимо учитывать индивидуальные особенности каждого, особенности потребностей и возможностей, находить подход к обучающимся, путем разносторонних и инициативных контактов. Межличностное общение на основе совместной увлеченности творчеством и его деятельностью является самой продуктивной моделью взаимодействия людей. Основу для данной модели определяет высокий профессионализм и опыт педагога, поскольку вовлеченность творческим поиском – результат не только деятельности коммуникативной направленности, но и отношение к педагогической деятельности в целом.

Можем сделать вывод: для развития творческой личности необходимо руководствоваться:

- демократический стиль руководства художественной деятельностью,
- позитивный настрой в процессе совместной деятельности.

Процесс организации художественного творчества обучающихся определяет следующие направления:

- положительные взаимоотношения между участниками процесса (позитивное эмоциональное состояние педагога и обучаемого);
- периодическое изменение организации, способов и форм проведения образовательных занятий для большего интереса и мотивации со стороны обучающихся);
- творческий характер деятельности;
- создание обогащенной педагогической среды, направленной на совместное творчество с обучающимися.

Одним из важных условий организации художественной деятельности обучающихся является творческая атмосфера, создающаяся не только путём воспитания вкуса и способности нестандартно мыслить, но и воспитания готовности к восприятию и осознания новой информации, стремления использовать творческие приёмы и совершенствовать их.

Известно множество способов создания творческой атмосферы. Первые задания: творческие, доступные. Проявление интереса к деятельности обучающихся. Признание и поощрение множественность вариаций ответов. Раскрытие личностной значимости.

А.Э. Симановский говорил, что способности творческой направленности не обуславливают деятельность интеллекта [31]. По концепции А.Э. Симановского творческая деятельность включается в интеллектуальную по следующим этапам:

- начальный (постановка проблемы; сознание),
- основной (в течение решения проблемы; бессознательное),
- заключительный (отбор и проверка правильности решения; сознание).

Таким образом, творчество является неотъемлемой формой деятельности человека, его субъективно-объективной оценкой на восприятие мира, отражающей материальные и духовные ценности и ориентиры как самой личности, так и общества. В этом проявляется уникальность

творческого процесса, так как в творчестве нет заведомо известных получаемых результатов, творчество не подвластно математическим формулам и алгоритмам. Следовательно, творчество выступает критериальной характеристикой личности человека, ибо никто, кроме автора, не способен предугадать результат своей деятельности. Вкладывая в творческую деятельность свое восприятие и отражение мира, автор, вернее его мышление становится объектом исследования, процессом познания личности. Именно этот аспект творчества и творческой деятельности придает логическую, эмоциональную и духовную ценность личности, когда становится важен не результат, а сам процесс.

Исследуя вопросы развития творческих способностей личности как предмет психолого-педагогического исследования, выводим краткий анализ. Во многих трудах исследуются отдельные аспекты творческих способностей, такие как креативность, творческое мышление, воображение. Однако, Б.Г. Ананьев и Н.А. Носов обосновали, что изучение отдельных аспектов будет менее результативно, чем изучение в общем.

Л.С. Выготский считал творчество деятельностью, создающей что-либо оригинальное, новое. А.А. Потребня отстаивает следующую точку зрения: личность, наделенная творческими способностями, находится в поиске собственной истины, что является путём самосовершенствования. В.И. Загвязинский, А.М. Москвина, А.П. Тряпицина считают, что развитие творческих способностей в обучении возможно при определенных условиях: осознание и уход от штампов мышления, совместное творчество, мотивация со стороны педагога.

Т.А. Барышева [4] определяет творческую деятельность как свободу личности. В.Г. Березина считает, что развитие творческих способностей невозможно без мотивационной и ценностной сфер личности.

А.Н. Лук выявляет аспекты творческих способностей: видеть то, что другие не видят; способность к использованию приобретенного навыка для решения новой задачи; способность обобщать; способность к

продуктивности. Дж. Гилфорд выделяет следующие аспекты – креативность, гибкость [11].

А.Э. Симановский говорит, что творческие способности не обуславливают деятельность интеллекта.

Как мыслительно-образный процесс, творчество, а мы имеем в виду изобразительное искусство, с помощью своих средств художественной выразительности и внутренних представлений, ощущений и воображения человека становится ценностью, обеспечивающей самовыражение личности, ее самосовершенствование и развитие. Творчество становится ценностью не только человека, но и общества, что выражается в продуктах творения человека – архитектуре, скульптуре, живописи. Творчество регулирует и поведенческие мотивы личности. Творчество становится способностью личности преобразовывать мир, реализовывать себя и те образы, которые возникли в момент озарения «инсайта». Таким образом, творчество становится, прежде всего, результатом творческого мышления человека, процессом рождения совершенней, открытий, образов, сюжетов, происходящих в коре головного мозга, то, что принято называть вдохновением.

1.2 Особенности художественно-пластического языка акварели

Место и значение акварельного искусства в системе подготовки художника-педагога невозможно определить без пояснения понятия «акварель». Акварель – одна из техник живописи, которая использует специальные акварельные краски, при растворении образующие в воде прозрачную смесь тонкого пигмента; акварельная техника позволяет создавать эффект легкости, воздушности тонких переходов.

Рисование акварелью выполнялось раньше на пергаменте, состоящего из отбеленной кожи, на тонких пластинах слоновой кости; такой способ применялся в миниатюрной живописи, далее на льняных отбеленных тканях,

позже – на бумаге. Бумага, вырабатываемая с XIV века, имела хорошие качества, поскольку в ее основе было льняное полотно, что является наилучшим материалом в бумажном деле. Именно на такой бумаге без примесей удастся получить правильную и ровную раскладку красок и тонов, которые приобретают необходимую яркость и насыщенность. Краски на такой бумаге можно смывать, производить необходимые правки. В XVII веке впервые был применен хлопок в качестве основы для бумаги. Хлопковая бумага в этом смысле уступает льняной, поскольку краски на ней плохо смываются и ложатся неровно.

В XII-XIII веках определилось распространение бумаги в Европе и далее – роспись по сырой штукатурке, позже фрески. Однако, акварельная живопись в Европе вошла в использование позже остальных видов живописи.

Из художников эпохи Ренессанса большой вклад оставили – А. Дюрер, чью работу «Заяц» знают все люди искусства. Антони Ван Дейк, Клод Лоррен и Джованни Кастильоне.

Однако данные примеры художников, использующих акварельную живопись, оставались единичными до рубежа XVIII-XIX веков.

Пайо де Монтабер в 1829 году в «Полном трактате о живописи» вскользь говорит об акварели как об искусстве живописи, которое не заслуживает серьезного внимания творческой элиты». Несмотря на это, техника водяных красок с ослабленными контурами и растушевкой кистью применялась широко в XVIII веке участниками различных научных экспедиций, где акварелью воспроизводились зарисовки археологических и геологических объектов, топографических планов, растений и животных.

В середине XVIII века акварельная техника завоевала должное уважение у непрофессионалов, поскольку известны стали дневники Уильяма Гилпина, в которых были иллюстрации с применением акварельной техники. В XVIII-XIX веках стараниями Пола Сэндби, позже Томаса Гёрниса, и Джозефа Тёрнера, акварель стала одним важнейшим видом английской

живописи и определила свое значение; в 1804 году открыто общество акварелистов (Society of Painters in Water Colours).

Инновации в акварельной живописи Гёртина (акварель использовал для больших форматов) и Тёрнера (открыл новые технические приёмы материала) вызвали интерес у таких художников как Энтони Копли Филдинг, Джон Фредерик Льюис, мастер натюрмортов Уильям Генри Хант, Дэвид Кокс, Джон Селл Котмен, Ричард Паркс Бонингтон, много писавший архитектурные сооружения Сэмюэл Праут, Майлз Бёркет Фостер, а также Джон Варли, Сэмюэл Палмер, Фридерик Уокер и другие мастера. Важность и роль акварельной живописи в английском изобразительном искусстве была подкреплена сочинениями Джона Рёскина, который объявил Тёрнера крупнейшим художником своего времени.

Во Франции известность и распространение акварельной живописи дали Поль Делароша, Оноре Домье. В Англии роль акварели в изобразительном искусстве была закреплена произведениями Джона Рёскина, который объявил Тёрнера самым крупным художником того времени.

В середине XIX века акварель в США также завоевала широкую популярность благодаря работам художников Уильяма Троста Ричардса, Томаса Икинса, Уинслоу Хомера и Томаса Морана.

Традиция английской акварели оказала влияние и на русских художников, в частности – тех, кто был связан с императорской Академией художеств в Санкт-Петербурге. Первым русским художником, использующего акварель, считается Пётр Фёдорович Соколов, исполняющий в технике акварели портреты, различные композиции со сценами охоты.

Значительный этап в формировании русской акварельной живописи стало «Общество русских акварелистов» в 1887 году. Первым председателем общества стал А.Н. Бенуа. Данное «Общество» имело возможность вести активную выставочную деятельность, проведя тридцать восемь выставок за период с 1896 – 1918 года. Особенность русской акварельной школы в том,

что профессиональные акварелисты нигде не получали образование по данному профилю.

В России были основаны Академия художеств (1757 г.), Московская художественно-промышленная академия имени С.Т. Строгонова (1825 г.), специализированная школа акварели Сергея Андрияки (1999 г.), в которых велось преподавание акварельной живописи.

Остановимся на школе Сергея Андрияки, советского и российского художника-живописца, педагога. Художник известен как один из ведущих мастеров современной акварельной живописи; сохраняет тенденцию мастеров классической многослойной живописи. С. Андрияка рисует без предварительной прорисовки карандашом; в своих работах использует лессировочные прописки (обычно 20-30 слоёв) по просохшей изобразительной плоскости. При этом белила художник не использует.

Школа С. Андрияки, акварельной живописи практикует многослойную живопись, гиперреалистическую. Главная задача обучения – продолжение традиций русской и мировой реалистической школы акварели.

В этом и есть цель школы – освоение и продвижение самой академической системы обучения, чтобы учащиеся могли получить достаточно профессиональное художественное образование.

В настоящее время обучение акварельной техники доступно в каждой школе искусств и художественной школе, большинстве вузов, а также имеются различные дополнительные курсы.

Преподавание акварельной живописи формирует у обучающегося не только творческое мышление, живописные знания, колористическую культуру, пространственное мышление, методам композиционного построения натуры, имеет рефлексивную функцию, но и может повлиять на патриотическое чувство, изучение основ истории народностей. Акварель совмещает в себе особенности графики и живописи (богатство тона, построение формы, пространства цветом).

Акварель – живопись прозрачными красками, разведенными водой. Тонкими прозрачными слоями, сильно разведённая водой, она ложится на подготовленную основу, растекаясь однородными либо неоднородными заливками, оставляя тонкий слой пигмента после высыхания. Создаётся эффект свечения изнутри, когда солнечные лучи, легко проникая сквозь слой краски, отражаются от поверхности бумаги. Это качество прозрачности и тонкости нанесения является основополагающим в акварели, являя миру многогранность цветовых перекрытий. Пропорциональное соотношение воды и краски имеет ключевое значение наравне с мастерством автора. Также звучит в работе качество бумаги. Важно сохранить прозрачность и чистоту цвета и закрепить выверенность нанесённого мазка.

В акварели белила используются очень редко. Бумага должна быть чистой и слегка подкрашивается в местах, где остаются блики, если необходимо, краской нужного цветового оттенка. Одна из отличительных особенностей акварели сравнительно с другими техниками состоит в том, что она частично впитывается в бумагу, а на поверхности остается в виде тонкого слоя. В масле, например, краски, накладываемые на грунтованный холст или другую подготовленную для этой техники основу, почти не впитываются в неё. Скрепление красок с грунтованной основой осуществляется в основном за счет связующего.

Приведенный краткий исторический анализ возникновения и становления акварели как профессионального материала свидетельствует о её популярности. Акварельная живопись обуславливается совокупностью техник, методов и способов нанесения красочного слоя, разведенными водой.

Особенности художественно-пластического языка акварели определяются, во-первых, её многовековой историей (от использования материала обывателями до признания профессиональными художниками и распространении по всему миру).

Во-вторых, в многообразии применяемых техник: лессировка (обычно 20-30 слоёв). В данной технике важно умение покрывать красочной смесью

так, чтобы не повредить предыдущий слой. Техника Аля-прима – однослойная живопись, в которой красочный слой наносится в полную силу. Сложность техники состоит в определении нужного тона и цвета для изображения того или иного объекта изображения. Существует также множество смешанных техник. Возможно использование техники «по сырому листу» как самостоятельно, так и вместе с лессировками. Акварель имеет большие возможности в изображении: графическое изображение, живописное, декоративное. К декоративному нанесению могут относиться фактуры, отпечатки различных предметов. Нет другой краски, на столько полно отвечающей запросам художника в реализации замысла картины, как акварель, ей присущи и текучесть тончайших слоёв чуть подкрашенной воды, экспрессия водной стихии, наряду с насыщенностью пигмента и возможностью пастозного применения с минимумом водной основы, прямо из тюбика, что наполняет её качествами других красок, – гуашевых, темперных, масляных, приближая их по технике исполнения.

В-третьих, основная особенность акварели как художественно-пластического языка определяется в технических эффектах, которые являются результатом самостоятельной активности акварели, происходящие в некоторых случаях произвольно. Не следует бороться с подобными неожиданными эффектами, поскольку в них состоят ценные качества материала: непосредственность, недосказанность, в этом проявляется стихийность воды как первоэлемента.

Эти и другие особенности акварели обуславливают её практичность в обучении в условиях художественной студии, экономичность в использовании и разнообразии методов исполнения, чем она и подходит для изучения основ проектирования данного обучения, обладая нужными качествами для достижения в минимальные сроки максимального результата развития творческих способностей человека.

1.3 Методика развития творческих способностей взрослых средствами акварельной живописи в условиях художественной студии

Художественная студия – арт-пространство, обучение в которой может быть направлено на различные виды деятельности в рамках образовательной программы. Художественные студии можно разделить на два типа:

- студии, где учат исключительно академическому рисованию,
- студии, где обучение строится на нестандартных ситуациях.

В студиях с академическим уклоном, задания делятся на теоретические и практические. Художественному мастерству учат методично и длительно. Студия, построенная на свободной форме образовательного-творческого процесса, носит больше не образовательный характер, а развлекательный. Практикум экспресс курсов эффективного рисования.

Развитие творческих способностей у взрослых средствами акварельной живописи умений будет намного эффективнее, если придерживаться определенных методических рекомендаций, содержащихся в книгах О.В. Шаюновой «Акварель в системе подготовки художника-педагога», Т. Хаффманна «Как понять акварель», Д. Доби «Песня цвета. Уроки цвета и композиции». Разработанные учебные пособия рассматривают теоретические и методические вопросы изобразительной грамоты, содержат основные учебные задания по графике и рисунку, расположенных в строгой последовательности усложнения задач.

Рассмотрим подробнее каждую книгу.

О.В. Шаюнова «Акварель в системе подготовки художника-педагога» [57]. В данной книге рассматривают акварель как изобразительный материал (характерные особенности образно-пластического языка акварели, становление акварельной живописи, акварельная живопись в современной жизни), традиции обучения акварельной живописи (становление

академической акварельной живописи, особенности преподавания акварели в учреждениях Санкт-Петербурга, особенности преподавания в высших учебных заведениях), а также развитие творческих способностей взрослых при обучении акварельной живописи (психолого-педагогические требования в педагогической школе, методические рекомендации по выполнению акварельной работы).

Т. Хоффманн «Как понять цвет» [54]. Книга рассчитана на новичков в акварельной живописи. Автор показывает поэтапное выполнение работы на собственном примере. Книга обуславливает наглядное пособие – от выбора модели, точки зрения. Ракурса и эскиза до создания композиции и разложение ее на светотень.

Д. Доби «Песня цвета [6]. Уроки цвета и композиции». Книга направлена на обучение теории цвета, сочетания цветов в различном состоянии природы; изложение материала информативно структурировано и логично.

Среди многообразия художественных студий г. Тольятти выделим те, которые направлены на обучение акварельной живописи и рассмотрим их подробнее:

Художественная студия «Аквамарин» создана в 2013 году на базе «Тольяттиазот». Помимо детских групп в студии есть и рисование для взрослых в очном и заочном режиме (онлайн-уроки). Продолжительность рисования: один академический час несколько раз в неделю. Художественная студия определяет последовательное обучение для приобретения базового уровня в области живописи, в том числе и акварельного искусства;

Художественная студия «ARTIST STUDIO», в которой имеется курс «Основ акварельной живописи». Курс подходит для любителей рисования. Рассматриваются минимальные основы академического акварельного рисунка. Направленность студии – картинка за раз. Курс предполагает 8 занятий и три часа;

Услуги репетитора по акварельному мастерству. Услуга представляет собой обучение основ академической живописи, подготовка к поступлению в вузы и колледжи художественной направленности. Количество занятий зависит от желания ученика. Услуги предоставляются в домашних условиях у репетитора, а также возможен выезд на дом к ученику.

Произведя анализ данных типов художественной студии, выводим необходимость проведения занятий в художественной студии, которая будет совмещать два типа – академическое рисование и досуговое времяпрепровождение.

Художественная студия, в которой будет проходить обучение по развитию творческих способностей (совокупность креативности, творческого мышления, воображения) взрослых средствами акварельной живописи, совместит в себе аспекты:

- обучение академическим основам рисования (композиционное размещение, линейно-конструктивное построение, тоновая и цветовая пластическая моделировка, нахождение целостности рисунка);
- непосредственная обстановка, использование нетрадиционных средств обучения, сотворчество педагога и обучающегося.

Несмотря на присутствие академического подхода в художественной студии, обучение в ней отличается от образовательного процесса в общеобразовательных школах и ВУЗах. Школа подразумевает строгое обучение по образовательной программе, направленное на поэтапное и постепенно усложняющееся обучение одному или двух стилей рисования. Время на освоение программы – минимальное, примерно один раз в неделю по два часа. Цель предмета изо в условиях общеобразовательной школы – дать ученикам базу в области художественного образования. Условия обучения в ВУЗе художественной направленности определяет учебная программа, регламентированная стандартами. Направленность обучения в ВУЗе – профессиональная (академический подход, творческая, научная и

учебная дисциплина) Количество времени на обучение разделов, модулей – ограниченное. Цель художественной студии – развитие творческих способностей. Возможно обучение не по канонам академического рисования, возможно увеличение объёма занятий для освоения материала и качественного результата.

Преимущества художественной студии в том, что она является новой формой современного образования. Художественная студия определяется художественно-творческим пространством, лишенным оценок и баллов. Для людей, участвующих в данном процессе становится важен сам процесс творческой деятельности. Готовое знание для обучающегося невозможно определить собственным, пока он не проживет это знание, то есть не пропустит через свою личность, мышление, тогда и происходит рефлексия (самопознание, актуализация собственной креативности, глубокое погружение в творчество между обучающимся и педагогом). Для решения данной проблемы и раскрытия творческих способностей обучающегося, необходимо определить набор средств, которые обеспечат успешное освоение и раскрытие изучаемой темы.

Эффективным решением проблемы развития творческих способностей является акварельная живопись, поскольку её средства, приёмы и техники исполнения являются не только общепринятыми (лессировки, «a-la-prima»), но и определяются практичностью использования и удобна новичкам в изобразительном искусстве. Средства акварельной живописи позволяют писать, как пастозно, так и прозрачными легкими слоями. С помощью акварельной живописи учащиеся учатся основным техническим навыкам (нажатие на кисть, количество взятого пигмента, его смешивание), а также развивают компоненты творческих способностей: воображение, творческое мышление, креативность – путём выполнения заданий, имеющих академический, декоративный характеристику, а также использование абстрактной композиции.

Наша цель – формирование и наполнение педагогической модели художественной студии подобным набором средств, а также содержанием, формами, методами организации обучения, все то, что будет способствовать развитию творческих способностей и повышению уровня художественной подготовки; теоретическое обоснование и апробирование педагогической модели как средства развития творческих способностей обучающегося.

Форма художественной студии обуславливается наиболее результативным средством раскрытия творческих способностей не только обучающегося, но и педагога, что, несомненно, обогащает систему образовательного процесса, а также даёт возможность для развития творческих способностей в кратчайший срок.

Одним из важных аспектов развития творческих способностей является создание педагогических условий. Следует выделить основные условия для эффективного развития творческих способностей взрослых. Одно из подобных условий является предоставление обучающемуся свободу выбора, чередовании и продолжительности занятий. Например, чередовать техники нанесения красочного слоя, не останавливаться на одном техническом приёме. В таком случае возрастет мотивация обучающегося, его желание, интерес.

Предоставление свободы действий в рамках образовательной программы предполагает рациональную и доброжелательную помощь преподавателя, лишённую резких замечаний и высказываний – это и есть следующее условие для последовательного развития творческих способностей. Главное не перевоплощать свободу действий во вседозволенность, а помощь педагога в решение творческой проблемы в работе без участия обучающегося. Одно из важных условий – комфортная психологическая обстановка и наличие достаточного времени для выполнения задания с учетом индивидуальных особенностей обучающихся. Преподавателю следует стимулировать обучающихся к творческой деятельности и проявлять сочувствие к их неудачам.

