

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)

44.03.01 Педагогическое образование

(код и наименование направления подготовки, специальности)

Изобразительное искусство

(направленность (профиль) / специализация)

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА (БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА)

на тему «Орнаментальная стилизация как средство обучения декоративной композиции учащихся возраста 10-14 лет образовательной школы или дополнительного образования»

Студент

О.И. Иванова

(И.О. Фамилия)

(личная подпись)

Руководитель

к.п.н., доцент Г.М. Землякова

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

Тольятти 2020

Аннотация

Данная работа посвящена углубленному изучению трансформации природных мотивов в орнаментальную декоративную форму, понятию стилизация и правильному построению орнаментальной композиции для учащихся возраста 10-14 лет образовательной школы или дополнительного образования.

Методика данной программы формировалась путем наблюдения и на основе собственного опыта. Основная цель методической программы – развитие индивидуальных творческих способностей ученика, обучение и в дальнейшем усовершенствование способностей к стилизации для реализации себя в профессиональном плане творческой деятельности.

В работе проводится анализ психолого-педагогической проблемы развития умения стилизации природных форм в системе общего или дополнительного образования. Изучены и апробированы в практике теоретические основы, методы и приемы, по развитию умения стилизовать, которые способствуют развитию данного умения стилизации природных форм для обучающихся. В пример приводятся различные стили и эпохи, традиции и способы стилизации в различных проявлениях, которые ученики могут использовать в своих работах.

Оглавление

Введение	4
Глава 1 Стилизация как художественное средство в изобразительном искусстве	9
1.1 Понятие, особенности и виды стилизации в изобразительном искусстве.....	9
1.2 Особенности композиции орнамента в различных культурах.....	18
Глава 2 Методические рекомендации создания декоративного орнамента на основе стилизации природных форм	29
2.1 Стилизация природных форм на уроках изобразительного искусства.....	29
2.2 Рекомендации к организации учебного процесса по выполнению декоративной композиции орнамента с использованием приемов стилизации	41
Заключение	51
Список используемой литературы и используемых источников.....	53
Приложение А Ботаническая иллюстрация из книги Köhler'sMedizinal-Pflanzen.	57
Приложение Б Примеры статичной и динамичной композиции	58
Приложение В Примеры древнеегипетского орнамента	59
Приложение Г Орнамент Древней Греции.....	62
Приложение Д Древнегреческий меандр.....	3
Приложение Е Поэтапное выполнение растительных зарисовок.....	4
Приложение Ж Растительные зарисовки к заданию	5
Приложение И Поэтапное выполнение биологической зарисовки растения.....	8
Приложение К Биологическая зарисовка растения	11
Приложение Л Примеры фактур	14
Приложение М Выполнение задания по поиску силуэта растения	3
Приложение Н Выполнение задания по наполнению природной формы орнаментом	4
Приложение П Декоративные композиции.....	3

Введение

Много цветов в природе, но одно лишь искусство
может венок их сплести.

Иоганн Вольфганг Гете

Современное образование – это безграничное пространство для проявления творческих способностей ребенка. В широком смысле на сегодняшний день понятие «образование» включает в себя не только обучение, но и воспитание целостной и гармоничной личности, которая ставит перед собой цели и имеет определенные творческие способности для решения той или иной задачи. Целью образования является обучить ученика профессиональным умениям, навыкам и способностям, а также воспитать в нем духовно - эстетические качества, любовь к природе и бережного отношения к окружающему нас миру.

Таким образом, одним из основных ориентиров является акцент на развитие индивидуальности каждого отдельного ученика и проявления особого творческого характера в каждой работе. Способствует развитию индивидуальности и творческих способностей учеников современная школа, в которой учащийся развивается и проходит обучение с помощью специальных методик, разработанных на основе трансформации природных мотивов в декоративный орнамент. Личность, воспитанная по данным методикам, способна благодаря своей художественно-творческой деятельности сохранять и передавать в своих творческих работах новые ценности современного окружающего нас мира.

Стоит отметить, что стилизация – это один из творческих методов, который позволяет учащемуся развить воображение, фантазию и объемно-пространственное мышление с помощью использования форм и различных способов формообразования. Способ стилизации позволяет также развивать такие важные качества личности, как способность к восприятию окружающей

действительности, развить логику, установить связь с природой и ее индивидуальными образами, позволяет увидеть новизну привычных для нас предметов (цветы, листья, ветви, деревья). Все вышеперечисленное способствует развитию воображения и фантазии.