Педагогическая модель художественной студии определяет цели и задачи учебного процесса; основание педагогической модели обуславливает следующие деятельности: творческая, коммуникативная, когнитивная, рефлексивная. В теоретических аспектах художественной студии показана активизация собственных ресурсов, которая осуществляется посредством творческой деятельности. Активизация ресурсов, прежде всего, зависит от мотивации. Важность стимулирования к творчеству и развития творческих способностей играют следующие качества личности: оптимистичный взгляд на окружающий мир, потребность в саморазвитии, способность к творчеству.

Изучив различные научные труды, которые посвящены проблеме и противоречиям творческих способностей, мы выявили, что окончательного понятия «творческие способности» нет (Дружинин, Маслоу, Пономарев, Гилфорд). Остановимся на исследованиях Гилфорда и Торренса. Исследовали, изучая природу творческих способностей и креативности, выявили их аспекты:

- оригинальность;
- гибкость;
- нестандартность мышления;
- способность находить решения проблем.

Дж. Гилфорд определяет операцию дивергенции - основу креативности как общей творческой способности. В своем исследовании он говорил о прямой зависимости дивергентных способностей от особенностей восприятия человека, его чувствительности. Следовательно, мы отмечаем еще один важный аспект – эстетическое и эмоциональное отношение к действительности. Подобный аспект можно встретить в «самые глубокие уровни иерархии» творческих способностей (А. Мелик-Пашаев). Этот аспект определяет способность воспринимать образ или явление чувством; выражать внутреннее содержание; переживать единство с окружающим миром. Подобные переживания побуждают человека к творческой

деятельности. Подробное содержание педагогической модели представлено в таблице 1, критерии оценивания в таблице 2.

Таблица 1 – Модель развития творческих способностей взрослых посредством обучения акварельной живописи в условиях художественной студии

Цель: развить у обучаемых потребность в творческом самовыражении, научить основным приёмам акварельной живописи, дать знания системного построения хода работы.					
Задачи: - формирование умений самостоятельно работать акварельными красками; - научить создавать художественный образ с применением основных законов построения гармоничной композиции; - развитие композиционного мышления, воображения, мелкой моторики, памяти, пространственного мышления и наблюдательности; - воспитание социально-активной личности, настроенной на позитивное изменение и совершенствование окружающей действительности средства изобразительного искусства.					
Условия - Содержание - Федеральный государственный образовательный стандарт, программы, учебные планы, учебная литература.					
Дидактические принципы обучения (последовательность, поэтапность, активность, новизна, связь теории с практикой)					
Методы средства, технологии обучения					
Традиционные технологии – объяснительно-иллюстративные, словесные – практическое задание		Игровые технологии - игровое проектирование и моделирование ситуаций		Беседа, диалог. анализ конкретной ситуации. Разноуровневые задания	
Содержательный компонент модели					
Знаниевый компонент		Знания основ изобразительной грамоты, основ композиционного размещения, закономерностей линейного и световоздушного решения, перспективы, системы гармоничных отношений, основ колористики и цветоведения.			
Технологический компонент		Владение различными техниками и приемами, изобразительными и техническими навыками, составлять и применять различные цветовые системы в своей творческой деятельности в зависимости от заданного содержания, темы задания. Данный компонент действует как предпосылка в формировании эстетической культуры			
Эмоционально-творческий компонент		Проявление личных эмоциональных качеств (эмпатия, рефлексия), мотивации и положительного отношения к занятиям. Может проявляться в цветовом выстраивании образа, в передаче настроения, характера, образа.			
Критерии и показатели формирования эстетической культуры учащихся					
Композиционное размещение изображений в листе	Пропорциональное решение форм предметов	Цветотонная моделировка форм натюрморта	Передача фактуры предметов	Передача пространства в постановке	Нахождение целостности композиционного и цветового решения
Уровни сформированности творческих способностей учащихся					
Высокий уровень		Средний уровень		Низкий уровень	
Результат					
Развитие творческих способностей у взрослых посредством акварельной живописи					

Посредством ретроспективного анализа опыта художественного образования были выявлены методы и принципы обучения, определяющие предмет живописи, которыми мы воспользовались в программе исследования, а именно принцип реалистичного изображения, теоретического и практического взаимодействия, метод рисования с натуры, обобщения, образного восприятия колорита, эмоционального восприятия натуры, метод объединения творческих и учебной задач, метод построения целостной композиции.

Таблица 2 – Критерии и показатели развития творческих способностей у взрослых

№	Критериальные показатели	Уровни сформированности		
		высокий	средний	низкий
1	Композиционное размещение изображения в листе	композиционное размещение уравновешено; расположение основных масс пропорциональны формату листа	композиционное размещение уравновешено; утяжеление композиции путем тонального несоответствия	отсутствует структурный анализ, что приводит к хаотичности композиции
2	Пропорциональное решение форм предметов	пропорциональное решение изображения предметов соответствуют реальным	пропорциональное решение форм близки к реальным, но имеются неточности	пропорциональное решение не соответствуют реальным
3	Цветовая моделировка форм натюрморта	передача объема предмета (предметов) в пространстве средствами цвета светотени на высоком уровне	незначительные нарушения при передаче объема предмета (предметов) в пространстве средствами цвета и светотени	неумение передать объем предмета (предметов) в пространстве средствами цвета и светотени
4	Передача фактуры предметов	аккуратно выполнено фактурирование в соответствии с видимой натурой	Принципы изображения фактуры соблюдены, есть отклонения от натурального вида	Фактура выполнена небрежно, испорчен вид предмета
5	Передача пространства в постановке	линейная и тональная перспективы построены корректно; двух- и/или трех плановость изображения соблюдено	Принципы изображения линейной и тональной перспективы соблюдены частично	Некорректное построение линейной и тональной перспективы и/или нарушено многоплановость изображения
6	Нахождение целостности композиционного и цветового решения	передача объема предмета (предметов) в пространстве средствами светотени на высоком уровне	незначительные нарушения при передаче объема предмета (предметов) в пространстве средствами светотени	неумение передать объем предмета (предметов) в пространстве средствами светотени

Модель обучения строится в большей степени на принципах контекстного подхода А.А. Вербитского и обобщенной базовой модели М.В. Кларина. Она представляет собой проект деятельности обучающихся (когнитивной, рефлексивной, коммуникативной, творческой). Рассмотрим подробнее в таблице 3.

Таблица 3 – Комплекс деятельности в процессе обучения

Обучение на курсах по акварельной живописи ставит перед собой задачу не только овладеть художественными способностями, но и развить самостоятельные навыки работы в целом, которые помогут в становлении личности и её жизнедеятельности в целом. Для достижения планируемого результата необходимо понимать и учитывать уровень самостоятельности в области самовыражения и освоения техники и навыков акварельной живописи. Опытное-экспериментальное обучение взрослых ведется с использованием комплекта учебно-методических материалов. Рассмотрим подробнее тематический план на период педагогической практики в таблице 4.

Таблица 4 – Тематический план

№	Содержание	Часы.
1	Грамотное композиционное решение, размещение и соотношение масс в формате;	4
2	Вверное построение объёма, точное определение пропорций, перспективных сокращений, конструктивных особенностей форм и их расположения в пространстве	4
3	Полноценная светотеневая проработка и цветовая проработка формы, выявление масс света и тени, с деланность деталей, отбор и обобщение формы;	4
4	Передача пространства, характера касаний предметов и фона;	4

Обучение проходит, во-первых, через рефлексирование, которому подлежат как жизнедеятельность и деятельность слушателей, так и мышление, чувства, мотивы обучающихся. При этом учитывается первичность мышления, понимания рефлексии относительно знания. Во-вторых, активизируется организация творческой деятельности обучающихся, целенаправленно вводится идеология её желательности и ценности, то есть условия для творчества, обучения творчеством. При этом одновременно усваиваются психологические механизмы учебных программ, педагогические средства их реализации и содержание изучаемого предмета. В-третьих, оперативность обучения осуществляется через «проживание» обучающихся, то есть глубокое погружение в учебную деятельность. Причем

«проживание» может быть непосредственным (естественным или искусственно организованным), протекающим в явной, «живой» форме, а может быть задействовано в опосредованной форме, в форме жизненного опыта обучаемых, который актуализируется и обращается на наилучшую ситуацию, подлежит освоению и пониманию. Освоение материала происходит в диалогичной и плюралистичной форме. В-четвертых, в новых условиях необходимо создавать и новые технологии обучения - когнитивные, то есть пути, приемы, способы, позволяющие обеспечить эффективное понимание обучающимися реального мира, успешную адаптацию к жизни в информационно перенасыщенной среде и интеллектуальное развитие. Например, с помощью специальной системы заданий, обеспечивающих логическую переработку информации.

Художественная студия является образовательным пространством, в котором обучаются исключительно по своему желанию; также художественная студия лишена оценок и баллов. Для обучающихся художественной студии важен сам процесс обучения, а также недифференцированное оценивание придает новичкам уверенности и постепенно избавляет от боязни испортить работу.

Художественная студия способствует развитию творческих способностей обучающихся, поскольку разработанная модель методической системы отвечает современным требованиям к организации учебного и учебно-досугового процесса.

Разработанная модель методической системы, основу которой обеспечивает целостность цели и задач обучения, не только определяет системность и целенаправленность учебного процесса, но и создаёт благоприятную учебно-творческую среду для реализации модели методической системы, следовательно, развитию творческих способностей. Модель методической системы – комплекс средств, методов и форм обучения, эффективность которых зависит от педагогической активности педагога.

Развитие творческих способностей взрослых будет эффективным в том случае, если оно будет определять целенаправленный образовательный процесс, в процессе которого решаются ряд педагогических и технологических задач, решение которых приводит к конечному желаемому результату.

Обобщая вышесказанное, модель методической системы – основная составляющая деятельности преподавателя, которая позволяет конструировать, моделировать и реализовывать образовательный процесс.

Выводы по 1 главе

Развитие творческих способностей взрослых возможно в процессе обучения в художественной мастерской. Художественная мастерская рассматривается как единое образовательное пространство раскрытия творческих способностей личности и её саморазвития. Художественная студия, в которой будет проходить обучение по развитию творческих способностей (совокупность креативности, творческого мышления, воображения) взрослых средствами акварельной живописи, совместит в себе аспекты:

- обучение академическим основам рисования (композиционное размещение, линейно-конструктивное построение, тоновая и цветовая пластическая моделировка, нахождение целостности рисунка);
- непосредственная обстановка, использование нетрадиционных средств обучения, сотворчество педагога и обучающегося.

Творческие способности – совокупность множества качеств, прежде всего, образного и пространственного мышления.

Творчество – определяющий фактор множества аспектов человеческой жизнедеятельности. Уникальность результата творческой деятельности является одним из важных критериев, который отличает творчество от

промышленного производства, а человека от машины. Обучение в художественной студии определяет комплекс деятельности: рефлексивная, когнитивная, творческая и коммуникативная.

Процесс обучения в художественной студии подразумевает создание и моделирование реальных педагогических ситуаций в разных направлениях творческого проявления. Обучающиеся решают поставленные задачи путем погружения в моделируемые ситуации, обучаясь в игровой форме вести проект в стратегической основе отождествляющем само течение жизни, её планировании и реализации задуманного самим автором с позиции «Я ЕСМЬ».

Раскрытие творческих способностей в данном исследовании протекает через обучение акварельной живописи. Раскрыта история становления акварельной живописи и её место в современном мире. Разработана учебная программа, а также педагогическая модель методической системы по обучению акварельной живописи, которая способствует развитию творческих способностей. Разработанная модель методической системы, основу которой обеспечивает целостность цели и задач обучения, не только определяет системность и целенаправленность учебного процесса, но и создают благоприятную учебно-творческую среды для реализации модели методической системы, следовательно, развитию творческих способностей. Модель методической системы – комплекс средств, методов и форм обучения, эффективность которых зависит от педагогической активности педагога.

Глава 2 Опытнo-экспериментальное исследование по реализации модели методической системы развития творческих способностей взрослых средствами акварельной живописи в условиях художественной студии

2.1 Выявление первоначального уровня развития творческих способностей взрослых средствами акварельной живописи в условиях художественной студии (констатирующий этап эксперимента)

Анализируя состояние начального этапа владения навыками рисования в группе взрослых, в условиях художественной студии, было предложено в качестве домашнего задания – нарисовать произвольную композицию по теме «Моя мечта», которая прозвучит далее в итоговом проекте для сравнения уровня «до» и «после», используя приемы и техники уже известные и изученные обучающимися до поступления на курс акварельной живописи. Были разработаны критерии и показатели оценки, выражающиеся в умение компоновать, чувство цвета, исполнение в технике, эмоционально-содержательный план, владение профессиональной терминологией, относительно которых выяснился «зачаточный» уровень владения кистью и цветом. Углубленно анализируя проблему, была исследована способность к познанию обучающихся с позиции педагогики и психологии, изученные развивающие интерес к творчеству и творческие способности, педагогические технологии.

Опираясь на изученный материал, была предложена и разработана содержательная модель художественной студии как пространства, способствующего наилучшему развитию творческих способностей у взрослых людей, обучающихся акварельной живописи.

Были предложены следующие составляющие данной модели: мотивационно-целевая, содержательно-теоретическая, организационно-

методическая, результативно-территориальная.

Первое включает в себя цель и мотивацию, постановка задачи и принципов обучения, также основы теории самого предмета, приемы, методы и средства, формы проведения занятий и результат самой педагогической деятельности. Целью данного обучения поставлено улучшение качества изобразительной деятельности, развитие творческих способностей при помощи акварельной живописи у обучающихся в кратчайшие сроки.

Мотивацией явился общий положительный настрой по отношению к процессу обучения, индивидуальная заинтересованность в собственном творческом прогрессе каждого обучаемого, неформальный подход подачи педагогом материала, увлеченность самим процессом создания произведений, ответственное стремление идти до результата, благоприятная атмосфера внутри художественной студии.

Способствующими факторами в обучении акварельной живописи в условиях художественной мастерской явились несколько аспектов: это и правильная подача материала, создание творческой благоприятной атмосферы самим педагогом, вызывающую положительную обратную связь учеников, общий эмоциональной настрой и отношение к предмету акварельной живописи, стремление к освоению новых техник и приемов, законов цвета и композиции, задания, направленные на развитие зрительной памяти, образного и пространственного мышления, воображения, индивидуальной и оригинальной подачи. Кроме того, наиболее эффективно обучению акварельной живописи способствуют такие принципы обучения, как ориентирование обучающихся при обучении акварельной живописи на индивидуальное развитие творческого плана личности, как принцип взаимосвязи полихудожественной направленности и специалитета, возможность овладения самостоятельными принципами ведения проекта любой работы по акварельной живописи.

Проявлены дидактические принципы: научность, специфичность, творческая активность, наглядность, систематичность, творческие

индивидуальность и активность, связь с жизнью, прочность, мотивационная направленность, связь теории и практики. Дополнительно, осваивая азы построения концепции и ведения проекта, взрослый учащийся незаметно постигает грамоту проработки задач стратегического плана, встающих на пути его жизни, как возможно привести свою мечту от просто грёз к воплощению в реальности, проработав все аспекты как психологического и ментального, так и материального плана.

Содержание модели достаточно оснащено методической документацией: программы аудиторного и самостоятельного освоения живописи акварелью, УМК (учебно-методический комплекс). В целях реализации задач нашего исследования были определены формы проведения занятий: аудиторные, самостоятельные, практические, индивидуальные, коллективные, лекции-беседы.

Для взрослых, обучающихся в художественной студии, была адаптирована, откорректирована и дополнена обучающая программа по акварельной живописи курсов профессиональной переподготовки «Акварис» руководитель С.Г. Галета, профессор Тольяттинского государственного университета

Была применена технология модуля, отражающая цели и задачи обучения, определяющая умения и навыки, а также элементарные знания, которыми при освоении акварельной живописи должен обладать каждый обучающийся, включающая темы заданий по базовым умениям обращения с цветом и материалам живописи, теоретические знания.

Методический процесс обучения был оснащен специальным дидактическим и методическим комплексом разработок. В программе составлен план аудиторных, внеурочных и домашних заданий. Разработаны учебно-методические комплексы для обучения акварельной живописи. Создана подборка раздаточного материала. Разработан словарь профессиональных терминов по модульной технологии была разработана методика процесса обучения, направленного на развитие творческих

способностей и самостоятельной работы обучающихся – такие приёмы как самостоятельный подход к работе; модульная, репродуктивная, проблемная методика ведения работы. Подача материала в виде мастер-класса. Обучение планирования самостоятельной работы в виде разработки проекта и его защиты.

Весь процесс эксперимента состоял из трёх этапов.

Последний этап основывался на разработке и работы над проектом формальной композиции, имеющего практическую ценность в процессе освоения акварельной живописи. Модульная технология обучения подразумевала цель и функции организации, объединяющая всё учебное содержание в единую систему, включающую и методику, и технологию обучения взрослых основам акварельной живописи и проектирования исполнения самостоятельных произведений. Сама конкретная задача данного раздела при обучении состояла в том, чтобы ученик мог как самостоятельно, так и при помощи педагога вести работу по данной программе, содержащую в себе информационную составляющую, программу определённых направленных действий и методику достижения поставленных целей. Задачами педагога в данном этапе были вариации от информационной и контролирующей до практически самостоятельной, когда требовалось только консультационная и координирующая составляющая ведения учебного процесса. Модульная технология обучения способствовала творческой активности, индивидуального проявления и самоконтролю каждого ученика. На самих занятиях использовались современные методы подачи материала и технические средства, такие как электронные пособия, видеоролики, презентации и так далее.

Блок по самостоятельной работе данной программы был направлен на освоение технических упражнений, закрепляющих знания и умения, которые были получены на занятиях в мастерской, а также обучение и закрепление навыков создания и ведение проекта, правильного планирования время работы, умение получать и фильтровать информацию по определенному

направлению в искусстве, умение самостоятельно решать постановку творческих задач, методов разработки индивидуальных приемов и подачи произведения, умение расширять свой кругозор, вырабатывать потребность в своей самореализации при помощи саморазвития и самообразования, а также самоконтроля. Полученный анализ опытно-экспериментальной работы показал, что творческие способности есть у всех, но на разном техническом уровне.

В педагогическом эксперименте участвовало восемь учеников – Любовь Фёдорова, Юрий Иванов, Александра Баранова, Руслан Лягушков, Надежда Конакова, Наталья Говендяева, Софья Сытник, Полина Заварзина.

Рассмотрим психолого-педагогическую характеристику коллектива. Группа сформирована в ноябре 2019 года.

Ученики ответственно подходят к поставленному заданию, усердно выполняют его и внимательно слушают объяснения. Степень общности интересов достаточно высокая, наблюдаются общие интересы внутри коллектива, поддержка. Ученики вежливы, молчаливы во время работы, сосредоточены. По окончании урока убирают свое рабочее место, осуществляется анализ выполненных работ. Состояние дисциплины нормальное. Есть активные учащиеся, которые ходят на занятия не пропуская. Есть которые редко ходят, однако, они успевают выполнять задания. Несколько учеников бросило обучение после 1-2-х уроков, первого месяца, сославшись на семейные невзгоды и неспособность встроить новое увлечение в общий план повседневных дел. В группе полная сплоченность и единство, поскольку обучающиеся ходят на занятия с увлечением, поддерживают друг друга в начинаниях. Некоторые ученики склонны к излишней самокритике.

Группа состоит из учеников разного возраста. Преобладающие настроения и эмоции – оптимизм, бодрая и продуктивная атмосфера. Удовлетворенность процессом обучения обуславливается взаимопомощью, взаимным пониманием, доброжелательностью, сотрудничеством внутри

класса. В группе имеют место быть прямая похвала или замечания друг к другу, поскольку ученики проявляют доброту и честность по отношению к своим одноклассникам. Педагог по окончании урока проводит просмотр и анализ выполненных работ, где проговаривает ошибки и удачные моменты. Также преподаватель спрашивает у учащихся, какие работы им нравятся больше и почему, учит анализировать ход и итог работы, тем самым формируя оценочное отношение как к своим рисункам, так и к выполненным заданиям своих соплеменников. Психологические особенности определяются, прежде всего, готовностью к учебной деятельности, так как ученики приходят по интересам. Педагогом создаётся творческая атмосфера, зачастую возглавляя процесс создания рисунков, показывая пример своим опытом, мотивируя быть бесстрашным и увлеченным, чётко вести до завершения начатое дело. Происходит развитие эстетического вкуса, формирование которого осуществляется посредством рационального последовательного обучения, рефлексии.

Краткая характеристика обучающихся:

1) Любовь Фёдорова – женщина 55 лет, домохозяйка, хотела рисовать для своего удовольствия. Уровень 5 класса общеобразовательной школы. Очень самокритична, пугалась того, что выходило, обсуждала и критиковала с родственниками, после 2-х месяцев перестала ходить. Живопись постигала с трудом из-за слабой разработанности мелкой моторики рук. Нет сосредоточенности, рисует обычно в состоянии боязни что-то испортить либо опасения, что что-то не так. Рисование по стилю похоже на живопись художников Казахстана (место рождения).

2) Юрий Иванов – мужчина 55 лет, резчик по камню, хотел научиться для поднятия квалификации, много задуманного, неизвестно как воплотить! Упорный, щепетильный, дотошный аккуратист, прорисовывающий подробно все мелочи. Очень медлительный. Уровень школьный + самодеятельность, всегда мечтал уметь! Ему всё нравится рисовать, постигать новые приёмы и техники акварели, выполнять задания по цветоведению. Стабильно отстаёт

по заданиям ввиду замотанности на работе тяжёлым трудом и текущим графиком. Посещение лучше всех.