Стилизация, как творческий метод, зародилась множество веков назад. Это один из самых первых творческих методов, который используется в современных условиях. Преднамеренное упрощение или усложнение предмета помогает художнику подчеркнуть особенности формы того или иного растения при этом можно отходить в значительной степени от натуры (изменять цвет, форму, общие черты, колорит и настроение).

На сегодняшний день проявления стилизации очень многогранны и разнообразны. Данный способ может использоваться как в сфере искусства, так и во многих других сферах. Наиболее актуальной является проблема обучения школьников среднего возраста мыслить образами, добавлять в свои работы индивидуальность особого характера. Также проблемой становится установление у детей связи с природой и окружающим нас миром. В век технологического прогресса дети становятся, зависимы телевизоры, компьютерной техники, мобильных устройств и интернета и перестают замечать вокруг красоту и гармонию природы.

Задача педагога состоит в том, чтобы помочь учащимся установить связь с природой, ее образами, научить использованию метода стилизации, дать представление о различных вариантах использования творческих методов формообразования и развить фантазию ребенка. Достижение результатов зависит от успешного творческого взаимодействия педагога с учеником во время групповой и индивидуальной работы. Успех во многом зависит от взаимопонимания и доверия между учеником и учителем. Со стороны педагога важным является вселить веру учащимся в себя и свои силы, особенно это касается первых самостоятельных творческих шагов в направлении орнамента и стилизации. Ученик должен раскрепоститься, раскрыть свой особый

творческий потенциал и быть мотивированным в дальнейшем профессиональном развитии.

На данный момент существуют определенные методики и задания, которые позволяют развить творческие способности в изобразительной деятельности с использованием стилизации природных форм и создания декоративного орнамента, а также сформируют у детей творческий вкус, развить понимание собственной индивидуальности в рисунках, формирование исполнительской аккуратности в декоративной деятельности.

На занятиях по изучению стилизации как средства развития индивидуального видения и создания творческой работы теория и практика неразрывно связаны между собой. Важно грамотно объяснить учащимся какая конкретная задача стоит перед ними во время обучения. Ученик должен понимать какая цель стоит перед ним и в чем конкретно ему помогут в будущем данные знания. При выполнении заданий необходимо соблюдать законы композиции для грамотного построения орнамента и стилизации объекта. В основе каждого задания предусмотрена идея и индивидуальный образ, который ученик закладывает в свой проект или творческое задание.

В состав учебной программы входит:

- изучение основных понятий стилизации и формообразования флоры;
- история орнамента и орнаментальных стилей;
- изучение природной формы и строения растений во время пленэрной практики;
- поиск декоративной формы у растений;
- изучений понятий «декоративность», основные моменты построения творческих орнаментальных композиций.

Орнамент является одним из самых древних видов искусства. Различные виды орнамента украшают не предметы декоративно-прикладного и изобразительного искусства, но широко применяется в архитектуре. Сфера применения орнамента, как вида искусства, невероятно обширна, что в

дальнейшем позволит ученикам попробовать себя в разных родах деятельности и найти свое призвание, не ограничиваясь одной профессией.

Цель – разработка методики, направленной на формирование творческих способностей детей в изобразительной деятельности средствами художественной стилизации в орнаменте.

Объект исследования – процесс учебно-творческой деятельности учащихся на занятиях по изобразительной трансформации природных мотивов методом стилизации.

Предмет исследования – стилизация, как формирования творческих способностей учащихся на уроках изобразительной деятельности.

Задачи:

- выявить эффективные методы и приемы формирования навыков стилизации природных форм в декоративном орнаменте;
- разработать учебно-методическое пособие, которое включает в себя методическую систему творческих заданий по преобразованию природных форм в орнамент средствами стилизации, развивающее творческие способности учащихся.

Основной информационной базой для данной работы являлись труды широко известных педагогов и психологов: В.П. Беспалько, М.В. Богуславского, В.А. Бордовского, С.Г. Вершловского, П.С. Гуревича, В.В. Давыдова, В.А. Козырева и Н.Л. Шубина, И.А. Колесникова, В.А. Слостёнина, В.В. Краевского, Е.В. Бережнова, М.М. Рубинштейна, В.В.Серикова.

Образование в сфере искусства авторов В.С. Кузина, С.П. Ломова, Б.М. Неменского, В.И. Романина, Н.С. Боголюбова. Труды авторов в области изобразительного искусства Н.П. Бесчастнова, Л.М. Буткевича, К.Т. Дагддияна, С.В. Астраханцева и Г.М. Логвиненко.