3) Александра Баранова – женщина 26 лет, получившая азы художественного образования в колледже. Работает на автомобильном заводе. Мечтает улучшить за счёт навыков свою квалификацию, сменить профессию на более творческую. Упорная, любознательная, лёгкая на восприятие нового, способная к обучению, успешная ученица. Ходит больше всех, с интересом выполняет все задания и берёт дополнительные на дом. Фантазия немного страдает из-за жуткой неуверенности и низкой самооценки. Дружелюбна, иногда приходит на занятия в паре с 5-летним сыном, внимательно с ним занимается.

5) Руслан Лягушков – молодой человек 34 лет, юрист, работает в Ж/Д логистике, непрерывно занимается саморазвитием. Пришёл из желания научиться рисовать, его дед был хорошим скульптором. Уровень 5 класса школы, с цветом и красками почти не знаком. Характер нордический, капризный, эгоцентричный, не терпящий вмешательств извне индивидуалист с большой теоретической базой разрозненных знаний. Пришёл не сразу, спустя месяц занятий. Занимался импульсивно, частенько конфликтовал, вызывал на споры педагога и обучающихся. Выполнял в своеобразной технике работы, с трудом доводил начатое до завершения. В качестве «мечты» нарисовал Землю, горящую в огне, на втором (цветовом) этапе формальной композиции стал ярко заполнять структуры депрессивными сочетаниями конфликтующих цветов, замкнулся в себе, перестал выходить на контакт, стал реже появляться на занятиях, и прекратил посещать мастерскую полностью. Энтузиазма хватило на 3 месяца.

5) Надежда Канакова – женщина 26 лет, повар, пришла заниматься за компанию с подругой, вместе учились в колледже на ландшафтный дизайн. Пришла позже начала занятий на 2 месяца. Выполняла все задания с энтузиазмом и очень быстро, на всё имела своё мнение, конфликтна, не способная принимать новую информацию и обучающаяся с трудом через

споры и даже крики. На занятия ходила часто с 8-летней дочерью-аутистом, которая больше находилась в студии ввиду невозможности ещё где-либо её оставить на время занятий. Нарисовав пару натюрмортов и встретившись с трудной для себя задачей расчётов при увеличении формальной композиции, сослалась на загруженность работой и перестала ходить. Планирует продолжать.

б) Наталья Говендяева – молодая женщина 27 лет, творческая натура, работает в фотосалоне дизайнером. Всегда хотела научиться акварельной живописи, пошла к нам заниматься, потому что близко с домом, в качестве досуга. Увлечённая, вносит много лирики в своё творчество, занимается саморазвитием, всесторонне развита, играет на гитаре, поёт. Нестандартный взгляд на вещи, с ярко выраженной индивидуальностью, жажда к познанию, готова заниматься дополнительно для приобретения новых навыков. Отзывчивая, дружелюбная, привносящая лёгкость и атмосферу вдохновения в общении. Всё делает вовремя и с большим энтузиазмом, восприимчива к нововведениям.

7) Софья Сытник – девушка 12 лет, очень творческая, учится в школе. Экспрессивная и дружелюбная, легко воспринимает новую информацию и легко внедряет её в своё творчество. Ходит часто с «группой поддержки», приводя заниматься папу, маму либо подругу. Всё делает быстро и очень творчески с индивидуальным подходом. На ошибки и переживания много времени не тратит, - переделывает сразу, добивается успеха. Пришла позже всех, но за это время вышла в лидеры по выполнению. Ответственна.

8) Полина Заварзина – девочка 8 лет, ходит иногда для общего развития. С глубоким внутренним конфликтом из-за обстановки в семье. Экспрессии 90%, много инерции, податливости настроению, неустойчивая психика, больше приходится заниматься психокоррекцией, чем рисованием. Мечтательна. По мере выполнения заданий в процесс рисования стала включаться её мама, так как всегда мечтала научиться и энтузиазма оказалось

больше, чем у дочери. Конечный результат получился как продукт уже совместного творчества, способствующего сближению в отношениях в семье.

На данном этапе экспериментального исследования проводилось две работы, в которых выявлялся уровень, предпочтения, и мотивация учеников, вступивших в эксперимент, то есть та основа, с которой пришли они заниматься и получать знания.

Анкетирование (Приложение Б) и самостоятельный рисунок в качестве домашнего задания на тему, которая будет предложена в конце курса обучения и как итоговая композиция, в качестве выполнения проекта «Я рисую свою мечту» в свободной технике исполнения, благодаря которому выявляется уровень умения рисовать, пользоваться техниками и материалами, а так же некоторые психологические аспекты личности каждого обучающегося, т.к. тема выбрана не простая, а из ряда стратегического планирования жизни человека (Рисунок В.1-В.6).

Задание 1. Анкетирование.

Ввиду проведения эксперимента была разработана анкета для более глубокого изучения потребностей обучающихся (Рисунок Б.1).

Произведя анализ результатов анкетирования, было выявлено предпочтение данного обучения взрослыми по причинам – дружелюбная атмосфера, способствующая раскрытию творческих способностей; дружеская поддержка педагога; желание научиться писать; повысить уровень квалификации; удобное территориальное расположение студии; престижное место в Тольяттинской Консерватории; разнообразие досуга.

В анкетировании участвовало 80 % обучающихся, по результатам которого были выявлены следующие уровни:

Уровень художественной подготовки и умение рисовать. С начальной подготовкой на уровне общеобразовательной школы пятого класса оказалось 37,5 % учеников. Ровно столько же посещали до этого изостудию, читали образовательные книги и мануалы.

И только 12,5 % учеников ответили, что рисуют и пишут давно, но хотят усовершенствовать навыки и попробовать себя в технике акварель. Какие показатели говорят о слабой подготовленности и малой заинтересованности именно в акварельной живописи обучаемых. Здесь анкетирование показало, что присутствие неразвитых творческих способностей, культурной составляющей личности явилось поводом пойти заниматься в художественную студию. Результаты анкетирования представлены на рисунке 1.

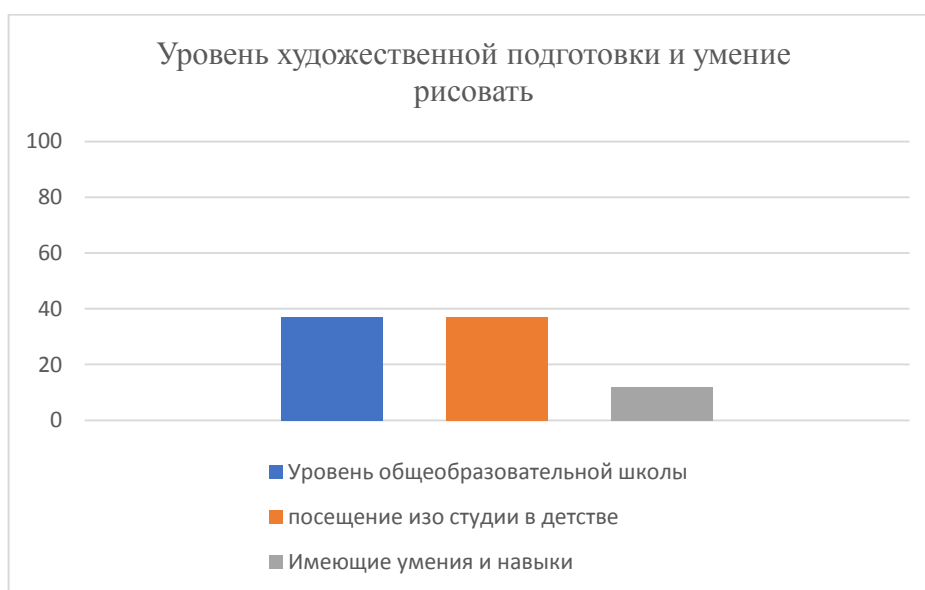

Рисунок 1 – Уровень художественной подготовки и умение рисовать

На вопрос 2 «с какой целью пришли заниматься», 33,3 % ответили, что с целью саморазвития и самопознания, 25 % – отдых и развлечение, и 41,6 % пришли заниматься с целью оттачивания навыка. Из этой картины мы видим, что обучающиеся, участвующие в эксперименте стремятся к общему культурному и художественному развитию и обретению интересного хобби. Но больше всего оказалось желающих именно научиться рисовать по-новому и нетрадиционному методу, что в полной мере охарактеризовало наличие потребности у населения в такого рода студиях. Результаты в представлены на рисунке 2.

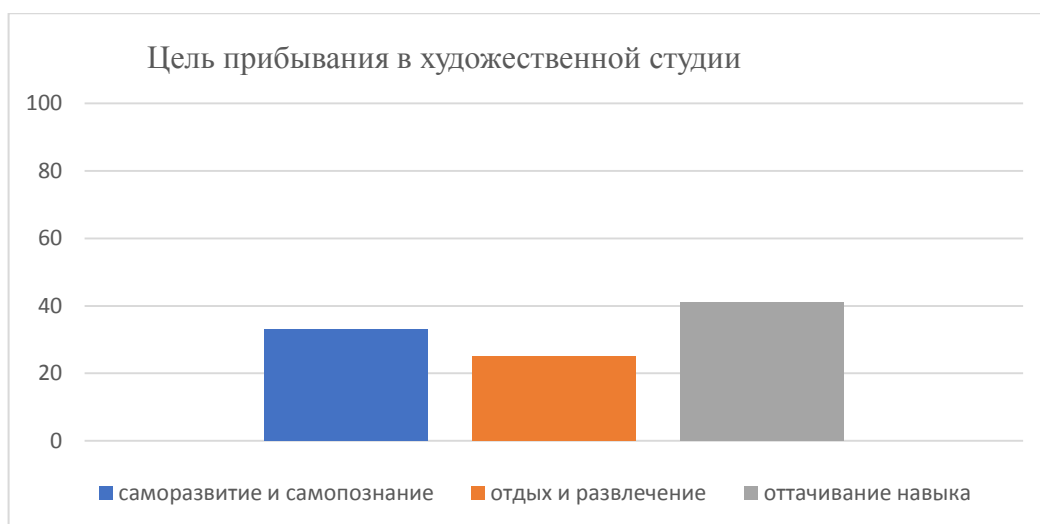

Рисунок 2 – Цель пребывания в художественной студии

На вопрос 3, чего бы хотели пришедшие заниматься получить в итоге, на что сделать упор, 23 % ответило, узнать больше техник акварели, 19,2 % хотят научиться рисовать с натуры, 7,7% создавать иллюстрации, 7,7 % изучить жанровую живопись, 19,2 % хотят научиться самостоятельно мыслить, создавать свои композиции и 23 % готовы обучаться на свежем воздухе написанию пленэрных этюдов. Что показывает разносторонность направленности увлечений каждого, что актуализирует индивидуальный подход и показывает значимость развития умений самостоятельного планирования хода творческого планирования и ведения проекта от замысла к выполнению, включая предпочтения уклона развития каждого ученика. Результаты проиллюстрированы на рисунке 3.

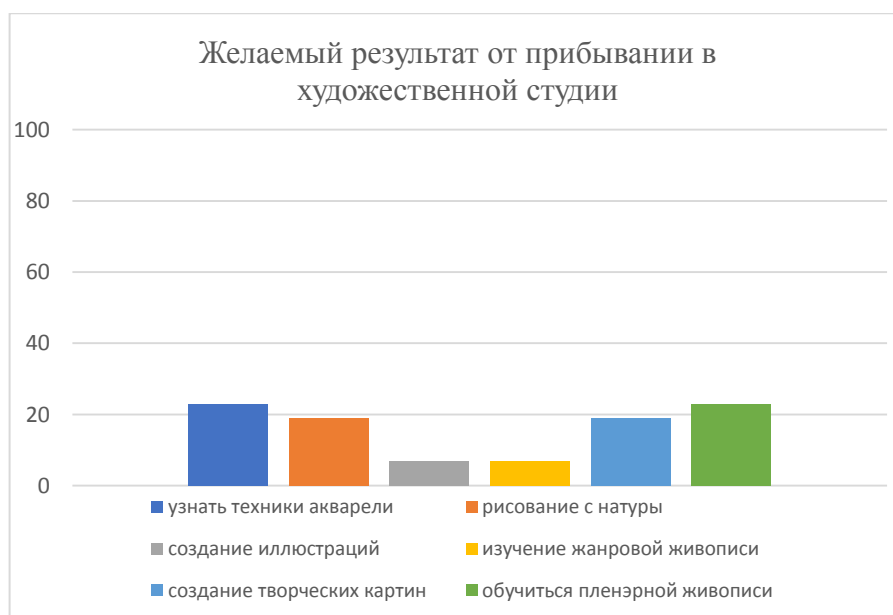

Рисунок 3 – Результат обучения в студии

На вопрос 4, почему именно эти курсы по акварели были выбраны для посещения, половина учащихся указала причину знакомство с преподавателем, половина выбрала по удачному расположению недалеко от дома и только 20 % назвало свои отдельные причины. Результаты в представлены на рисунке 4. Этот аспект указывает, что для посещения не так важна уникальная направленность программы развития, сколько реклама и продвижение самого художника-педагога, создание личного бренда и удобное территориальное расположение студии.

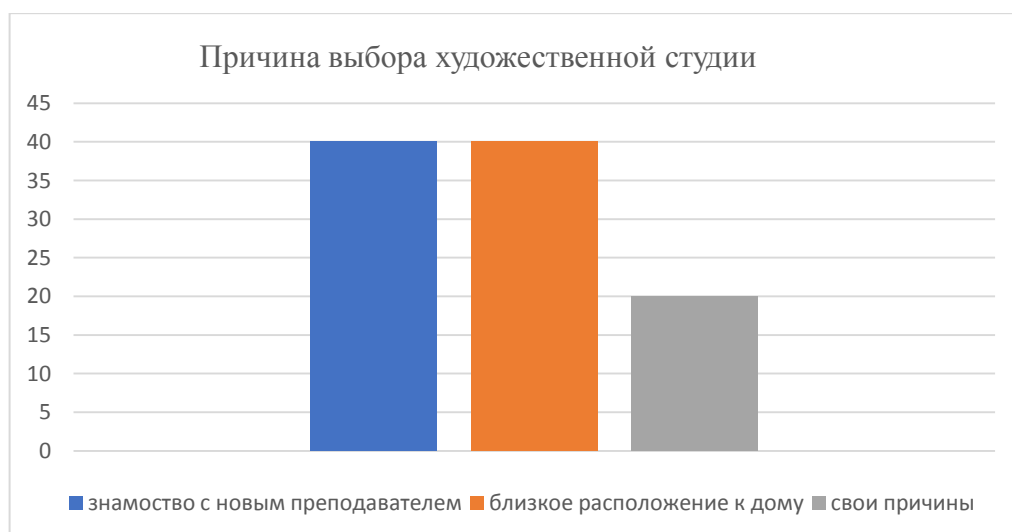

Рисунок 4 – Причина выбора художественной студии

Содержание учебных занятий определяет описание действий, необходимых материалов.

Задание 2. Рисунок по воображению (произвольный рисунок).

Обучающимся было предложено выполнить самостоятельно домашнее задание на тему «Я рисую свою мечту» (Рисунок В.1-В.6).

Цель данного задания нарисовать композицию, используя те средства, техники и материалы, которыми уже владеет автор. Здесь задача больше стоит перед педагогом определить уровень художественного развития и творческих способностей у поступающих на курс.

Определённых и конкретных задач перед обучающимися не ставилось, так как была важна 100 % проявление их творческого начала для выявления уровня развития творческих способностей. Данное задание было воспринято с радостью и немного озадачило обучающихся, так как тема «мечты» будоражащая и обширная. Выбор темы «своей мечты» был сделан сразу каждым участником эксперимента, так как все прекрасно знают, чего они хотят. Вопрос больше стал по манере исполнения и техническим возможностям, также для тех, кто уже давно не рисовал, преодолению страха «чистого листа» и самовыражения в виде рисунка. Процесс выполнения данного задания у каждого был индивидуальным: кто-то сразу нарисовал за полчаса свою мечту, кто-то отложил в долгий ящик и начал думать над темой, выполнил позже, а кто-то не может довершить до сих пор. В группе присутствовало два человека, которые отказались участвовать в эксперименте ввиду страха перед будущим, нарисовать что-то не то, испортить всё разом. На убеждения эти учащиеся не поддавались и впоследствии перестали вовсе посещать занятия. Другие же подошли к выполнению с заинтересованностью, получили результат. Около 30 % учеников перерисовал начальный рисунок ещё несколько раз, уточняя и меняя композицию. Подводя итоги констатирующего эксперимента, можем вывести результаты обучающихся по уровням (высокий, средний, низкий) что представлены на рисунке 5.

Рисунок 5 – Итоги констатирующего эксперимента

Результатом такого исследования получилось заключение о разноуровневости и повышенной индивидуальности у взрослых, пришедших на курс осваивать азы акварельной живописи и ведения проекта. Общий уровень творческих способностей оказался зачаточным, то есть менее 25 % от возможного, оцениваемого по различным критериям.

Констатирующий этап эксперимента показал, что развитие творческих способностей взрослых с высоким уровнем характеризуется:

- композиционным размещением уравновешено;
- расположением основных масс пропорциональных формату листа;
- пропорциональным решением изображения предметов, соответствующих реальным; передаче объема предмета (предметов) в пространстве средствами светотени на высоком уровне;
- аккуратному выполнению фактурирования в соответствии с видимой натурой;
- линейной и тональной перспективы построения корректны;
- двух или трех плановость изображения соблюдены;

- передача объема предмета (предметов) в пространстве средствами светотени на высоком уровне.

Средний уровень развития творческих способностей взрослых средствами акварельной живописи в условиях художественной студии характеризуется:

- композиционным размещением уравновешено;
- утяжелением композиции путем тонального несоответствия; пропорциональным решением форм близких к реальным, но имеются неточности;
- незначительным нарушениям при передаче объема предмета (предметов) в пространстве средствами цвета и светотени;
- принципы изображения фактуры соблюдены, есть отклонения от натурального вида;
- принципы изображения линейной и тональной перспективы соблюдены частично;
- незначительные нарушения при передаче объема предмета (предметов) в пространстве средствами светотени.

Низкий уровень развития творческих способностей взрослых средствами акварельной живописи в условиях художественной студии характеризуется:

- отсутствием структурного анализа, что приводит к хаотичности композиции;
- пропорциональным решением, не соответствующим реальным; неумением передать объем предмета (предметов) в пространстве средствами цвета и светотени;
- фактура выполнена небрежно, испорчен вид предмета;
- некорректным построением линейной и тональной перспективы и или нарушением многоплановости изображения;

- неумением передать объем предмета (предметов) в пространстве средствами светотени.

Констатирующий этап эксперимента показал необходимость разработки информационных и гибких в своем содержании занятий в комфортном образовательном пространстве, в данном случае – художественной студии, направленные на активизацию творческой деятельности, мотивации, интереса. Эти компоненты, несомненно, способствуют развитию творческих способностей взрослых посредством акварельной живописи. Полученные результаты, стали основанием для разработки и проведения формирующего этапа эксперимента.

2.2 Система развития творческих способностей взрослых средствами акварельной живописи в условиях художественной студии (формирующий этап эксперимента)

На формирующем этапе эксперимента нами была разработана учебная программа «АТМА» на основе авторской программы по акварельной живописи профессора кафедры «Дизайн» Тольяттинского государственного университета С.Г. Галета (Рисунок А.1). Срок реализации программы семь с половиной месяцев; общий объем курса 240 часов; форма занятий групповая. В экспериментальной работе участвовало восемь человек.

Цель и задачи учебной программы определяют цель и задачи педагогического эксперимента.

Цель учебной программы состоит в создании среды «успеха» для развития творческих способностей обучаемого, оказание педагогической поддержки в осмыслении, проектировании, самореализации в соответствии с их жизненной стратегией, ориентированной на успешную деятельность в контексте современной среды и современной культуры.

Задачи эксперимента состояли в:

- создании условий для обеспечения индивидуального развития;

- формирования творческого вкуса как способу самопознания и самореализации, предоставляя широкий спектр знаний;
- развитие творческих способностей, объемно-конструктивного мышления, зрительной памяти и чувства пропорций на основе разработки проекта, способствовать формированию пространственного мышления, умению компоновать методом отбора;
- воспитания представления об элементах языка искусства и их выразительных возможностях цвета (холодный- теплый, звонкий- глухой, светлый-темный);
- линия (прямая, ломаная, волнистая);
- понятие цветового пятна и использования контраста и нюанса (по цвету и по тону);
- введение цветового и тонального ритма (пятен, линий, подобных элементов); фактура;
- овладение профессиональной изобразительной грамотой;
- обучение основам владения приемами и техниками работы с акварелью, цветными карандашами;
- апробация и проверка эффективности методической модели системы развития творческих способностей;
- анализ полученных данных и сопоставление с поставленной гипотезой и задачами исследования;
- сравнение полученных ранее результатов на констатирующем этапе с результатами формирующего этапа.

Формирующий эксперимент позволил проследить развитие группы в течение определенного времени на момент владения ими изобразительными навыками, развития творческих способностей.

Так, в своей разработанной модели методической системы мы определили важные компоненты процесса обучения, способствующие не

только построению данной модели, но и влияющие на процесс развития творческих способностей. Ими оказались такие компоненты как знаниевый, технологический, эмоционально-образный.