Научная новизна исследования:

- разработке методики преподавания декоративного орнамента в школе;

- разработан комплекс учебно-методических заданий и рекомендаций, способствующий развитию творческих способностей, обучающихся методом стилизации и преобразования природных форм в декоративный орнамент;
- апробирована методика организации и преподавания стилизации природных форм в декоративном орнаменте.

Теоретическая значимость исследования:

- разработан методический комплекс развития творческих способностей учащихся средствами метода стилизации природных форм в орнаменте.

Практическая значимость исследования:

- разработана методика, наглядно-дидактический материал, учебные задания, которые можно использовать на практику в общеобразовательной школе и в дополнительном образовании в сфере изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

Структура бакалаврской работы.

Данная бакалаврская работа состоит из введения, двух глав, заключения, список используемой литературы и используемых источников и приложений.

Глава 1 Стилизация как художественное средство в изобразительном искусстве

1.1 Понятие, особенности и виды стилизации в изобразительном искусстве

Стилизация – это то, насколько творчески и индивидуально художник может передать в своей творческой работе особую идею и задумку.

Данный метод стилизации впервые был использован членами Мамонтовского кружка в конце XIX века. В Строгановском училище даже появилась полноценная академическая дисциплина под названием «Стилизация» в 1898 году. Преподавателем данной дисциплины был М.А. Врубель. Он вел курс «Стилизация», который и по сегодняшний день является полноценной частью художественного образования.

Т.В. Матвеева дает характеристику данному понятию в своей работе: «стилизация – это намеренная имитация или свободное истолкование художественного языка какого-либо стиля, характерного для определенного автора, течения, направления, национальной школы и т. п. В ином, применитом только к пластическим искусствам смысле, стилизация – декоративное обобщение изображаемых фигур и предметов с помощью ряда условных приемов, упрощения рисунка и формы, объемных и цветовых соотношений» [32]. Нельзя не согласиться с мнением Т.В. Матвеевой о том, что уроки стилизации необходимо проводить в тесной взаимосвязи с уроками академического рисунка и академической живописи, а также для более углубленного изучения стилизации помогут такие дисциплины как цветоведению, композиция и проектирование.

По мнению Н.М. Сокольниковой, стилизация и трансформация природных форм лежит в основе создания декоративных композиций [34].

Также дает понятие «стилизация» Г.М. Логвиненко в своей работе «в декоративно-прикладном искусстве стилизация – это метод ритмического организации целого, благодаря которому изображение приобретает признаки

декоративности и воспринимается узором» [10, стр.87].

Можно подвести итог и сделать вывод из вышесказанного, понятие стилизация – это иными словами умышленное использованием художником приемов упрощения или усложнения объекта. Стилизация добавляет выразительности в творческую работу и особого индивидуального характера.

Существуют два основных вида стилизации. Внешняя или поверхностная стилизация подразумевает собой подражание. Также ее иногда называют подражательной стилизацией. Она не имеет индивидуального характера, а копирует уже имеющиеся черты у объекта преобразуя их. Данная стилизация также может заключаться в подражании стилю определенной эпохи или народа, творческому течению и стилю знаменитых художников или мастеров. Внешняя или поверхностная стилизация не должна полностью копировать объект или полностью копировать его.

Декоративная стилизация носит индивидуальный характер автора, его особую творческую идею или задумку, раскрывает авторское видение в его художественном произведении.

Также Г.М. Логвиненко [1] выделяет распространенные методы и приемы стилизации, которые применимы в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве:

- упрощение предмета до схематичного и геометризованного изображения;
- использование декоративных приемов добавление выразительности с помощью контура, линейности и силуэта;
- добавление в стилизованный предмет деталей, которые отсутствуют в натуре, которые добавляют декоративности объекту;
- формообразование с применением особой метафоры;
- пиктограмма.

Ценность художественного произведения, его значимость и индивидуальность определяет степень новизны, которую художник заложил в свою работу. Впоследствии приобретения определенного творческого опыта у

художника появляется его особый неповторимый стиль. Стиль выражает уникальность творчества, подчеркивает индивидуальные качества всех компонентов композиции. Стиль – это единство всех компонентов.