Апробируя модель методической системы, автор использовал в обучении соответствующие ей технологии, средства и методы обучения, способствующие развитию творческих способностей взрослых на занятиях акварельной живописи. Модель позволяет осваивать обучающимся основные приемы, законы и принципы композиционного построения, передачи световоздушной среды, знания о перспективных сокращениях и о том, как показать различные плоскости трехмерного пространства в двумерном изображении.

Технологии обучения подразумевают использование определенных методов: наглядные и практические, к подобным методам относятся: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, метод проблемного изложения, поисковый и так далее.

Также были использованы технологии игрового обучения (конструирование и моделирование определенных ситуаций, в которых возникали изобразительные затруднения). Технологии сотрудничества позволили вести дискуссии и беседы, иногда специально запланированной провокацией, как с каждым учащимся, так и с группой в целом. Выбранные технологии, используемые в обучении акварельной живописи, способствовали не шаблонности изображения, развитие собственной индивидуальности, вкуса и стиля обучаемого. Поэтому разработанные практические занятия носят творческий характер и позволяют самостоятельно выражать собственное восприятие к предмету изображения.

После проведения каждого занятия педагог с обучающимися проводил открытый просмотр, где каждый мог высказываться, высказать свои предположения о допущенных ошибках и варианты их исправления. Проведение подобных просмотров способствовало не только развитию критического мышления и способам оценки живописных работ других

обучающихся, но и сформировало способность включаться в профессиональную художественную деятельность, когда обучающийся переносится из творца в критика и оценщика, а также помогает понять насколько материал был освоен, какие у обучающихся существуют пробелы в знаниях и навыках. После подобных мероприятий легче строить дальнейший образовательный процесс.

Рассмотрим краткое содержание хода учебных занятий и результаты к ним.

Задание № 1.

Тема: «Этюд букета цветов»

Цель – познакомиться с техникой «Аля-прима по сырому листу», понять принцип работы с акварельными красками; определить гармоничное композиционное размещение изображения в листе.

Задачи:

а) обучающие:

- 1) ознакомить с акварельными красками и способами работы с ними;
- 2) дать основы изобразительной грамоты, рисования с натуры;

б) развивающие:

- 3) развитие навыков работы кистью;
- 4) выработать начальное умение работы с акварелью по сырому листу.
- 5) развитие художественно-образного мышления и композиционного мышления;
- 6) развитие координации движений руки;

в) формирующие:

- 7) воспитывать художественно-творческое отношение к действительности.

Материалы – лист акварельной бумаги А3 на столе, кисти разного размера, акварель, глубокая лепестковая палитра, губка, ведёрко с водой.

Основная характеристика задания

Суть задания заключалась в том, что нужно мочить лист, методом анализа выбирать три основных цвета данной постановки, нанести их разбавив водой в глубокой лепестковой палитре, выполнить работу цветовыми пятнами. Художественный материал (акварель) рекомендуется выбирать набором в 36 цветов классического китайского образца, она позволяет максимально передавать цвет, не жухнет при высыхании, имеет качество прозрачности акварели, но также может организовывать и плотные пастозные слои. В данной работе мы применяли метод свободной кисти, то есть без зарисовок сразу светлым жёлтым цветом находили композицию в листе, строили компоновку, определили центр композиции, главный предмет. Также определили на начальном этапе главное и второстепенное в этюде.

При выполнении задания педагог следил, чтобы обучающиеся не нагружали изобразительную плоскость, оставляли пространство сверху, снизу и с боков этой плоскости. На данном этапе обучающимся помимо мастер-класса по композиционному размещению данной постановки было пояснено еще и основные принципы композиционного построения. Как строят композицию в аудиторных и творческих работах, с помощью каких приёмов и средств. Также была проведена беседа о том, в какие прямоугольные фигуры может вписываться композиция и какого эффекта можно добиться от того или иного композиционного приёма.

Были рассмотрены принципы композиционного размещения: равновесие, симметрия, асимметрия, статика, динамика и так далее.

Для учащихся были предоставлены примеры работ (Рисунок Г.1-Г.2), а также проводился мастер-класс по последовательности работы (Рисунок Д.1-Д.3).

В целом задание учениками было понято верно, работа проделана на должном уровне, полученные знания и навыки работы в эффективной технике «Аля-прима по сырому листу» (Рисунок Д.4-Д.6).

Из 4 человек, участвовавших в написании данного этюда, не справился только один, сославшись на нежелание писать цветы как нелюбимую тему изображения, отсутствия эмоционального настроя на работу, выполнив только первый и начало второго этапа, прекратил работать и предпочел наблюдать за работой остальных участников мастер-класса.

Результаты данного занятия по критерию «композиционное размещение изображения в листе» представлены на рисунке 6.

Рисунок 6 – Уровень освоения композиционного размещения изображения в листе

Занятие № 2.

Тема: Натюрморт «Мандарины»

Цель – выполнить пропорциональное решение форм предметов в произвольной компоновке в листе. Знакомство с техникой «Аля-прима по сухому листу», многослойность нанесения изображения методом свободной кисти (без предварительной зарисовки)

Задачи:

а) обучающие:

- 1) дать основы свободной произвольной компоновки предметов в листе методом постепенного прорисовывания;

2) дать основы знания о цвете, контрастной гамме, поиск предметов на плоскости;

3) научить совершать разнообразные движения кистью по форме предметов;

б) развивающие:

4) развитие умений работать кистью в свободном письме;

5) привить навыки написания предметов шарообразной формы с натуры методом вращения кистью;

6) развитие художественно-образного и композиционного мышления;

7) развитие координации движений руки;

в) формирующие:

8) развить зрительную память, глазомер, чувство гармонии и равновесия в композиции;

9) воспитывать художественно-творческое отношение к действительности.

Материалы – натянутый лист на планшете, кисти разной толщины, акварель, палитра, тряпка.

Основная характеристика задания.

Суть данного задания заключается в том, чтобы научить обучающихся определять пропорции круглых предметов «на глаз», составляя произвольную компоновку в листе. Без предварительной прорисовки обучающиеся круговыми движениями кистью намечали формы мандаринов разного размера. Обучающиеся знакомились с понятиями «ширина», «высота» предметов, возможные методы передачи на изобразительную плоскость, формируя способность глазомера и зрительной памяти. Обучающиеся знакомились со способами изменения предметов и соотношения их друг с другом в соответствии с запросами формирующейся композиции на листе. Пропорции предметов необходимо определять к изобразительной плоскости, располагать их пространственно. Так, например,

предметы, упирающиеся в край листа, будут создавать ощущения тесноты. Наглядные материалы были предоставлены в виде педагогического рисунка (Рисунок Е.1) и этапов последовательной проработки, выполненной педагогом в процессе обучения в виде мастер-класса (Рисунок Е.2-Е.4).

Выводы: с помощью применяемых технологий обучения, обучающиеся осваивали принципы анализа и синтеза. Обучающиеся были оснащены дидактическими пособиями и наглядным рисованием преподавателя. Обучающиеся справились с понятиями «высота», «ширина» в предметах, определили пропорции, показывая разницу в размерах между предметами. Задача на освоение различных движений кистью по форме предметов и их постепенной послойной прорисовки выполнена верно (Рисунок Е.5-Е.6). Наглядный результат представлен на рисунке 7.

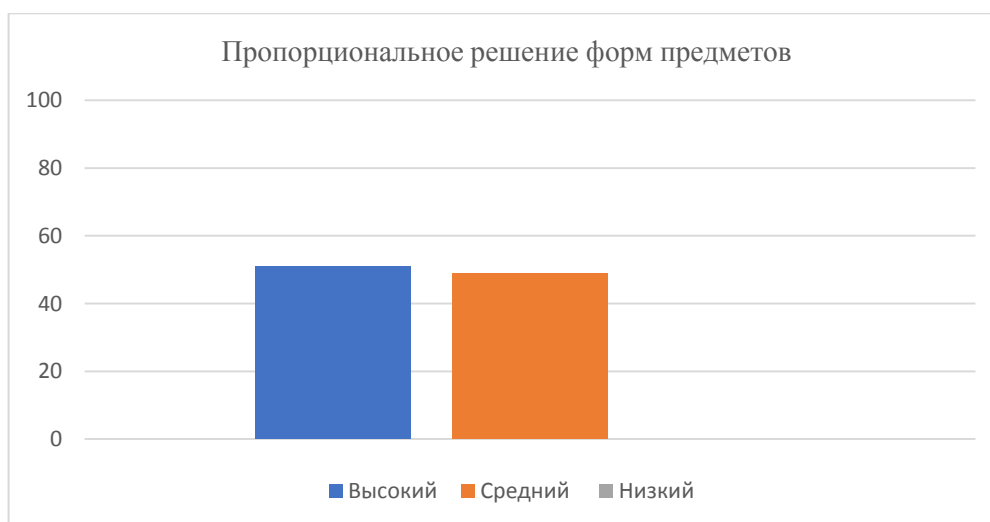

Рисунок 7 – Уровень освоения способов произвольной композиции из фигур вращения

Занятие № 3.

Тема: Натюрморт «Мандарины»

Цель: выполнить цветовую и тоновую моделировку форм натюрморта

Задачи:

а) обучающие:

- 1) формирование знания у учащихся о понятии и техники письма;
- 2) ознакомить обучаемых с понятием пробивки фона;

б) развивающие:

- 3) сформировать навык работы с акварелью и кистью;
- 4) научить передавать характерные черты изображаемых предметов;
- 5) углубить навыки живописи с натуры;
- 6) развитие координации движений руки;

в) формирующие:

- 7) воспитывать художественно-творческое отношение к действительности.

Материалы – натянутый лист на планшете, кисти различной толщины, акварель, вода, палитра, тряпка.

Основная характеристика работы:

Суть задания состоит в том, чтобы научить обучающихся определять тон и цвет натуры посредством её анализа, учиться применять цвет последовательно углубляя пространство. Для этого необходимо приучать учащихся сравнивать предметы один с другим, находить средние, светлые и темные тона, принципы отражения цвета – блики. Необходимо учить обучающихся наблюдать за тем, где на предмете проходит тоновое пятно, где световое. Важно на данном этапе донести до обучающихся, что писать необходимо локальными цветовыми и тоновыми отношениями. Например, мандарин условно будет делиться на две части: светлую и темную. Однако под ним будет еще и падающая тень, которая, несомненно, придает материальности, выразительности и ощущения тяжести предмета. Помимо предметов постановки, обучающиеся учатся различать тон вокруг предметов. Для большей достоверности необходимо учить обучающихся писать горизонтальные и вертикальные плоскости разным тоном, исходя от источника света. Наглядные материалы были предоставлены в виде педагогического рисунка (Рисунок Е.1), и этапов последовательной проработки, выполненной педагогом в процессе обучения в виде мастер-класса (Рисунок Е.2-Е.4).

На основании этого можно сделать вывод, что в виду того, что данное занятие планировалось проводить более длительное по времени, а большая часть обучающихся взрослых оказались с начальным уровнем знаний основы живописи, данную работу все выполняли с трудом, посвятив ей гораздо больше времени, чтобы дойти до желаемого результата и закончить работу.

Некоторые так и не закончили работу, так как она подразумевала тонкую детальную проработку, знание ведения работы до результата, а также была использована новая техника для начинающих, и метод свободной кисти, что с одной стороны внесло творческую струну, а с другой усложнило задачу (Рисунок Е.5-Е.6). Результаты представлены на рисунке 8.

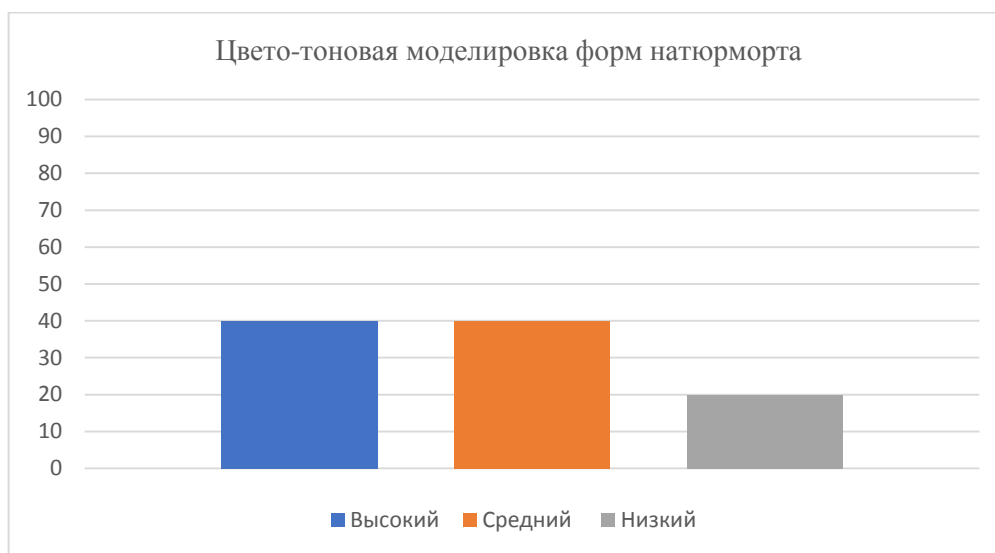

Рисунок 8 – Освоение способов цветотонной моделировки форм натюрморта

Занятие № 4.

Тема: Использование смешанной техники при рисовании декоративного тематического натюрморта «Осенние дары».

Цель: передать фактуру предметов; написать натюрморт с использованием смешанной техники акварельной живописи, выполнить декорирование предметов.

Задачи:

а) обучающие:

1) для понимания термина «смешанная техника» сформировать практические знания у учащихся;

2) на собственном примере работы в смешанной технике ознакомить обучающихся с приёмами акварели;

б) развивающие:

3) формирование навыков работы с акварелью;

4) научить учащихся передавать характерные черты изображаемых предметов;

развитие умений работать с декором в технике акварель;

5) углубить навыки рисования с натуры, наложения фактур;

6) выработать умения работать в цвете.

7) развитие мелкой моторики рук, профессиональную координацию мастеровых движений при наложении мазка.

в) формирующие:

8) формирование и развитие творческого воображения, фантазии, художественного и образного мышления;

9) привить аккуратное отношение к процессу работы и материалам;

10) научить относиться к действительности с художественным и творческим подходом.

Материалы – натянутый лист на планшете, карандаш, ластик, кисти разных размеров, акварель, вода, палитра, тряпка.

Основная характеристика работы:

Суть данного занятия состояла в том, чтобы передать фактуры различными способами наложения.

Перед этим занятием обучающимся в качестве домашнего задания было предложено поработать над фактурами. Также представлялся образец выполнения фактур (Рисунок Г.8). Упражнение выполнялось на акварельных листах с однотонной заливкой в качестве основы. Далее, после просушки первой заливки, фактура наносилась сверху. Фактуру предлагалось

изобразить различную: полусухой кистью, промачивание различными материалами, нанесение отпечатков разнообразных предметов, внедрение соли и различной крупы на невысохший слой (Рисунок И.1-И.4).

После ознакомительного упражнения аудиторное задание выполнять оказалось гораздо проще. Задание заключалось в следующем: первые заливки производились по сырому листу, с добавлением различных оттенков, соответствующих натуре. Места, где должен быть свет, оставались нетронутыми. После высыхания первого слоя начали добавлять лессировки для увеличения насыщенности, тона и контрастов, и, наконец, фактуры. Обучающимся были предоставлены педагогический рисунок (Рисунок Ж.1) и поэтапная разработка натюрморта, выполненные на занятиях в виде мастер-класса (Рисунок М.1-М.6).

Данная постановка показала положительный результат и всем пришлось по вкусу, тем более, что задачи для данной работы были поставлены творческие и неординарные: кроме изучения и заполнения фактурами пространства листа и предметов, изображаемых на нём, педагог сделал акцент на проявлении творческой индивидуальности, позволив и направив ход работы каждого обучаемого в наиболее декоративный аспект, выбирая зачастую цвет насыщеннее и ярче, чем есть на самом деле, слегка меняя гамму, представляя попытки управления световыми потоками в рисовании (Рисунок Ж.2-Ж.5). Результаты освоения данного задания представлены на рисунке 9.

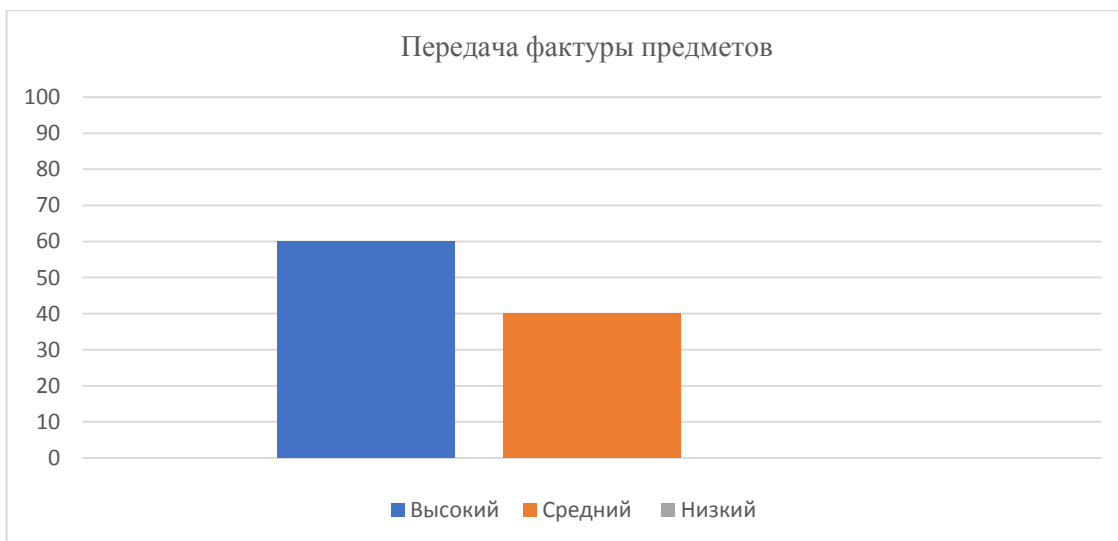

Рисунок 9 – Освоение способов передачи фактуры предметов

Занятие № 5.

Тема: Использование смешанной техники при рисовании тематического натюрморта «Новогодний».

Цель: передать пространство в постановке, отражение в «зазеркалье»; написать натюрморт с использованием смешанной техники акварельной живописи, индивидуальный подход.

Задачи:

а) обучающие:

- 1) на собственном примере работы в смешанной технике ознакомить обучающихся с приёмами акварели;
- 2) обосновать использование лессировок как способа передачи пространства;

б) развивающие:

- 3) сформировать навыки работы с акварелью;
- 4) развитие умений работать в технике акварель;
- 5) углубить навыки рисования с натуры;
- 6) выработать умение работы в цвете;
- 7) развитие мелкой моторики рук, профессиональную координацию мастерских движений при наложении мазка;

в) формирующие:

8) формирование и развитие фантазии, воображения, пространственного и образного мышления, индивидуального восприятия цвета;

9) привить аккуратное отношение к процессу работы и материалам;

10) научить относиться к действительности с художественным и творческим подходом.

Материалы – натянутый лист на планшете, карандаш, ластик, кисти разных размеров, акварель, вода, палитра, тряпка.

Основная характеристика работы.

Суть задания – передать пространство в постановке путём наложения лессировок небольшого слоя; получение легкости и прозрачности. Задание похоже на предыдущее первыми путями использования акварельных техник: сначала использование техники по сырому листу с добавлением оттенков, затем уточнение и прописка. Однако, в данном задании стоит задача изобразить пространство до семи или восьми прописок тонкими акварельными слоями. Также сложность этого задания обуславливается в изображении новогодних шаров, которые имеют глянцевую поверхность и отражают окружающее их пространство.

Также сложность в том, что при избытии фактур важно не потерять целостности изображения, последовательности переднего и заднего планов, а также грамотно изобразить пространство в постановке.

На основании этого задания можно сделать вывод, что выбранная техника, технологии, средства и методы обучения оправдали свое ожидание и помогли добиться достойных результатов. Учащиеся справились с поставленной задачей (Рисунок Л.1-Л.3).

Результаты освоения теоретического и практического материалов представлены на рисунке 10.

Рисунок 10 – Освоение способов передачи пространства в постановке

Сравнивая полученные результаты с констатирующим этапом, можно с уверенностью сказать, что уровень развития творческих способностей взрослых вырос. Рассмотрим общий показатель результатов на формирующем этапе эксперимента, представленного на рисунке 11.