Основные помощники в стилизации объекта – это наблюдение и анализ. Они помогут изучить предмет, в нашем случае растение, цветок или дерево, а затем преобразовать объект, внося в работу творческий характер и сохранив то, что художник посчитал необходимым передать в своей работе.

Для стилизации предмета необходимо провести анализ его строения, обратить внимание на его характерные черты (форма, линии, объем). Например, у дерева берёза, характерными чертами являются ее особенный верхний слой древесины, который в большинстве случаев имеет белый оттенок. Особенности строения сережек, необычная форма листьев, ширина и длина веток, объем кроны, строение и форма почек. При стилизации березы и березовых веток необходимо обратить внимание на каждый нюанс, логически анализируя каждый сантиметр данного растения (Рисунок А.1).

Стилизация в орнаменте характеризуется закономерностью и упорядоченностью. Важную роль в декоративной композиции играет идея и мотив, из которых выстраивается орнамент. Дальнейшее восприятие всей орнаментальной композиции зрителем будет зависеть от правильного построения мотива и его выразительности. Определившись с мотивом необходимо выбрать композицию – статика или динамика (Рисунок Б.1). При работе с мотивом необходимо уделить внимание характерным особенностям растения или цветка и отойти от незначительных элементов. Особенности растения или цветка могут быть утрированы в большей, так и в меньшей степени в зависимости от задумки художника. При изображении статичной композиции рекомендуется избегать изображения природной формы при ракурсе в три четверти, располагая природный мотив по вертикали или горизонтали. При изображении динамичной композиции для усиления эффекта динамики как раз уместно использование наклонов и ракурсов. В процессе трансформации природного мотива возможно изменять пропорции растения и размеры различных

элементов. Важно, чтобы данное изменение было оправдано правильным построением композиционного мотива и добавляло выразительности рисунку и работе автора, придавало индивидуальности объекту.

Особенно стоит уделить внимание при трансформации растения местам и участкам, где присутствуют изгибы, изломы и характерные завитки. Благодаря данным акцентам возможно изобразить оригинально статичную или динамичную композицию, используя изгиб, как основной элемент для построения мотива в декоративной композиции.

Цветовой колорит также может трансформироваться в зависимости от задумки и идеи автора. Цветовая гамма может быть немного измененной от натурального варианта, а может быть и заранее продуманной, и совсем не похожей на натуральные цветовые гаммы растения или цветка.

В орнамент насыщение композиции большим количеством деталей может привести к усложнению восприятию и целостности всей композиции. Рекомендуется не разрезать силуэт на отдельные части и вписывать его в простые геометрические фигуры. Также природный мотив рекомендуется преобразовывать в плоскостное изображение. Особого мастерства в стилизации орнаментальных форм достигли древние египтяне. Их стилизованные композиции предельно лаконичны, целостны, выразительны и особенно гармоничны по цветовой гамме. Более подробно об особенностях композиции в орнаменте различных культур в следующем параграфе.

Природа и окружающий нас мир является источником вдохновения для многих художников, архитекторов, ювелиров и других творческих профессий. Природа по своей сути многогранна. Один и тот объект можно использовать в своем творчестве множество раз, каждый раз открывая для себя новые грани и выражения. В зависимости от поставленной задачи одно растение может демонстрировать разный характер в работе художника. Стилизация природных форм позволяет развивать творческие способности, воображение, аналитическое мышление, логику, так как именно природа позволяет

художнику находить разные способы отображения действительности и делать это оригинально.

Растение можно трансформировать и стилизовать несколькими способами. Первый натуралистический, то есть максимально приближенный к натуре. Данный способ позволяет сохранить форму и особенности строения растения, его узнаваемость, но не следует четко копировать растение, важно трансформировать мотив через призму своего творческого мышления, оставив важные характерные узнаваемые черты. Второй способ ассоциативный. Он оставляет лишь небольшой намек на сам объект стилизации, максимально его видоизменяет и трансформирует. Какой способ применять на практике зависит от поставленной задачи. Стилизация может применяться на практике, как в меньшей, так и в большей мере.

Важным этапом при трансформации природного мотива становится этап зарисовки эскизов. При зарисовке эскизов природных мотивов художник учиться выявлять основную пластику формы растения, анализирует строение и текстуру объекта. Данный этап является творческим. Каждый учащийся отражает в эскизе свой особый стиль изображения действительности и окружающего нас мира.