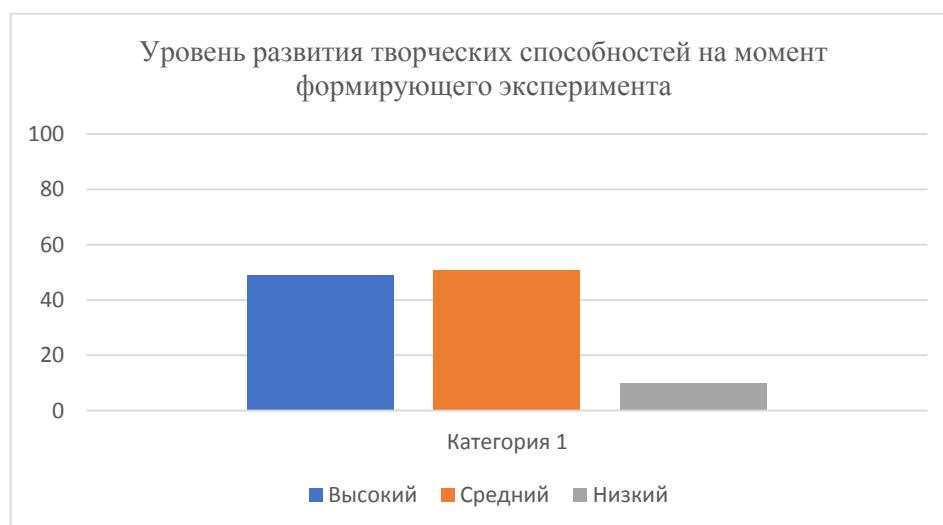

Рисунок 11 – Общий показатель развития творческих способностей на момент формирующего эксперимента

Так, оценивая полученные результаты можно с уверенностью сказать, что обучающихся с высоким уровнем составляет 49 %, по сравнению с констатирующим этапом, который составляет 0 % этот уровень увеличился на 49 %. Обучающиеся со средним уровнем составляют 51 %, по сравнению с

констатирующем этапе, уровень которого – 30 %, увеличение идет на 21 %. И как показывают результаты, на формирующем этапе эксперимента уровень обучающихся с низким уровнем развития творческих способностей составляет 10 %, в то время как на констатирующем этапе их было 70 %.

Таким образом можно говорить, что большую часть уровень развития пришелся на средний уровень, что повлияло и на уменьшение обучающихся с низким уровнем развития творческих способностей. Все эти профессиональные тонкости позволили прочувствовать начинающим художникам многовариантность производимого действия на листе, увлекло их в новый почти неизведанный мир творчества, поставило более высокие задачи перед каждой личностью, приоткрыло горизонт направления развития. Работа оказалась более философской, на занятиях проходили бурные обсуждения происходящего внутри художественной студии и на мировой арене искусства и педагогической системы. Занятия проходили в дружеской, наполненной вдохновения атмосфере. Все ученики 100 % без исключения закончили начатую работу и остались довольны результатом. Следовательно, можно сказать о положительной динамике развития изобразительных навыков, о чем свидетельствует рисунок 12.

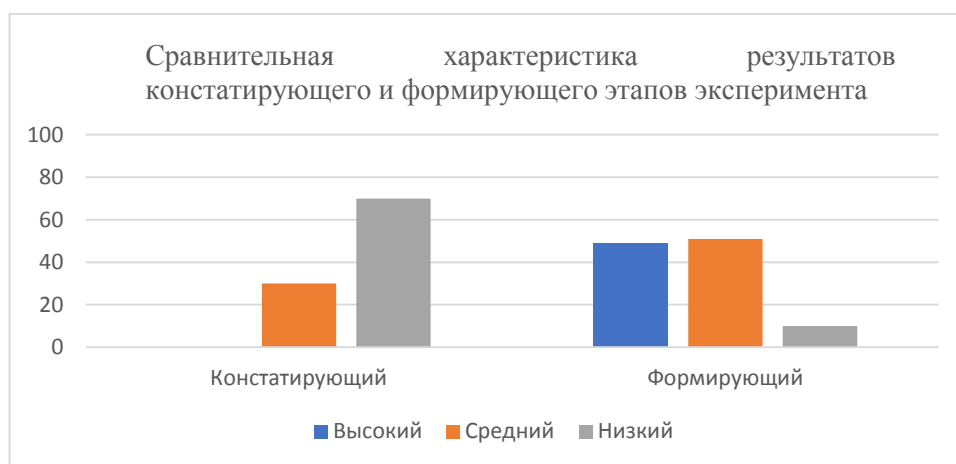

Рисунок 12 – Общий показатель сравнительных результатов эксперимента, на момент констатирующего и формирующего его этапов

Проводя анализ результатов формирующего эксперимента, возможно подтвердить рассматриваемую гипотезу о том, что развитие творческих

способностей у взрослых людей в процессе освоения техники акварельной живописи будет эффективным, если:

- будет произведен анализ теоретико-профессиональной литературы по теме исследования;
- будет разработана педагогическая модель методической системы, в которой в полной мере присутствует разработка целей и задач, содержания и методов, а также форм и средств для дальнейшего обучения;
- будут учтены психолого-педагогические условия для развития творческой деятельности обучающихся.

Показатели результатов эксперимента свидетельствуют активном процессе развития творческих способностей, в которые входят креативность, воображение, творческое мышление. Полученные результаты также свидетельствуют об эффективности предложенной модели методической системы и образовательных занятий.

Выводы по 2 главе

Для развития творческих способностей взрослых средствами акварельной живописи необходимы определенные знания, умения и навыки, комплекс деятельностей, которыми обучающиеся сами, без помощи преподавателя, научиться не могут. Обучение взрослых в условиях художественной студии предполагает целенаправленный образовательный процесс, направленный на освоение художественных приемов выражения и приобретение художественного опыта. В процесс обучения должны быть включена специальная система заданий, упражнений, развивающих творческие способности. Важно добиться того, чтобы обучающиеся воспринимали творческую деятельность как естественный процесс жизни как вне студии, так и в ней. Необходимо проектировать ситуации не только художественной направленности, но и познавательной.

Именно на сегодняшний момент возникает ситуация, при которой необходимо уделить внимание взрослой аудитории. Не только дети, но и взрослые нуждаются в появлении своих творческих способностей, и лучше всего на наш взгляд этому способствует совместная работа в художественной студии. Художественную студию как организацию учебной творческой деятельности можно охарактеризовать следующими положениями:

- легкая трансформация с учётом образовательно-творческими потребностями обучающихся;
- определяет потенциал эстетического вкуса, что является необходимым качеством успешного человека;
- формирование интереса к исследованию окружающего мира путём художественной деятельности.

Развитие средствами акварельной живописи необходимо осуществлять согласно целостности аспектов художественного воздействия на обучающегося, в частности – через художественную и профессиональную литературу, живопись, поскольку именно комплексное воздействие способствует на гармоническое развитие личности. Ознакомление обучающихся с искусством акварельной живописи следует рассматривать не как формальное обучение с целью выполнения учебного плана, а как насыщенный и увлекательный образовательный процесс, который нацелен не только на результат обучения, но и на процесс сотворчества, создание новых для обучающихся образов, способов нанесения красочного слоя. Подобный подход окажет положительное влияние на эмоциональное благополучие каждого обучающегося.

Обучающиеся взрослого возраста могут планировать свою деятельность, ожидаемый результат, а также этапность своей работы. Обучение акварельной живописи происходит в несколько этапов:

- демонстрация преподавателем новой техники рисования для обучающихся; мотивация обучающихся на освоение этой техники;
- совместное или индивидуальное экспериментирование в новой технике;
- апробирование новой техники обучающимся самостоятельно;
- использование приобретенного опыта в новой технике при решении других изобразительных задач.

Разработана система диагностических занятий, которые выявили начальный уровень творческих способностей обучающихся. Проведена опытно-экспериментальная работа по развитию творческих способностей взрослых в условиях художественной студии. Анализ показал, что у трех обучающихся высокий уровень, у трех – средний, у двух – низкий. Больше это обусловлено изначально поставленными перед собой задачами на период обучения каждым учеником трансперсонально.

Заключение

Обобщая проведенную работу, делаем выводы по цели и задачам выпускной квалификационной работы. В исследовании были рассмотрены творческие способности в контексте художественного образования. Проанализировав научно-методическую литературу по данной теме, приходим к выводу, что творческие способности представляют с одной стороны художественные навыки и умения, с другой – сложный приобретаемый годами технологический инструмент. Исследуя вопросы развития творческих способностей личности как предмет психолого-педагогического исследования, выводим краткий анализ. Во многих трудах исследуются отдельные аспекты творческих способностей, такие как креативность, творческое мышление, воображение. Однако, Б.Г. Ананьев и Н.А. Носов обосновали, что изучение отдельных аспектов будет менее результативно. Л.С. Выготский считал творчество деятельностью, создающей что-либо оригинальное, новое. А.А. Потребня отстаивает следующую точку зрения: личность, наделенная творческими способностями, находится в поиске собственной истины, что является путём самосовершенствования. В.И. Загвязинский, А.М. Москвина, А.П. Тряпицина считают, что развитие творческих способностей в обучении возможно при определенных условиях: осознание и уход от штампов мышления, совместное творчество, мотивация со стороны педагога. Т.А. Барышева определяет творческую деятельность как свободу личности. В.Г. Березина считает, что развитие творческих способностей невозможно без мотивационной и ценностной сфер личности. А.Н. Лук выявляет аспекты творческих способностей – видеть то, что другие не видят; способность к использованию приобретенного навыка для решения новой задачи; способность обобщать; способность к продуктивности.

Дж. Гилфорд выделяет следующие аспекты: креативность, гибкость.

А.Э. Симановский говорит, что творческие способности не обуславливают деятельность интеллекта.

Как мыслительно-образный процесс, творчество, а мы имеем в виду изобразительное искусство, с помощью своих средств художественной выразительности и внутренних представлений, ощущений и воображения человека становится ценностью, обеспечивающим самовыражение личности, ее самосовершенствование и развитие.

Развитие творческих способностей взрослых средствами акварельной живописи представляет собой способность создавать новые образы, принимать новые творческие решения, не владея специализированными инструментами, опираясь на условия и возможности пространственно-предметной среды художественной студии;

Модель методической системы развития творческих способностей взрослых осуществляет интегративный, полихудожественный, деятельностный и индивидуально-личностный подход и представляет собой диалогическое единство по реализации эстетических идеалов, культуры и чувства цвета с вовлеченностью в изобразительную деятельность с выражением личностных мотивов и интересов;

Разработанная программа, различные задания и упражнения, система обучения в условиях художественной студии, реализует основные компоненты знаниевого, технологического этапов деятельности, активизирует развитие личностного, эмоционального опыта.

Особенность процесса развития творческих способностей взрослых средствами акварельной живописи в условиях художественной студии обуславливается психологическими, духовно-нравственными характеристиками о многообразии изобразительного языка цвета, его свойствах и качествах, с целью сохранения изобразительных традиций культуры своего народа при развитии личностных ориентиров творческого воззрения на мир.

Определены методические, педагогические и технологические особенности процесса развития творческих способностей взрослых в условиях художественной студии средствами акварельной живописи. Методические особенности обуславливаются дидактическим принципом обучения, который включает в себя: с каждым занятием задания усложняются, связь теории с практикой; новизна; увеличивается темп выполнения учебных заданий; увеличивается объем материала. Также методы и приемы обучения способствуют на усиление самостоятельной, практической деятельности, что является уже педагогическими особенностями (методы: словесные, наглядные, практические; средства и технологии обучения (традиционные технологии, игровые, проектные, моделирующие). Технологические особенности обучения посредством акварельной живописи обуславливают учение техникам акварельной живописи, положение кисти в руке, показа возможностей кистей различных размеров, отработка нажима на кисть.

Разработанная модель методической системы, основу которой обеспечивает целостность цели и задач обучения, не только определяет системность и целенаправленность учебного процесса, но и создают благоприятную учебно-творческую среды для реализации модели методической системы, следовательно, развитию творческих способностей. Модель методической системы – комплекс средств, методов и форм обучения, эффективность которых зависит от педагогической активности педагога.

Теоретические педагогические аспекты и результаты опытно-экспериментальной работы позволяют сделать следующие выводы:

- изучили педагогические и методические пособия в обучении живописи; цель изучения – систематизация и обобщение материала пособий на предмет конструирования собственного материала для преподавания акварельной живописи;
- раскрыли содержание художественной студии;

- раскрыли историю и язык образно-пластического языка акварельной живописи;
- разработали педагогическую модель методической системы по обучению обучающихся акварельной живописи;
- разработано наглядно-методическое пособие;
- разработаны содержание и методика обучения акварельной живописи;
- проведен педагогический эксперимент по развитию творческих способностей взрослых в условиях художественной студии;
- описаны результаты опытно-экспериментальной работы.

Произведя анализ полученных результатов, мы доказали эффективность представленной модели методической системы, подтвердили гипотезу, добились апробации цели и задач исследования.

Таким образом, опираясь на поставленные задачи и гипотезу исследования, как показывают результаты магистерской диссертации, что развитие творческих способностей у взрослых людей в процессе освоения техники акварельной живописи будет эффективным, если: будет произведен анализ теоретико-профессиональной литературы по теме исследования; будет разработана педагогическая модель методической системы, в которой в полной мере присутствует разработка целей и задач, содержания и методов, а также форм и средств для дальнейшего обучения; будут учтены психолого-педагогические условия для развития творческой деятельности обучающихся.

Список используемой литературы и используемых источников

1. Аникьева Н.В. Проблемы и перспективы художественного образования // Педагогический ИМИДЖ. 2016. №2 (31). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-i-perspektivy-hudozhestvennogo-obrazovaniya> (дата обращения: 19.05.2020).
2. Анцифирова Л.В. Физика цвета и психология восприятия [Текст] : учебно-методическое пособие / Л. В. Анцифирова ; М-во образования и науки Российской Федерации, Новосибирский гос. технический ун-т, [Ин-т социальной реабилитации]. - Новосибирск: Новосибирский гос. технический ун-т, 2011. - 76, [1] с.: ил.; 20 см.;
3. АРТ-развитие: междисциплинарный подход [Текст]: учебное пособие / И. В. Абакумова, Е. В. Омеляненко, Ж. Ю. Кара, Л. Ю. Крутелёва. - Москва: Кредо, 2016. - 128 с.: табл., цв. ил.; 24 см.;
4. Базарова Т.С. Воспитание старшеклассника как субъекта социального творчества: автореферат дис. ... кандидата педагогических наук: 13.00.01. - Москва, 1992. - 18 с.: ил.
5. Базыма Б.А. Психология цвета: теория и практика / Б. А. Базыма. - Санкт-Петербург: Речь, 2007. - 203, [1] с.: ил., табл.; 21 см. - (Психологический практикум).;
6. Барышева Т.А. Психологическая структура и развитие креативности у взрослых: автореферат дис. ... доктора психологических наук: 19.00.13 / С.-Петерб. гос. ун-т. - Санкт-Петербург, 2005. - 38 с.
7. Белякова Е.Г., Неумоева-Колчеданцева Е.В., Быков С.А. Развитие смыслов педагогической деятельности у студентов – будущих педагогов через понимание и интерпретацию текстов // Концепт. 2019. №8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-smyslov-pedagogicheskoi-deyatelnosti-u-studentov-buduschih-pedagogov-cherez-ponimanie-i-interpretatsiyu-tekstov> (дата обращения: 19.05.2020).

8. Белякова Е.Г. Проблема моделирования процесса формирования профессиональной идентичности студентов - будущих педагогов с позиций ценностно-смыслового подхода // Педагогическое образование в России. 2018. №5. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problema-modelirovaniya-protssessa-formirovaniya-professionalnoy-identichnosti-studentov-buduschih-pedagogov-s-pozitsiy-tsennostno> (дата обращения: 19.05.2020).

9. Белкина В. Н. Базовое учреждение как условие профессиональной подготовки специалистов для системы дошкольного образования [Текст] / В. Н. Белкина, Т. Н. Зятина. Эксмо – 2006. – № 3. – С. 154-159.

10. Бурмистрова М.Н., Гущина И.Н. Формирование опыта педагогической рефлексии у студента как основы непрерывного саморазвития в будущей педагогической профессии // Сибирский педагогический журнал. 2018. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-opyta-pedagogicheskoy-refleksii-u-studenta-kak-osnovy-nepreryvnogo-samorazvitiya-v-budushey-pedagogicheskoy-professii> (дата обращения: 19.05.2020).

11. Бехоева А.А. Проектирование программы развития профессионально-педагогической рефлексии будущих учителей на основе рефлексивно-деятельностного подхода // Национальный психологический журнал. 2017. №1 (25). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/proektirovanie-programmy-razvitiya-professionalno-pedagogicheskoy-refleksii-buduschih-uchiteley-na-osnove-refleksivno> (дата обращения: 19.05.2020).

12. Вербицкий, А.А. Проблема трансформации мотивов в контекстном обучении [Электронный ресурс] / А. А. Вербицкий, Н. А. Бакшаева. – URL <http://www.library.by/portalus/modules/psychology/>

13. Ветрова И.Б. Композиция - феномен художественного творчества [Текст]: некоторые вопросы истории, теории и практики / И. Б. Ветрова; Московская открытая социальная акад. - Москва: МОСА, 2010. - 184, [1] с.; 20 см.

14. Ветрова И.Б. Неформальная композиция: от образа к творчеству: Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 052400 "Дизайн" / И.Б. Ветрова. - М.: Ижица, 2004 (ОАО Тип. Новости). - 171, [3] с.: ил.; 20x24 см.;
15. Ветров Ю. П. Практико-ориентированный подход [Текст] / Ю. П. Ветров, Н. П. Клушина // Высшее образование в России: научно-педагогический журнал Министерства образования Российской Федерации. – № 6. – 2002. – С. 43-46.
16. Выготский Л.С. Психология искусства [Текст] / Л. С. Выготский; [вступ. ст. ФА. Н. Леонтьева; общ. ред. и комментарии Вяч. Вс. Иванова]. - Москва: Искусство, 1965. - X, [1], 378, [1] с.; 21 см.
17. Выготский Л.С. Психология искусства [Текст] / Общ. ред. Вяч. Иванова; [Предисл. А. Н. Леонтьева]; Коммент. Л. С. Выготского, Вяч. Вс. Иванова. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: Искусство, 1968. - 576 с.;
18. Глазырина Л.Г., Хохлова Е.В. Динамические особенности ценностно-смысловых ориентиров профессиональной идентичности будущих учителей // АНИ: педагогика и психология. 2019. №1 (26). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/dinamicheskie-osobennosti-tsennostno-smyslovyh-orientirov-professionalnoy-identichnosti-buduschih-uchiteley> (дата обращения: 19.05.2020).
19. Зебзеева В.А. Практика в подготовке специалистов школьного образования [Текст]: учебное пособие / В. А. Зебзеева. – М.: ТЦ Сфера, 2008. – 192 с.
20. Зеер Э.Ф. Психология профессионального образования [Текст]: учебник для студ. высш. учеб. заведений / Э. Ф. Зеер. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 384 с.
21. Зеер Э.Ф. Психология профессий: учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Э. Ф. Зеер. - [5-е изд., перераб., доп.]. - Москва: Акад. проект: Мир, 2008. - 329, [1] с.: табл.; 21 см. - (Gaudeamus);

22. Зимняя И.А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования // Эксперимент и инновации в школе. 2009. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/klyuchevye-kompetentsii-novaya-paradigma-rezultata-obrazovaniya> (дата обращения: 19.05.2020).

23. Евтушенко С.В. Педагогическая система воспитания творческой направленности личности школьников в условиях коллективной деятельности: диссертация ... доктора педагогических наук: 13.00.01. - Москва, 2001. - 301 с.: ил.

24. Инновационная система подготовки педагога. Теории и технологии дошкольного образования в бакалавриате [Текст]: научно-методическое пособие / под ред. А. Г. Гогоберидзе, О. Н. Сомковой. – СПб.: ООО «Книжный дом», 2008. – 368 с.

25. Ивахнова Л.А. Профессиональная деятельность учителя изобразительного искусства [Текст]: учебное пособие / Л. А. Ивахнова; М-во образования и науки Российской Федерации, Омский гос. пед. ун-т. - 3-е изд., перераб. и доп. - Омск: Изд-во ОмГПУ, 2013. - 114, [1] с.: ил., цв. ил.; 20 см.;

26. Ивахнова Л.А. Арт-педагогика в подготовке учителей изобразительного искусства // Вестник Омского государственного педагогического университета. Гуманитарные исследования. 2015. №4 (8). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/art-pedagogika-v-podgotovke-uchiteley-izobrazitel'nogo-iskusstva> (дата обращения: 19.05.2020).

27. Калинина Л.Ю. Содержание понятия «Арт-композиция» в контексте художественного образования XXI века // СНВ. 2016. №2 (15). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/soderzhanie-ponyatiya-art-kompozitsiya-v-kontekste-hudozhestvennogo-obrazovaniya-xxi-veka> (дата обращения: 19.05.2020).

28. Калинина Л.Ю. Концепция и содержание педагогической технологии "арт-композиция" // БГЖ. 2017. №3 (20). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptsiya-i-soderzhanie-pedagogicheskoy-tehnologii-art-kompozitsiya> (дата обращения: 19.05.2020).

29. Калинина Л.Ю. "Арт-мастерская" как форма организации художественно-творческой деятельности обучающихся // СНВ. 2018. №1 (22). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/art-masterskaya-kak-forma-organizatsii-hudozhestvenno-tvorcheskoj-deyatelnosti-obuchayuschih-sya> (дата обращения: 19.05.2020).

30. Козловский В.И. Педагогические условия творческого развития участников школьного театра-студии: автореферат дис. кандидата педагогических наук: 13.00.05 / Моск. ун-т культуры. - Москва, 1998. - 18 с.