Выделим основные этапы и требования к эскизам природных форм:

- на начальном этапе важно провести анализ растения, обратить внимание на ракурс, текстуру, особенности строения и характерные черты природного мотива;
- при расположении композиции необходимо обратить внимание на расположение растения (вертикальная, горизонтальная или диагональная) и в соответствии с этим изображать мотив на плоскости;
- композиционное построение зависит от характера линий данного природного мотива. Стоит обратить внимание на это и в зависимости от этого выстраивать композицию – статичную или динамичную;

- важно помнить, что мы не копируем увиденное. Мы создаем нечто новое и необычное для человеческого восприятия, поэтому находим интересные группировки форм;
- если перед вами сложное растение, например, цветок, то необходимо уделить время для изучения его строения, расположения лепестков и особенностей их формы;
- при работе с такими природными мотивами, как кора, срезы растений, мох и какие-то другие фактурные объекты, особое внимание уделить текстуре объекта. Именно эти особенности являются основными для стилизации данного природного мотива.

Изучая текстуру или строение растений можно даже использовать микроскоп. Это позволит заметить даже самые мельчайшие детали, на которые наш глаз не в состоянии обратить должного внимания.

Создание декоративной композиции с помощью стилизации подразумевает собой достаточно сложный процесс. Необходимо в начале осознать всю орнаментальную композицию в целом. Природный мотив, который художник выбрал для преобразования и трансформации путем стилизации, должен пройти сложный путь. Автор, анализируя мотив, должен прийти к выводу, что будет главным в его композиции, а что второстепенным. От этого будет зависеть восприятие всей композиции в целом. Главные детали в композиции могут быть выделены цветом, тоном или даже увеличены в размере, чтобы зритель при восприятии композиции первоначально обратил внимание именно на эту деталь, которую захотел выделить художник согласно своему творческому замыслу. Также необходимо определиться с цветовым решением будущей декоративной композиции, характером линий изображаемого объекта.

В трансформации природного мотива важно не изображение растения или коры, а именно возможности на основе данного мотива создать нечто новое и оригинальное. Основной характерной особенностью декоративной композиции является изображение мотивов в замкнутой плоскости заданной

формы и определенного размера, которая подчиняет все части одному единому замыслу или задаче.

Композиционное построение может выполняться разными способами – ассоциативным или абстрактным. Конкретной привязки к предмету стилизации нет, так как композиция может быть приближена к реальному объекту стилизации, так и быть частично фантазией и задумкой автора.

Для достижения выразительности в декоративной композиции существуют различные способы:

- цветовой вариант,
- графический вариант.

В случаи цветового решения, следует делать акцент именно на цветовых соотношениях и общему колориту декоративной композиции, особое внимание уделить тональности между предмета и фоном, на котором изображается стилизованный объект.

В случае графического варианта особое внимание следует уделить графическим средствам при создании композиции (линии, штрихи, точки).

Метод стилизации в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве становится важным аспектом в развитии творческих способностей детей, формирования у них аналитического мышления и любви к окружающему миру.

В общеобразовательной школе и дополнительном образовании принято разделить несколько этапов изучения трансформации природных форм.

Первый и основной этап включает в себя теорию. Это объяснение новой темы, разбор новых терминов и понятий, демонстрация творческих работ и их предварительный анализ, подготовка детей к практической части, чтобы им было легче ориентироваться в работе. Главное сформировать понимание и последовательность выполнения задания.

Второй этап – это практическая часть. Ученики делают практические задания по стилизации и трансформации природных форм, применяют полученную теорию на практике.

Третий этап – финальный штрихи. Ученик доводит свою работу до логического завершения.

Четвертый этап – подведение итогов практики. Он обязательно включает в себя повторение, ответы на вопросы, просмотр творческих работ и рекомендации в дальнейшей работе.

Уроки по стилизации природных форм помогают в развитии творческих способностей детей в школе. Также можно утверждать, что успех учеников зависит от множества факторов. Помогает индивидуальный подход педагога к каждому отдельному ребенку, важен правильный выбор формы и методических приёмов подачи нового материала, грамотное повторение уже пройденных терминов и понятий для закрепления.

На сегодняшний день жизнь в современном обществе сопровождается максимальным ежедневным обновлением информации. Знания теряют свою актуальность в значительно короткие сроки, а новая информация постоянно появляется и обновляется. В связи с постоянным увеличением объемов информации обществу необходимы дети, которые способны быстро принимать решения в нестандартных ситуациях, проявлять инициативу, быть предприимчивыми и быстро ориентироваться в современном мире. Все это невозможно без развитых творческих способностей. Поэтому на данный момент остро стоит проблема развития творческих способностей учащихся и воспитания в них уважения и любви к природе.