31. Козлов В.И. Модель специалиста - учителя изобразительного искусства: [Монография] / В.И. Козлов; М-во образования Рос. Федерации. Моск. пед. гос. ун-т. - М.: Прометей, 2001. - 207 с.: схем.; 20 см.;

32. Как стать учителем изобразительного искусства / Федеральное агентство по образованию, Новгородский гос. ун-т им. Ярослава Мудрого, Фак. педагогического образования, искусств и технологий, Каф. изобразительных искусств и методики преподавания; [авт.-сост.: Г. А. Поровская, В. П. Лисицкая]. - Великий Новгород: Новгородский гос. ун-т им. Ярослава Мудрого, 2009. - 43 с.; 20 см.

33. Книга о творчестве, о детях и взрослых, о прошлом, настоящем и будущем дополнительного образования детей Пермского края [Текст] : [в 2-х ч.] / Министерство образования и науки Пермского края, ГАУ ДПО "Институт развития образования Пермского края", Региональный модельный центр дополнительного образования детей Пермского края ; [редакционная коллегия: Копысова Элеонора Степановна (председатель) и др.]. - Пермь: Гран-При, 2018. - 21 см.

34. Карпов А.В. Соотношение психологического и педагогического знания [Текст] / А. В. Карпов. – М.: ИД РАО, 2018. – 144 с.

35. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность [Текст] / А. Н. Леонтьев. – М.: Педагогика, 1975. – 391 с.

36. Моделирование деятельности специалиста на основе комплексного исследования [Текст]: коллективная монография / под ред. Е. Э. Смирновой. – Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1984. – 177 с.

37. Моисеева Ю.А. Специфика профессионально-педагогической деятельности воспитателя ДОУ [Текст] / Ю. А. Моисеева // Современные проблемы детства: материалы международной заочной конференции. – Ярославль: РИО ЯГПУ, 2018. – С. 361-368.

38. Малютина Т.В., Морозова И.С. Психолого-педагогическое сопровождение профессионального становления студентов на этапе обучения в вузе // Наука о человеке: гуманитарные исследования. 2017. №2 (28). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/psihologo-pedagogicheskoe-soprovozhdenie-professionalnogo-stanovleniya-studentov-na-etape-obucheniya-v-vuze> (дата обращения: 19.05.2020).

39. Никитина, Н.Н. Введение в педагогическую деятельность: Теория и практика [Текст]: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Н. Н. Никитина, Н. В. Кислинская. – М.: Академия, 2004. – 224 с.

40. Омеляненко Е.В. Развитие творческой активности взрослых слушателей системы дополнительного образования на занятиях художественной росписью ткани: автореферат дис. ... кандидата педагогических наук: 13.00.02 / Моск. пед. гос. ун-т. - Москва, 2005. - 23 с.

41. Поваренков Ю. П. Психологическое содержание профессиональной идентичности // СПЖ. 2006. №24. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskoe-soderzhanie-professionalnoy-identichnosti> (дата обращения: 19.05.2020).

42. Пучкова Е.В. Условия эффективности организации художественно-творческой деятельности / Е. В. Пучкова. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2014. — № 5 (64). — С. 551-553. — URL: <https://moluch.ru/archive/64/10374/> (дата обращения: 19.05.2020).

43. Павлова М.И. Игровые технологии в дополнительном образовании детей / М. И. Павлова. — Текст: непосредственный // Молодой

ученый. — 2014. — № 5 (64). — С. 543-546. — URL: <https://moluch.ru/archive/64/10338/> (дата обращения: 19.05.2020).

44. Ручица Т.С. Использование игровых технологий в подготовке педагогов дополнительного образования // Вестник Донецкого педагогического института. 2017. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-igrovyyh-tehnologiy-v-podgotovke-pedagogov-dopolnitelnogo-obrazovaniya> (дата обращения: 19.05.2020).

45. Рыжова Н.А. "Природа в творчестве детей и взрослых" [Мультимедиа]: фотосессия / [Н. А. Рыжова]. - Москва: Обруч, сор. 2010. - 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM): цв.; 12 см.

46. Сень О.А. Компетентностные подходы к обучению: сравнительный анализ // Вестник НГПУ. 2011. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kompetentnostnye-podhody-k-obucheniyu-sravnitelnyu-analiz> (дата обращения: 19.05.2020).

47. Старикова С.В. Арт-технологии в воспитании и образовании сельских детей: методическое пособие для учителей сельской школы / Российская акад. образования, Ин-т социальной педагогики. - Москва: Изд-во Ин-та социальной педагогики, 2009. - 92 с.: ил., табл.; 21 см.;

48. Старикова С.В. Развитие профессиональной компетентности будущего социального педагога средствами АРТ-технологий: автореферат дис. ... кандидата педагогических наук: 13.00.08 / Старикова Светлана Владимировна; [Место защиты: Ин-т соц.-пед. проблем сел. школы РАО]. - Москва, 2008. - 24 с.

49. Тарасова, Д. А. Арт-студия «Исцеляющее искусство» как пространство для развития личности и форма обучения студентов / Д. А. Тарасова, Е. С. Чернов. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2015. — № 19.1 (99.1). — С. 143-145. — URL: <https://moluch.ru/archive/99/22443/> (дата обращения: 19.05.2020).

50. Терентьев А.Е. Рисунок в педагогической практике учителя изобразительного искусства: Пособие для учителей / А. Е. Терентьев. - М.: Просвещение, 1981. - 175 с.: ил.; 22 см.;

51. Урванцев Л.П. Психология восприятия цвета: Учеб. пособие / Л. П. Урванцев. - Ярославль: ЯГУ, 1981. - 65 с.: ил.; 22 см.

52. Фохт-Бабушкин Ю.У. Искусство в жизни людей [Текст] : конкретно-социологические исследования искусства в России второй половины XX века : история и методология / Ю. У. Фохт-Бабушкин ; Российская акад. наук, Гос. ин-т искусствознания М-ва культуры Российской Федерации. - Санкт-Петербург: Алетейя, 2001. - 554, [2] с.; 22 см.;

53. Хазыкова Т.С. Принципы проектирования будущими учителями авторской системы профессионально-личностного саморазвития // АНИ: педагогика и психология. 2019. №1 (26). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/printsipy-proektirovaniya-buduschimi-uchitelyami-avtorskoj-sistemy-professionalno-lichnostnogo-samorazvitiya> (дата обращения: 19.05.2020).

54. Хакимова Л.А. Художественное творчество как средство профессионального воспитания студентов в социокультурной среде вуза: автореферат дис. ... кандидата педагогических наук: 13.00.08 / Ин-т образования взрослых Рос. акад. образования. - Санкт-Петербург, 2006. - 21 с.

55. Харламова Т.М. Психология профессиональных способностей учителя изобразительного искусства: монография / Т. М. Харламова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Перм. гос. пед. ун-т", Перм. регион. отд-ние РПО. - Пермь: Перм. гос. пед. ун-т, 2004. - 169 с.: ил., табл.; 21 см.;

56. Хитарова И.Ю. Формирование нравственных потребностей старшеклассников средствами культурно-досуговой деятельности:

диссертация ... кандидата педагогических наук: 13.00.05. - Санкт-Петербург, 2000. - 133 с.: ил.

57. Шакирова М.Г. Педагогическая оценка как средство художественно-творческого развития будущих учителей изобразительного искусства: автореферат дис. ... кандидата педагогических наук: 13.00.08 / Шакирова Марина Геннадьевна; [Место защиты: Марийс. гос. ун-т]. - Йошкар-Ола, 2011. - 24 с.

58. Шарковская Н.В. Содержание художественного образования как средство культурного развития личности // Вестник МГУКИ. 2017. №4 (78). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/soderzhanie-hudozhestvennogo-obrazovaniya-kak-sredstvo-kulturnogo-razvitiya-lichnosti> (дата обращения: 19.05.2020).

59. Шаюнова О.В. Акварель в системе подготовки художника-педагога: автореферат дис. ... кандидата педагогических наук: 13.00.02 / Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена. - Санкт-Петербург, 2003. - 19 с.

60. Эмильбекова А.Э. Профессиональное становление и динамика профессиональной идентичности на разных этапах формирования личности // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Образование и педагогические науки. 2018. №1 (790). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/professionalnoe-stanovlenie-i-dinamika-professionalnoy-identichnosti-na-raznyh-etapah-formirovaniya-lichnosti> (дата обращения: 19.05.2020).

61. Беккер Д. Образование по системе свободных искусств и наук: ответ на вызовы XXI в. (пер. с англ. Н. Микшиной, под ред. Н. Алёшиной) // Вопросы образования. // Вопросы образования. 2015. № 4. С. 33–61.

62. Прямова Н.А. Теория и история изобразительного искусства [Текст] : учебное пособие / Н. А. Прямова, Л. И. Сорокина ; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Липецкий государственный педагогический университет имени

П.П.Семенова-Тян-Шанского" (ЛГПУ имени П. П. Семенова-Тян-Шанского), Институт истории, права и общественных наук, Кафедра философии, социологии и теологии. - Липецк : ЛГПУ им. П. П. Семенова-Тян-Шанского, 2019. - 134 с.

63. История образования и педагогической мысли: [Текст] : учебное пособие для студентов педагогических вузов // Министерство образования и науки Российской Федерации, Оренбургский государственный педагогический университет - Оренбург : ОГПУ, 2013. - 143 с.

64. Марджинсон С. Российские наука и высшее образование в условиях глобализации (пер. с англ. Е. Шадринной) 2014. № 4. С. 8–35.

65. Мак Эндрю К. Укрощение инноваций: как онлайн-магистратура вернула университету инициативу в преобразованиях // Вопросы образования. 2018. № 4. С. 60–80.

66. Мруз А., Оцеткевич И., Томчик Л., Валотек-Щчаньска К., Ротт Д. Устойчивое развитие в учебных программах средних школ (пер. с англ.) // Вопросы образования. 2020. № 1. С. 182–204.

67. Муршед М., Чийоке Ч., Барбер М. Как лучшие системы школьного образования продолжают совершенствоваться // Вопросы образования. 2011. № 1. С. 7–25.

68. Ризви С., Доннелли К., Барбер М. Океаны инноваций. Атлантический океан, Тихий океан, мировое лидерство и будущее образования (пер. с англ. Н. Микшиной) // Вопросы образования. 2012. № 4. С. 109–185.

69. Шайн Д. Научное руководство в образовании по модели свободных искусств и наук (пер. с англ. Н. Микшиной) // Вопросы образования. 2015. № 4. С. 132–146.

70. Янг Ш. От «подрыва» к инновациям: о будущем MOOK // Вопросы образования. 2018. № 4. С. 21–43

71. Alland A. Playing with form. New York: Columbia University press, 1983.-223 p.

72. Becker-Textor I. Kreativität im Kindergarten: Anleitung zur Kindgemässen Intelligenzförderung im Kindergarten 2. Aufl. - Freiburg e.a. Herder, 1990. - 142 S. -Praxisbuch Kindergarten.
73. Hyland Moon C. Studio Art Therapy: Cultivating the Artist Identity in the Art Therapist (Arts Therapies) // London : Jessica Kingsley Publishers, 2001.
74. Crawshaw A., Finmakr S., Waugh T. Watercolour for the Absolute Beginner: Great Value with More Than 70 Step-by-Step Exercises, HarperCollins UK, 2007
75. Edgar A Whitney. Complete guide to watercolor painting. // Mineola, NY : Dover Publications, 2001.
76. Herberholz B., Hanson L. Early Childhood Art Madison, Wisconsin, Dubuque, Iowa: Brown and Benchmark Publishers, 1995. - 321 p.
77. Kovac Boguslav. Zazracny svet detskych kresieb. Bratislava, 1972. - 110 str.
78. Richards, R. (2010). Everyday creativity: Process and way of life—Four key issues. In J. C. Kaufman & R. J. Sternberg (Eds.), The Cambridge handbook of creativity (p. 189–215). Cambridge University Press.
79. Sujean Rim. Watercolor. // Chronicle Books LLC, 2013.
80. Tannenbaum A. Gifted Children: Psychological and Educational Perspectives. New York, 1983.
81. Wachowiak F., Clements R.D. Emphasis Art: A Qualitative Art Program for Elementary and Middle Schools, 6th ed. University of Georgia, 1999. - 362 P
82. Weisman Topal C. Children, Clay and Sculpture. Worcester, Mass.: Devis, 1983,- 128 p.

Приложение А

Учебная программа «АТМА» на основе авторской программы С.Г. Галета «Техника и технология живописи: лессировка акварелью»

Срок реализации: 7,5 месяцев

Общий объём курса: 240 часов

Возраст: от 16 лет и выше

Режим занятий: 1р/нед. по 8 часов

Форма занятий: групповая

Наполняемость группы: 5-10 человек.

Актуальность организации художественной студии обусловлена тем, что сегодня в условиях глобализации экономики, технократизации и кибернетизации рабочих процессов, человек заново переосмысливает мир и своё место в нём. И вопрос творческого развития, раскрытия своего внутреннего потенциала с целью обретения своего места в обществе и пространстве культуры становится одним из основополагающих.

Цель – создание среды успеха для развития творческих способностей обучаемого, оказание педагогической поддержки в осмыслении, проектировании, самореализации в соответствии с их жизненной стратегией, ориентированной на успешную деятельность в контексте современной среды и современной культуры.

Задачи:

- создать условия для обеспечения индивидуального развития;
- привить вкус к творчеству как способу самопознания и самореализации, предоставляя широкий спектр знаний;
- развить творческие способности объемно-конструктивного мышления, зрительной памяти и чувства пропорций на основе разработки проекта, способствовать формированию пространственного мышления, умению компоновать методом отбора;

Продолжение Приложения А

- воспитать представления об элементах языка искусства и их выразительных возможностях: цвет (холодный - теплый, звонкий - глухой, светлый - темный); линия (прямая, ломаная, волнистая); пятно; контраст и нюанс (по цвету и по тону); ритм (пятен, линий, подобных элементов); фактура;
- развивать владение профессиональной изобразительной грамотой.
- обучить основам владения приемами и техниками работы с акварелью, цветными карандашами.

Учебный план

1. вводный этап знакомства с акварелью. изучение техник акварели, технические задания (80 ч.);
 2. основы цветоведения. подготовительный этап проекта формальной композиции, разработка концепции, фор-эскизы, сбор материала (54 ч.);
 3. выполнение проекта в цвете, выход на формат, наполнение арт-композиции смыслами. защита проекта. выставка работ (88 ч.);
 4. защита проекта (2 ч.);
 5. выставка работ. развеска, открытие выставки (6 ч.).
- итого: 240 ч.

Учебно-тематический план

1. Вводный этап знакомства с акварелью. Изучение техник акварели, технические задания (80 ч.):
 - 1.1. «Осенний букет». Этюд в технике Аля-прима по сырому листу. Метод свободной кисти (без зарисовки) Формат А3, в сближенной гамме (8 ч.);
 - 1.2. «Мандарины». Натюрморт в технике Аля-прима по сухому листу. Метод свободной кисти (без зарисовки). Формат А3, в контрастной гамме (16 ч.);

Продолжение Приложения А

1.3. «Дары осени». Натюрморт в различных техниках: Аля-прима по сырому листу, лессировка, наложение фактур. Зарисовка, композиционное решение. Формат А3 (32 ч.);

1.4. «Новогодние шары». Натюрморт в смешанной технике. Поиск композиционного решения, задание на передачу бликов, конструктивно-пространственное решение, индивидуальный выбор гаммы. Формат А3 (24 ч.).

2. Основы цветоведения. Подготовительный этап проекта формальной композиции, разработка концепции, фор-эскизы, сбор материала (54 ч.):

2.1. Выполнение таблиц с однородными заливками, расширение цветового диапазона «от цвета к цвету», Формат А3 разработка различных фактур (8 ч.);

2.2. Выполнение таблиц с заливками тоновой растяжкой цвета. Формат А3 (8 ч.);

2.3. Выполнение разработки различных фактур. Формат А3 (8 ч.);

2.4. Поиск концепции «Я рисую свою мечту». Разработка фор-эскизов формальной композиции на основе простейших геометрических фигур (круг, треугольник, квадрат). Формат А4 (16 ч.);

2.5. Выполнение фор-эскизов в цвете. Формат А4 (8 ч.);

2.6. Сбор материала, зарисовка объектов для наполнения композиции (16 ч.).

3. Выполнение проекта в цвете, выход на формат, наполнение арт-композиции смыслами. Защита проекта. Выставка работ (88 ч.):

3.1. Формальная композиция. Выход на формат. Отрисовка карандашом. Формат А1 (8 ч.);

3.2. Формальная композиция. Выполнение в цвете. Продолжение. Формат А1 (16 ч.);

Продолжение Приложения А

3.3. Наполнение арт-композиции смыслами (введение объектов в геометрические фигуры, наложение фактур) (56 ч.);

3.4. Подготовка к защите проекта, оформление работ, пояснительная записка с концепцией (8 ч.).

4. Защита проекта (2 ч.);

5. Выставка работ. Развеска, открытие выставки (6 ч.).

ИТОГО: 240 ч.

Характеристика и краткое содержание занятий

Раздел 1. Вводный этап знакомства с акварелью. Изучение техник акварели, технические задания (80 часов).

Тема 1.1. «Осенний букет». Этюд в технике Аля-прима по сырому листу. Метод свободной кисти (без зарисовки) Формат А3, в сближенной гамме.

Общие рекомендации:

а) смочить бумагу по правилам первичной подготовки бумаги к работе акварелью по сырому листу.

б) кистью, с набранным желтым цветом, выполнить первичную заливку цветов и кувшина, закомпоновать в листе, выполняя различные движения рукой;

в) промыть кисть, умеренно отжать кисть (отжать можно в чистую ситцевую тряпку, марлю, губку), и ещё по сырому слою положить более насыщенный оранжевый цвет.

г) промыть кисть, умеренно отжать кисть (отжать можно в чистую ситцевую тряпку, марлю, губку), и ещё по сырому слою положить холодный синий и зелёный на фоновые драпировки, прописать листву цветов.

д) промыть кисть, умеренно отжать кисть (отжать можно в чистую ситцевую тряпку, марлю, губку), и уже по сухому слою положить более насыщенный красный цвет.

Продолжение Приложения А

е) промыть кисть, умеренно отжать её (отжать можно в чистую ситцевую тряпку, марлю, губку), намешать и положить новый цвет собственной тени по форме цветов и кувшина.

ж) промыть кисть, умеренно отжать кисть и положить новый цвет падающей тени от цветов и кувшина на плоскость стола и драпировки, по форме тени, выполняя различные движения рукой и кистью.

з) промыть кисть, умеренно отжать кисть и положить новый более тёмный и насыщенный цвет в глубину тени листвы и цветов.

и) выполнить лёгкий декор драпировок.

Цель: закрепить умение организовывать краску по форме предметов по сырому листу, проявляя цветовые и тоновые акценты, при этом соблюдать согласованность отдельных частей с целым, правильно расставляя акценты.

Задачи: выявить и отработать технически свойства растекания краски на каждом предмете в различных растеканиях на бумаге с учетом её характерных особенностей, фактуры, пропорциональности, предметности.

Тема 1.2. «Мандарины». Натюрморт в технике Аля-прима по сухому листу. Метод свободной кисти (без зарисовки). Формат А3, в контрастной гамме.

Общие рекомендации:

а) не смачивать бумагу по правилам первичной подготовки бумаги к работе акварелью по сухому листу.

б) выполнить первичную заливку основным ярким цветом (желтым) в хаотичном направлении мазками крупной кистью, оставляя промежутки чистой бумаги.

в) выполнить вторичную заливку основным ярким цветом по форме самих фруктов, выполняя движение рукой и кистью по их форме, komponуя в формате листа;

Продолжение Приложения А

г) выполнить сразу же третичную заливку составным собственным цветом по форме самих фруктов, смешивая местами нижние слои краски для улучшения цветового состояния предметов;

д) промыть кисть, умеренно отжать кисть и положить новый холодный цвет (зелёный, синий) вокруг мандарин, намечая листву. Несколько раз сменить цвет и тон для разнообразия гаммы.

е) промыть кисть, умеренно отжать кисть и положить новый цвет собственной тени по форме самих фруктов. Выполнять круговое движение рукой и кистью, смешивая местами нижние слои краски для улучшения цветового состояния и живописности мандарин и их материальности;

ж) промыть кисть, умеренно отжать кисть и положить новый цвет падающей тени от фруктов и листвы на плоскость стола, по форме самой тени, выполняя круговое движение рукой и кистью, если это необходимо;

з) выполнить прописку драпировки в промежутках между фруктами с листвой несколькими контрастными и более тёмными цветами.

и) дописать натюрморт в технике лессировки.

Тема 1.3. «Дары осени». Натюрморт в различных техниках: Аля-прима по сырому листу, лессировка, наложение фактур. Зарисовка, композиционное решение. Формат А3. Декоративный натюрморт в сближенной гамме, поиск контраста цвета, света и тени. Творческий подход.

Тема 1.4. «Новогодние шары». Натюрморт в смешанной технике. Поиск композиционного решения, задание на передачу бликов, конструктивно-пространственное решение, индивидуальный выбор гаммы. Формат А3.

Общие рекомендации:

а) предварительно на наброске А4 закомпоновать, затем нанести рисунок на планшет.

Продолжение Приложения А

б) не смачивать бумагу по правилам первичной подготовки бумаги к работе акварелью по сухому листу.

в) выполнить первичную заливку основным ярким цветом по форме самих предметов – новогодних шаров, выполняя движение рукой и кистью по их форме;

в) выполнить сразу же вторичную заливку составным собственным цветом по форме самих предметов – новогодних шаров, смешивая местами нижние слои краски для улучшения цветового состояния предметов;

в) промыть кисть, умеренно отжать кисть и положить новый цвет собственной тени по форме самих предметов – новогодних шаров.

Выполнять круговое движение рукой и кистью, смешивая местами нижние слои краски для улучшения цветового состояния и живописности предметов и их материалности

г) промыть кисть, умеренно отжать кисть и положить новый цвет падающей тени от предметов на плоскость стола, по форме самой тени, выполняя круговое движение рукой и кистью, если это необходимо;

д) выполнить рефлекс от плоскости стола на формы самих предметов – новогодних шаров, на стол и от них, беря цвет стола на акварели (на кисти) и по сырому листу накладывая этот цвет в цвет самих предметов и наоборот.

е) дописать натюрморт в технике лессировки.

Цель: закрепить умение организовывать краску в формате предметов по сухому листу, проявляя акценты, при этом соблюдать согласованность отдельных частей предметов с целостностью натюрморта.

Задачи: выявить и отработать технически свойства растекания краски на форме самих предметов в различных цветовых соединениях на бумаге с учетом его характерных особенностей, фактуры, пропорциональности, предметности.

Продолжение Приложения А

Раздел 2. Основы цветоведения. Подготовительный этап проекта арт-композиции, разработка концепции, фор-эскизы, сбор материала.

Тема 2.1. Упражнение «Однотонные 1 заливки», задание расположено на 4 листах формата А-3.

Упражнение направлено на ознакомление с элементарными свойствами каждого цвета краски в отдельности по свойствам текучести, прозрачности и насыщенности. Работаем с 36 цветным набором китайской традиционной акварели. Замечаем и фиксируем для понимания следующие

показатели:

- как может растекаться именно эта краска по бумаге?
- какие возможные свойства при написании акварельной краски и нанесении воды у вашей бумаги?
- какую насыщенность цветом вы выбрали при нанесении заливок?
- какую прозрачность и насыщенность красок вы видите на бумаге у каждой краски в отдельности – по цвету однородную или нет?
- какое различие в текучести различных цветов вы наблюдаете?

Упражнение «Однотонные заливки»

Задание на данное упражнение:

Возьмите 6 листов акварельной бумаги единым форматом А-3 и начертите на них по 6 квадратов (10х10 см), выполнив в квадратах 36 однотонных заливок разного цвета из вашего 36-и цветного набора акварельных красок, доводя до однородности покрытие цветом каждого квадрата в один приём. Дайте спокойно слою высохнуть на горизонтальной поверхности.

Цель: рассмотреть и запомнить свойства растекания краски каждого цвета в квадратах на бумаге и воде;

Продолжение Приложения А

Задачи: выявить и отработать технические свойства растекания краски каждого цвета.

Методические рекомендации:

Упражнения направлены на овладение данной техникой лессировки, несут в себе систематические повторы, которые необходимо для начала изучить, привыкнуть к ним и затем, используя приобретённые навыки, написать простой натюрморт, переходя от простого движения к сложному.

Тема 2.2. Упражнение «Растяжки цвета по тону, насыщенности», задание на 3 листа формата А-3.

Данное упражнение направлено на приобретение навыков по равномерному усилению и ослаблению насыщенности цвета в акварели. Упражнение способствует приобретению практических знаний о количестве воды и краски на кисти и бумаге. В данном упражнении растягивается цвет кистью и водой от слабо насыщенного цвета к сильно насыщенному, яркому цвету, и при этом ведём наблюдение:

- как ослабляется цвет на заливке с увеличением количества воды?
- как усиливается цвет с увеличением густоты краски?
- как составляется насыщенный цвет нужной густоты, из краски и как вы данный цвет постепенно растягиваете по расчерченному прямоугольнику?

Возьмите 4 листа бумаги форматом А-3 (можно А-2 + А3), начертите на них прямоугольники размером 7х12 см, всего 36 прямоугольников, 8+8+8, по количеству красок в вашей 36-цветной коробке, и выполните на них заливки, каждая разного цвета. Выполните заливку на каждой полоске, как бы растягивая цвет от слабого цвета к насыщенному, яркому цвету. Выполняя заливки, постарайтесь, чтобы покрытие каждого прямоугольника акварелью было однородным, без полос и клякс, а цвет растягивался равномерно плавно.

Продолжение Приложения А

Цель: рассмотреть и запомнить свойства растекания краски каждого из 2х цветов на бумаге и воде;

Задачи: выявить и отработать техничеки свойства растекания краски каждого из 2х цветов в различных состояниях на бумаге и воде.

Методические рекомендации:

Упражнения направлены на овладение данной техникой лессировки, несут в себе систематические повторы, которые необходимо для начала изучить, привыкнуть к ним и затем, используя приобретённые навыки, написать простой натюрморт, переходя от простого движения к сложному.

Тема 2.3. Упражнение «Двухцветные цветные заливки» задание на 1 лист А3 формата.

Здесь имеют развитие навыки учебного плана в соединении двух цветов. Успешным можно считать упражнение, когда обучаемый смог в центре заливки так соединить два цвета, чтобы получить третий. Составные цвета получаются, когда заливки ведутся с двух сторон одновременно, соединяясь в центре и смешиваясь. Мы наблюдаем в процессе:

- образование третьего составного цвета при смешении двух основных;
- анализировать цветовое различие цвета при смешении с другим;
- так же понять чистоту пигмента при смешении одних цветов, когда третий выходит тоже чистым и ярким, и когда смешиваются несочетаемые цвета,
- получаются при смешении грязные и тяжёлые на восприятие сочетания.

Продолжение Приложения А

Берём лист А2 формата. Наносим на него 16 прямоугольников 7x12 см карандашом, а затем выполняем заливки акварелью, последовательно соединяя все цвета попарно, ведя работу с двух противоположных сторон прямоугольника, соединяем и смешиваем выбранные цвета посередине отведённой на это плоскости. Как результат получаем третий составной цвет из двух составных.

При систематичном выполнении данного упражнения учащимся приобретаются навыки владения цветом и заливками, смешения непосредственно на поверхности бумаги:

- первое – расширение цветового диапазона при получении нового цвета;
- второе – выбор индивидуальной гаммы цветов, выступающих наиболее гармоничным восприятием автором;
- третье - понимание текучести каждого пигмента при добавлении определённого количества воды.

Цель: рассмотреть и запомнить свойства растекания краски каждого из 2х цветов на бумаге и воде;

Задачи: выявить и отработать техничеcки свойства растекания краски каждого из 2х цветов в различных состояниях на бумаге и воде.

Методические рекомендации:

Упражнения направлены на овладение данной техникой лессировки акварель, несут в себе систематические повторы, которые необходимо для начала изучить, привыкнуть к ним и затем, используя приобретённые навыки, написать простой натюрморт, переходя от простого движения к сложному.

Тема 2.4. Поиск концепции «Я рисую свою мечту». Разработка фор-эскизов формальной композиции на основе простейших геометрических фигур (круг, треугольник, квадрат). Формат А4

Продолжение Приложения А

1. Поиск концепции формируется на основе жизненной стратегии каждого обучаемого, поэтому выбрана такая непростая тема «Я рисую свою мечту». Здесь, кроме освоения акварельной техники, заложена ещё глубокая психологическая работа личности по переработке иллюзорных образов будущего в видимые и осязаемые образы, возникающие на картине. Глубокий смысл здесь заложен тем, что, прорабатывая концепцию, находя ключевые точки своего интереса, человек оказывается вовлечённым в пространство своей мечты, приближает её исполнение, отчасти переживает её воплощение в визуальном ряду, что даёт понимание желаемого через уточнение, внесение нюансов, действительно ли человек этого хочет и в чём конкретно состоит его интерес. Работа призвана обострить восприятие к новому осмыслению процессов своей жизни, переживанию, лучшему пониманию себя и своего места в мире. Процесс поиска концепции заключается в методическом поиске и отборе визуального ряда составных частей «своей мечты». Расстановки приоритетов, выбор доминанты. Также в условиях художественной студии приветствуется написание авторского текста, отображающего концептуальные принципы произведения, сопровождение музыкальным аудио-рядом, составлением и расчетом реального плана действий и

организации воплощения своей мечты в жизнь, что и составляет в себе арт-композиция, как принцип проработки идеи на разных уровнях восприятия реальной действительности человеком как стратегии цельной многонаправленной и многоуровневой личности, что отвечает запросам современности в направлении развития творческих способностей индивида.

Поиск и отбор видео ряда (10-20 картинок из интернета).

Написание текста концепции (3-7 страниц).

Подбор музыки, соответствующей теме (2-6 произведений).

Продолжение Приложения А

Планирование мероприятия, отображенного на картине 4 плана – календарно-тематический, финансовый, стратегический, подготовительный.

Разработка фор-эскизов формальной композиции на основе простейших геометрических фигур (круг, треугольник, квадрат). Формат А4 (4 листа).

Работа проводится без предварительной подготовки, методом штурма, на листе ватмана формата А4 карандашом определяются несколько (6-8) различных прямоугольников и квадратов, которые произвольно заполняются простейшими геометрическими фигурами. Производится отбор 2-3 фор-эскизов по принципу гармонии внутреннего наполнения композиции.

Тема 2.5 Выполнение фор-эскизов в цвете. Формат А4

После отбора 2-3 фор-эскизов каждый из них отрисовывается в увеличенном вдвое формате и заполняется различными комбинациями цвета (4-8 эскиза каждой отобранной композиции).

Снова производится отбор композиций наиболее гармоничных по цветовому содержанию. (2-3 шт.)

Отобранные фор-эскизы снова отрисовываются, увеличивая формат вдвое, про

Тема 2.6 Сбор материала, зарисовка объектов для наполнения композиции.

Также отбираются объекты для наполнения формальной композиции.

Производится отрисовка на формате А4 (10-20шт.)

Составляются таблицы фактур для наполнения формата композиции. (2-4 шт. А3).

Раздел 3. Выполнение проекта в цвете, выход на формат, наполнение формальной композиции смыслами. Защита проекта. Выставка работ.

Тема 3.1. Формальная композиция. Выход на формат. Отрисовка карандашом. Формат А1. Заливка цветом.

Продолжение Приложения А

Выбранную композицию увеличиваем до формата А1 и пропорционально переносим на лист акварельной бумаги 280-300гр/м², натянутый на планшет.

Совершаем первичную тонкую однородную заливку цветом согласно отобранному фор-эскизу.

Тема 3.2. Постепенная цветотоновая прорисовка композиции. Наполнение формальной композиции смыслами (введение объектов в геометрические фигуры, наложение фактур).

На данном этапе мы производим наполнение формата смыслами своей концепции, раскрываем полностью тему, внося доминанту и прорабатывая формат фактурами.

Тема 3.3. Подготовка к защите проекта, оформление работ, пояснительная записка с концепцией.

Защита проекта.

Выставка работ. Развеска, открытие выставки.

Раздел 5. Материально-технические условия реализации программы

Для проведения практических занятий необходимо наличие – учебной мастерской, столов-мольбертов, примеров учебных работ из методического фонда, натурального фонда (драпировок, предметов быта, гипсовых слепков), софитов

Раздел 6. Учебно-методическое обеспечение программы

- 1) Баранов А. А. Рисунок с натуры на начальном этапе обучения изобразительному искусству: учеб. пособие для студентов лицеев-колледжей, худож. училищ, художников пед. ин-ов / А. А. Баранов. - М.: Прометей, 1996. - 71 с.: ил. - Библиогр. : с. 68-69
- 2) Галета С.Г. Техника и технология живописи: лессировка акварелью: учеб.-метод. пособие / С.Г.Галета. – Тольятти: ТГУ, 2009. – 35 с.

Продолжение Приложения А

- 3) Гаптилл А.Л. Работа пером и тушью: Классическая книга о технике рисованием пером и тушью для художников, иллюстраторов, архитекторов и дизайнеров / А.Л. Гаптилл, Мейер С.Е. ред.; пер. с англ. А.Ф. Зиновьев. - Минск: ООО "Попурри", 2001. - 256 с.: ил
- 4) Гаррисон Х. Рисунок и живопись: Материалы. Техника. Методы: полный курс / Х. Гаррисон; [пер. Е. Зайцевой]. - М.: ЭКСМО, 2007. - 253 с.: цв. ил. - Алф. указ.: с. 252-253. - ISBN 978-5-699-08868-3: 282-73
- 5) Кирцер Ю. М. Рисунок и живопись: учеб. пособие / Ю. М. Кирцер. - 3-е изд., стер. - М.: Высш. шк., 2000. - 271 с.: ил
- 6) Кузин В. С. Рисунок. Наброски и зарисовки: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В. С. Кузин. - Гриф МО. - М.: Академия, 2004. - 231 с.: ил. - (Высш. проф. образование). - Библиогр.: с. 230. - ISBN 5-7695-1421-3: 549-09
- 7) Ли Н.Г. Основы учебного академического рисунка: учебник / Н.Г. Ли. - Гриф МО. - М.: Эксмо, 2008. - 479 с.: ил. - Библиогр.: с. 477. - ISBN 978-5-699-25049-3: 299-30
- 8) Лушников Б.В. Рисунок. Изобразительно-выразительные средства: учеб. пособие для вузов / Б.В. Лушников, В.В. Перцов. - Гриф УМО. - М.: Владос, 2006. - 240 с.: ил. - (Изобразительное искусство). - Библиогр.: с. 239. - ISBN 5-691-01575-3: 111-91
- 9) Лушников Б.В. Рисунок. Портрет: учеб. пособие для вузов / Б.В. Лушников. - Гриф УМО. - М.: Владос, 2008. - 143 с.: ил. - (Учеб. пособие для вузов). - Библиогр.: с. 143. - ISBN 978-5-691-01224-2: 177-00
- 10) Медведев Л. Г. Формирование графического художественного образа на занятиях по рисунку: учебное пособие для студ. худож.-граф. фак. пед. вузов: доп. М-вом просвещения СССР / Л. Г. Медведев. - М.: Просвещение, 1986. - 159 с.: ил. - Библиогр.: с. 158.

Продолжение Приложения А

- 11) Рисунок: учеб. пособие для худ.-граф. фак. пед. ин-тов / под ред. А.М. Серова. - М.: Просвещение, 1975. - 271 с.: ил. - Библиогр.: с. 269-270
- 12) Рисунок для ювелиров: рисунок для профессионалов / [текст М.Ж.Ф. Беренгер; рис. и упражнения М.Ж.Ф. Беренгер, Ж.А. Пастор; пер. с исп. Ю.В. Севостьяновой]. - М.: Арт-Родник, 2007. - 191 с.: ил. - Библиогр.: с. 191. - Слов. терминов: с. 186-189. - ISBN 978-5-9561-0093-6: 729-45
- 13) Рисунок. Живопись. Композиция: хрестоматия: учеб. пособие для худож.-графич. фак. пед. ин-тов / сост. Н.Н. Ростовцев [и др.]. - М.: Просвещение, 1989. - 207 с.
- 14) Ростовцев Н.Н. Академический рисунок: учебник для студентов худож.-граф. фак. пед. ин-тов / Н.Н. Ростовцев. - 3-е изд., перераб. и доп.; Гриф МО. - М.: Просвещение: Владос, 1995. - 239 с.: ил. - Библиогр.: с. 237-238
- 15) Ростовцев Н.Н. Рисование головы человека: учебное пособие для худож. училищ: доп. Управ. кадров учеб. завед. и научных учрежд. МК СССР / Н. Н. Ростовцев. - М.: Изобразительное искусство, 1989. - 304 с.: ил. - ISBN 5-85200-079-5.
- 16) Ростовцев Н.Н. Учебный рисунок: учебник для студентов пед. училищ / Н.Н. Ростовцев. - 2-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 1985. - 256 с.: ил. - Библиогр.: с. 255
- 17) Чиварди Д. Рисунок: Художественный портрет / Д. Чиварди; пер. О. Семенова. - М.: ЭКСМО-Пресс, 2002. - 64 с.: ил. - (Классическая б-ка художника). - ISBN 5-04-008470-6: 98-88

Продолжение Приложения А

Раздел 6. Требования к результатам обучения, просмотра - защиты

1. Текущий контроль предполагает системный контроль над ходом всего обучения, при непосредственной индивидуальной работе преподавателя с каждым слушателем при освоении технических и практических приёмов письма акварелью и рисования с натуры.

2. Formой итогового контроля является просмотр – защита итоговой аттестационной работы.

3. Обязательной по программе к просмотру – защите следующий объём работ:

– планшет: Итоговая работа по результатам учебного года. Натюрморт в технике лессировки. Живопись натюрморта, состоящего из различных по фактуре и материалу предметов.

– планшет: Поисковая разработка проекта.

– планшет: Авторская композиция в цвете.

– папка: Упражнения по лессировке и работе с цветом.

4. После освоения программы, во время итогового просмотра – защиты, слушатель защищает свой диплом перед своими коллегами-слушателями и преподавателем, состоящий из выполненных заданий на трёх планшетах.

Раздел 7. Технический составитель программы «АТМА» «Основы акварельной живописи, арт-композиция.»

- Соколова Лариса Николаевна.

Программа составлена по авторской технологии С.Г. Галета Техника и технология живописи: лессировка акварелью: учебно-метод. пособие / С.Г. Галета. – Тольятти: ТГУ, 2009. – 35 с.

Приложение Б

Констатирующий эксперимент. Анкетирование

1. Ф.И.О.
2. Имели ли раньше опыт рисования?
 - А) В школе управлялся кисточкой и гуашью. На этом всё.
 - Б) посещал изостудию, читал образовательные книги и мануалы.
 - В) давно рисую и пишу, но хочется усовершенствовать навык и попробовать себя в технике акварель.
3. С какой целью хотите заниматься?
 - А) Саморазвитие и самопознание.
 - Б) Отдых и развлечение.
 - В) Оттачивание навыка.
 - Г) Для профессии.
 - Д) Свой ответ.
4. На что хотели бы сделать упор?
 - А) Узнать побольше техник акварели.
 - Б) Научиться рисовать с натуры.
 - В) Научиться создавать иллюстрации.
 - Г) Интересна жанровая живопись.
 - Д) Самостоятельно мыслить, создавать свои композиции.
 - Е) Пленэрные этюды.
 - Ж) Своя задача.
5. Почему именно эти курсы по акварели вы выбрали для посещения?

Приложение В

Вводное домашнее задание для определения уровня подготовки поступающих на курс

Рисунок В.1 – автор рисунка Наталья Говендяева

Наталья Говендяева. «Женщина-Стихия». В данном рисунке наблюдается довольно хороший уровень компоновки в листе, смелое стремление к самовыражению, владению техникой смешения красок, знание законов колорита. В психологическом аспекте демонстрируется открытость миру, всему новому, лёгкость отношения к жизни, воздушность, умение себя позиционировать и осознание ценности жизни и нахождения своего места в ней.

Продолжение Приложения В

Рисунок В.2 – Автор рисунка Полина Заварзина

Полина Заварзина «Мой Единорожник». В данной работе заметна некоторая схематичность изображения и отстранённость автора от происходящего. Присутствует начальный уровень смешения красок и однотонных заливок. Психологическое чувство одиночества и ощущение некоей приземлённости автора передано самой композицией и выбором цветовых сочетаний.

Продолжение Приложения В

Рисунок В.3 – Автор рисунка Надежда Конакова. Название: «Мечта о лавандовых полях»

Надежда Конакова «Мечта о лавандовых полях». Работа выполнена довольно примитивно и в композиционном и в цвето-тоновом решении. Хотя заметно интуитивное чувство цвета, задатки живописца. Фигуры, повёрнутые спиной к зрителю, символизируют закрытость от контакта с миром и социальную незащищённость, но сама спина сокрыта массой волос, - стремление человека найти силу в своём внутреннем потенциале. Автор изобразила себя с дочкой, совершенно изолированной от внешнего мира, как бы в коконе, хотя цвета все чистые и яркие, что говорит о богатом внутреннем мире.

Продолжение Приложения В

Рисунок В.4 – Автор рисунка Руслан Лягушков. Название: «Бушующее будущее»

Руслан Лягушков «Бушующее будущее». Работа выполнена в своеобразном стиле. Обилие красного цвета и сам мотив создаёт напряжение агрессии.

Продолжение Приложения В

Рисунок В.5 – Автор рисунка Софья Сытник. Название: «Прощай, школа!»

Софья Сытник. «Прощай, школа!». Работа выполнена в стиле цветной графики, заметно отсутствие знаний композиции, перспективы и цветовых решений. Уровень исполнения даже для 12 лет очень низкий, видна небрежность в работе и не завершенность. Владение цветом на уровне раскраски. Обилие серого показывает усталость автора от происходящего и стремление вырваться из эмоциональной ситуации.

Продолжение Приложения В

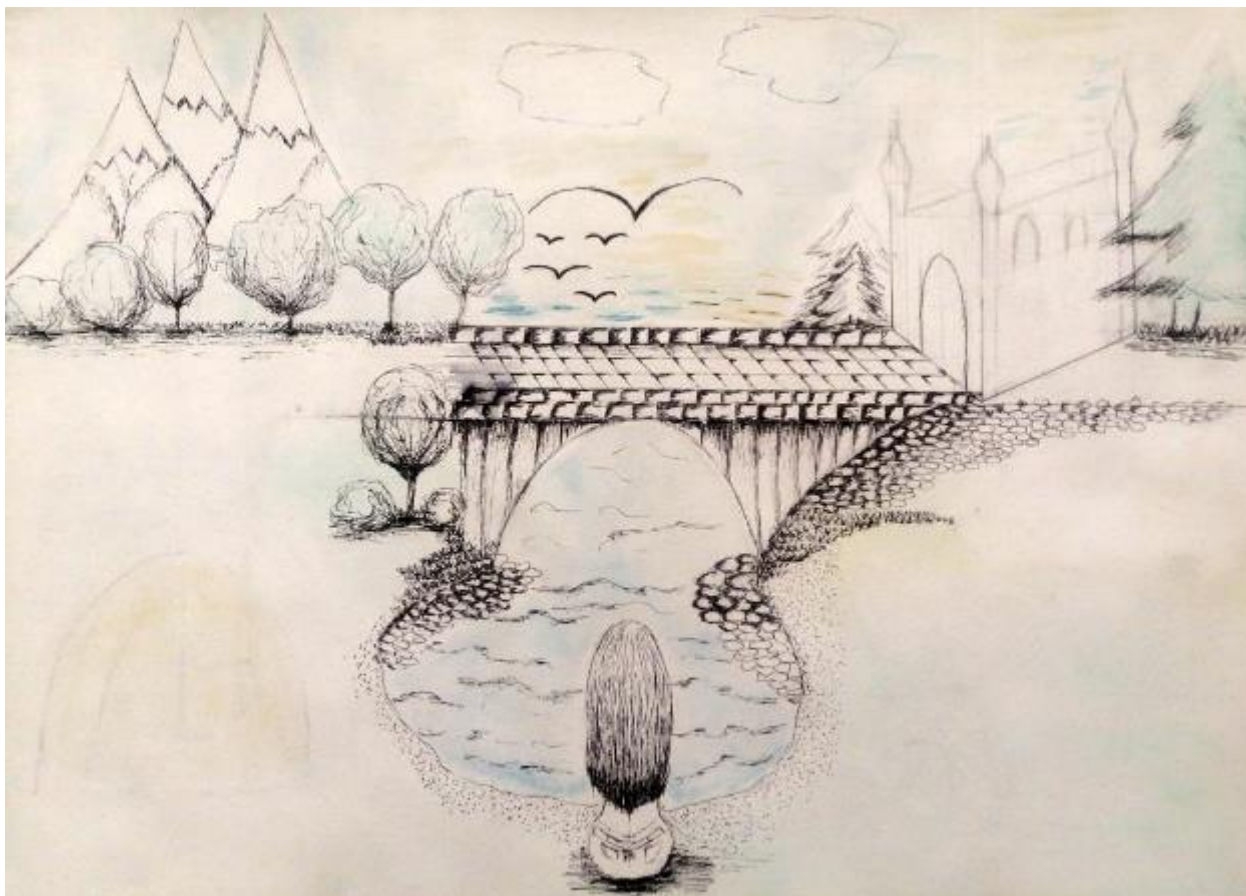

Рисунок В.6 – Автор рисунка Александра Баранова. «Мечта о красоте»

Александра Баранова «Мечта о красоте». В работе видны зачатки студийного образования, поиск интересного и сложного мотива, владение графическими приёмами. Работа так и осталась незавершённой ввиду внутреннего конфликта автора, не понимающего надобности выражать свои мечты в рисунке, ощущение тщетности усилий, так как очень видна разница между желаемым и «суровой действительностью серых рабочих заводских будней». Опытный художник-педагог озвучил своё мнение на данную картину – «...если ребёнок рисует людей, значит его тем более надо учить рисовать, в нём заложен огромный творческий потенциал!».

Приложение Г

Констатирующий эксперимент. Задание №1 «Этюд букета цветов»

Рисунок Г.1-Г.2 – Наглядный материал к занятию №1

Для наглядности исполнения работ в технике Аля-прима по сырому листу были представлены этюдные работы педагога с предыдущих мастер-классов. Главная задача – эффектность работ и их самобытность. Здесь индивидуальный подход изображения природы автором, передача общего атмосферного состояния, цветовое сочетание в индивидуальном стиле – все те отличительные особенности произведения, ставшие проявлением неповторимости и оригинальности работ.

Продолжение Приложения Г

Примеры работ к занятиям №2-3. Тема: «Мандарины»

Рисунок Г.3 – Наглядный материал к занятиям 2-3

Рисунок Г.4 – Наглядный материал к занятиям 2-3

Показаны работы художников, выполненных в технике Аля-прима по сухому листу методом кручения кистью в различных цветовых гаммах.

Продолжение Приложения Г

Наглядный материал к занятию №4. Тема: «Осенние дары»

Joël Simon WATERCOLOR - สันหาด้วย

Aquarelle Coloquinte | Joël SIMON

Рисунок Г.5-Г.7 – Наглядный материал к занятию №4

Продолжение Приложения Г

Образец применения фактур.

Примеры художественных работ, выполненных акварелью в ярких контрастных гаммах с элементами декоративности

Рисунок Г.8 – Фактуры в акварельной живописи

Предложено наглядное пособие различных фактур, выполненных по сырому и по сухому листу акварельными красками как пример всевозможного применения и внедрения в работы авторов индивидуальных и неповторимых покрытий для обогащения натуры при написании декоративного натюрморта.

Приложение Д

Мастер-класс с наглядным примером хода работы к занятию №1 «Этюд букета цветов»

Рисунок Д.1 – Первый этап мастер-класса к занятию №1

На данном этапе педагог показывает цветом четкое определение света и тени, задает общую композицию рисунка, расставляет акцент на будущие цветы, уводя и погашая фон с поверхностями на второй план.

Продолжение Приложения Д

Мастер-класс с наглядным примером хода работы к занятию №1.

Тема: «Этюд букета цветов»

Рисунок Д.2 – Второй этап мастер-класса к занятию №1.

На этом этапе вводятся дополнительные цвета, придающие форму и задающие декор предметов, совершается первая пробивка букета.

Продолжение Приложения Д

Мастер-класс с наглядным примером хода работы к занятию №1.

Тема: «Этюд букета цветов»

Рисунок Д.3 – Третий этап мастер-класса к занятию №1

На заключительном этапе доводятся формы цветов, уточняется тень, вводятся мелкие элементы букета и декора драпировок. Производится светотонная коррекция, расставляются акценты.

Продолжение Приложения Д
Работы учеников
Занятие №1. Тема: «Этюд букета цветов»

Рисунок Д.4 – Любовь Фёдорова «Осенний букет»

Рисунок Д.5 – Юрий Иванов «Осенний букет»

Продолжение Приложения Д
Работы учеников
Занятие №1. Тема: «Этюд букета цветов»

Рисунок Д.6 – Александра Баранова «Осенний букет»

Приложение Е

Формирующий эксперимент. Задание №2-3 «Мандарины»

Рисунок Е.1 – Педагогический рисунок

Хаотичность, мозаичность, мечтательность образа передаваемых предметов приветствуется. В основе же своей работа носит чисто технический и учебный характер с целью отработки навыка компоновки композиции в листе и наложения мазков краски по форме предметов, раскрепощающих руку автора. Работа может служить прообразом для дальнейшего воплощения замысла картину как промежуточный поисковый этап методом общения с натурой, изучения материалов и техник.

Продолжение Приложения Е

Мастер-класс с наглядным примером хода работы к занятиям №2-3.
Тема: «Мандарины»

Рисунок Е.2 – Первый этап мастер-класса

Рисунок Е.3 – Второй этап мастер-класса

Методом постепенной прорисовки и способом свободной кисти в технике Аля-прима по сухому листу прорисовываются предметы натюрморта, определяется свободная композиция произвольной компоновкой в листе.

Продолжение Приложения Е

Мастер-класс с наглядным примером хода работы к занятиям №2-3.
Тема: «Мандарины»

Рисунок Е.4 – Третий этап мастер-класса

На третьем этапе начинается пробивка фона наложением лиссеровочных слоев.

Фон отделяется не только цветом, но и тоном, заведомо поставленной задачей на проявление цветового контраста, выявление главного и второстепенного, проставление акцентов и нюансов в виде бликов и цветовых ритмов мозаичного написания картины. Также последовательно проявляется форма и свет на предметах, частично дается фактура и атмосферность искусственного освещения.

Продолжение Приложения Е
Работы учеников
Занятия №2-3. Тема: «Мандарины»

Рисунок Е.5 – Любовь Фёдорова. «Мандарины»

Рисунок Е.6 – Александра Баранова. «Мандарины»

Приложение Ж

Педагогический рисунок к занятию №4 «Осенние дары»

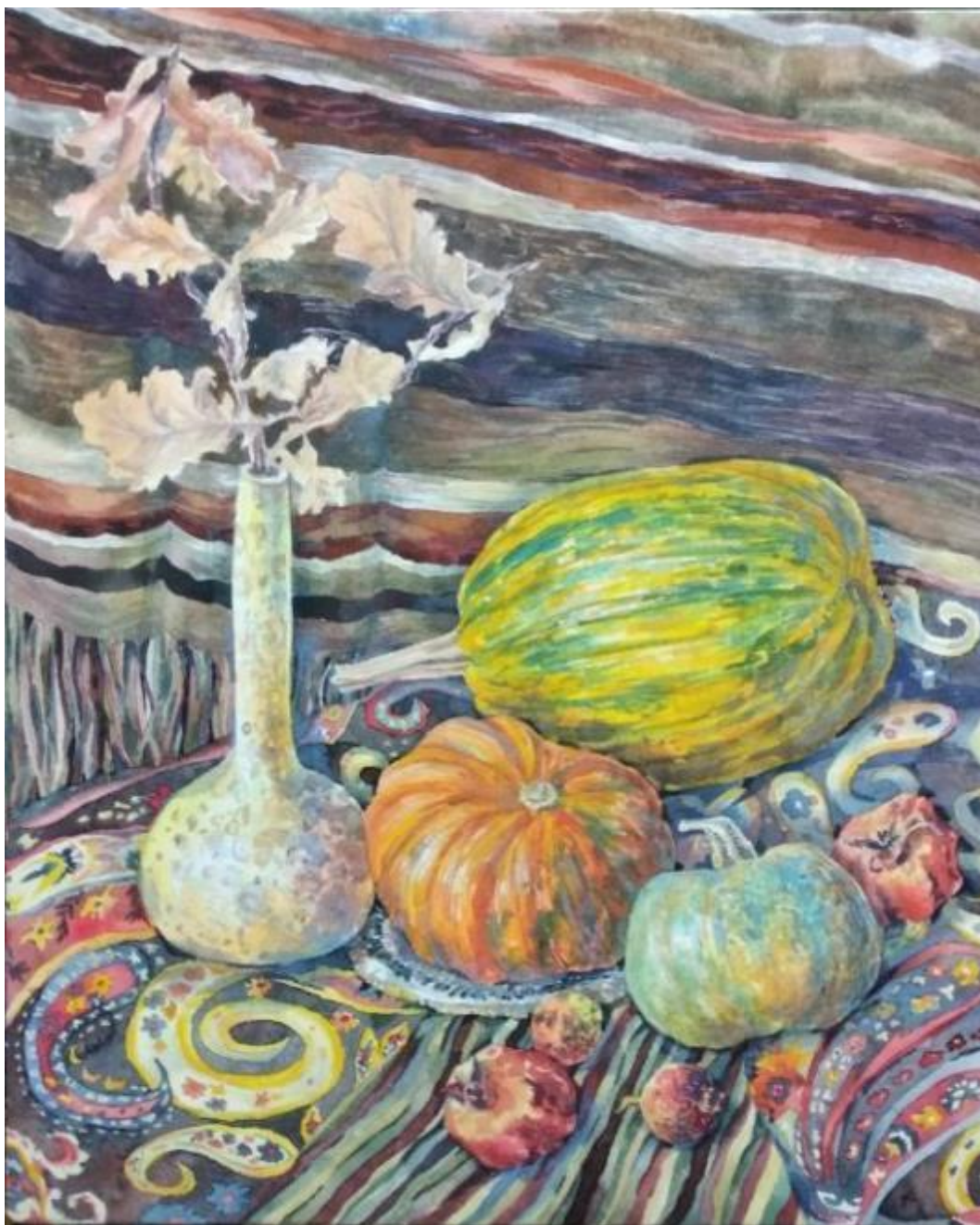

Рисунок Ж.1 – Педагогический рисунок

Продолжение Приложения Ж
Работы учеников
Задание №4. Тема: «Осенние дары»

Рисунок Ж.1 – Александра Баранова «Осенние дары»

Рисунок Ж.2 – Надежда Конакова «Осенние дары»

Продолжение Приложения Ж
Работы учеников
Задание №4. Тема: «Осенние дары»

Рисунок Ж.3 – Руслан Лягушков «Осенние дары»

Рисунок Ж.4 – Юрий Иванов «Осенние дары»

Приложение И

Упражнение №1. Задания учащихся на отработку технических навыков

Рисунок И.1 – Наталья Говендяева

Рисунок И.2 – Софья Сытник

Продолжение Приложения И

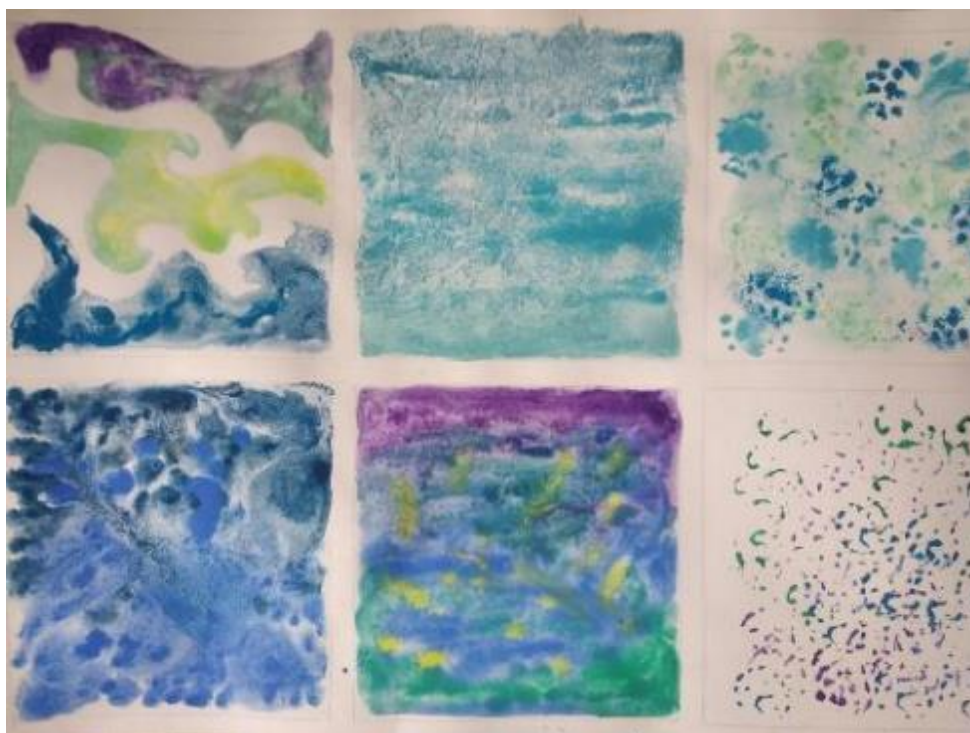

Рисунок И.3 – Полина Заварзина

Рисунок И.4 – Александра Баранова

Приложение К

Упражнение №2. Задания учащихся на отработку технических навыков

Рисунок К.1 – Руслан Лягушков. Однотонные заливки с добавлением чёрного.

Продолжение Приложения К

Рисунок К.2 –Юрий Иванов. Градиентные заливки.

Приложение Л

Формирующий эксперимент. Задание №5 «Новогодний натюрморт»

Рисунок Л.1 – Александра Баранова «Новогодние шары»

Рисунок Л.2 – Надежда Конакова. «Новогодние шары»

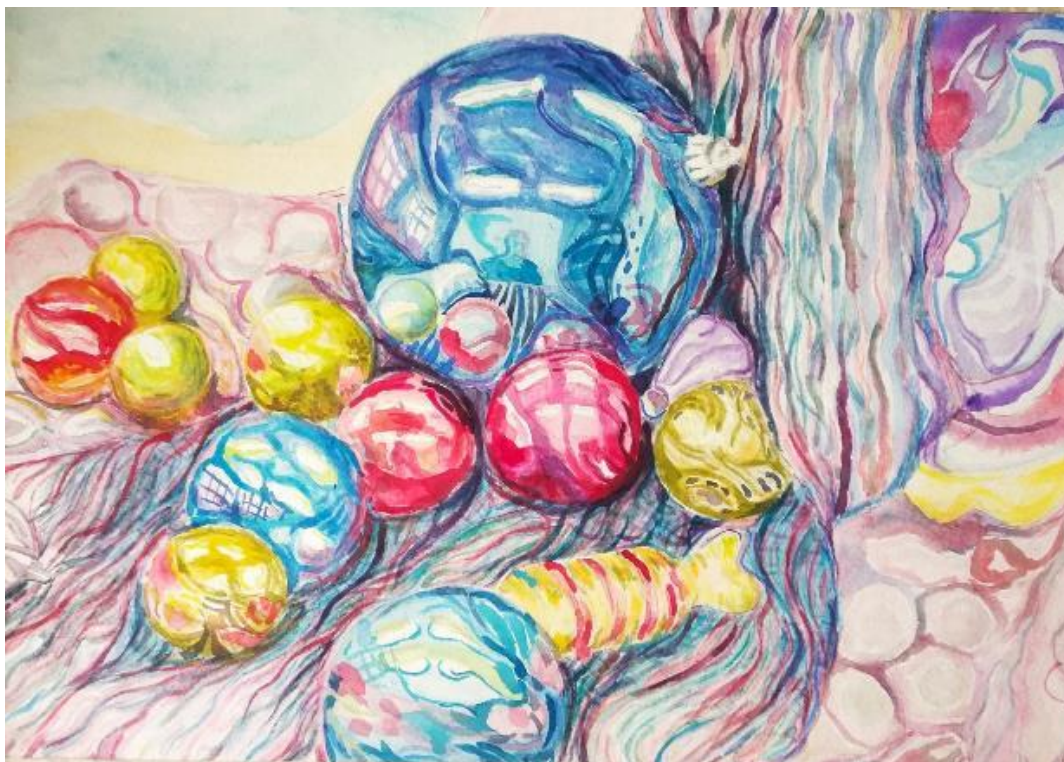

Рисунок Л.3 – Руслан Лягушков. «Новогодние шары»

Приложение М

Педагогический рисунок к заданию №4 «Осенние дары»

Рисунок М.1 – Первый этап прописки

Рисунок М.2 – Второй этап прописки

Продолжение Приложения М

Рисунок М.3 – Третий этап прописки

Рисунок М.4 – Четвертый этап прописки

Продолжение Приложения М

Рисунок М.5 – Пятый этап прописки

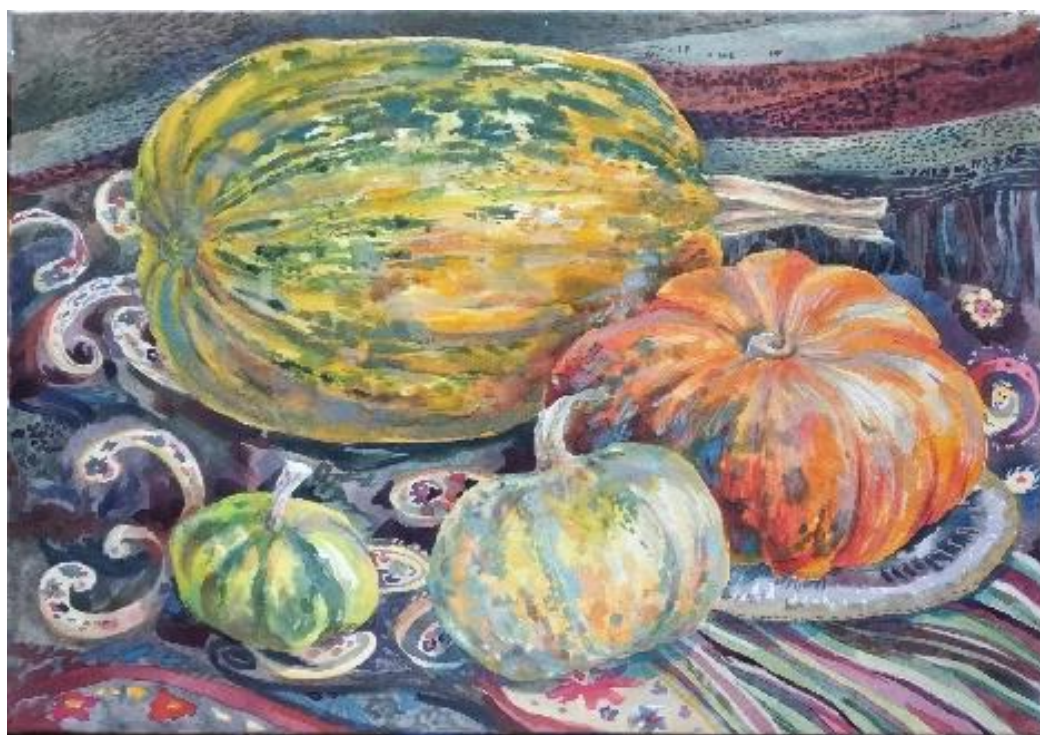

Рисунок М.6 – Шестой этап прописки