Мысль о ценности воспитания с детства прослеживается в трудах многих педагогов и психологов, которые обратили на вопрос развития творческих способностей у детей с раннего детства.

Одним из них был Л.С. Выготский, который утверждал, что благодаря творческим способностям ребенок может создать нечто новое, опираясь на свою фантазию и имеющийся опыт [6]. В процессе познания мира и роста ребенка у него развиваются не только творческие способности, но и творческое воображение, творческое мышление.

Ученого Н.В. Дружинина также волновала проблема развития творческих

способностей. Он характеризует творческие способности как общую способность к творчеству, благодаря которой при помощи воображения и фантазии рождается новизна и уникальность в творческом произведении [11].

Стоит отметить работу А.Я. Пономарева, который в своих трудах сопрягал творческие способности с двумя личностными качествами. Первое качество, на которое он обращал внимание в своих работах это – мотивация к поиску новой информации, заинтересованность в познании нового. Вторым качеством, которое выделил А.Я. Пономарев, является характерная чувственность автора к образам, возникающим во время мыслительного или творческого процессов. А.Я. Пономарев ставил во главу успеха качество человека, которое способствует более благополучному решению творческих задач – это «СДУ («способность действовать в уме»), которая определяется ВПД (высоким уровнем развития внутреннего плана действий)» [27].

Психолог Д.Б. Богоявленская в своей работе выделила актуальный взгляд на понятие «творческие способности». Она считала «то, что принято считать творческими способностями есть способность к осуществлению ситуативно нестимулированной деятельности, т.е. способность к познавательной самодеятельности... её проявление не ограничено сферой профессий умственного труда, а характеризует творческий характер любого вида труда» [4, с. 55]. Также Д.Б. Богоявленская утверждает, что творческие способности – это интегральное образование. В основу модели данного понятия психолог ставит интеллектуальные способности учащихся [5].

Психолог В.Д. Шадриков сопоставляет понятия «творческие способности» и «духовные способности» друг с другом. Он рассматривает творческие способности, как проявление интеллекта и духовности человека [38].

Творческие способности в своих трудах Л.Б. Ермолаева-Томина рассматривает как основной элемент креативности и уникальности у детей, который проявляется в творчестве и стимулирует их к дальнейшему успеху [13].

В работе Е.И. Щепланова творческие способности рассматриваются в качестве особой подсистемы [39].

Е.Л. Яковлева [40] утверждает, что творческие способности стимулируют развитие индивидуальности и оригинальности личности, а Г.В. Ожиганова [24] как креативность, которая является особым проявлением творчества и оригинального искусства.

Понятие «творческие способности» в современных словарях трактуется неоднозначно. В психологическом словаре творческие способности рассматриваются, как способность находить быстро решение в нестандартных ситуациях [29], а современный словарь по педагогике рассматривает данное понятие через креативность и творческие возможности личности, благодаря которым рождаются оригинальные идеи [33].

Разделяют одну точку зрения Л.Б. Ермолаева-Томина, С.Л. Рубинштейн, В.Д. Шадрикова [13, 31, 38]. В своих работах они сводят творческие способности к биологическим предпосылкам, утверждают, что творческие способности формируются и развиваются в процессе социализации личности.

Взаимосвязь творческих способностей и творческой деятельности рассматривается в трудах Т.И. Артемьева, Л.С. Выготского, Н.Н. Нечаева, Я.А. Пономарева, С.Л. Рубинштейна и В.Д. Шадрикова [2, 6, 13, 28, 31, 36, 38].

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что понятие «творческие способности» взаимосвязано и зависит от творческой деятельности человека. Понятие творческие способности предполагают обязательно создание чего-то нового и оригинально посредством творческой деятельности [31].

Основным критерием является поиск новых решений. Благодаря поиску человек становится личностью, развивается и стремится в перспективное будущее, где необходимо быть способным и с мотивированным [16].

1.2 Особенности композиции орнамента в различных культурах

Прежде чем приступить к практическим заданиям по трансформации

природного мотива в декоративный орнамент с помощью стилизации, важно уделить внимание теории. История развития орнамента позволит ученикам понять грамотность и правильность построения орнаментальной композиции, понимание декоративной направленности и знакомство со стилем орнамента разных эпох.

Для более глубоко изучения поощряется выполнение учениками копии орнамента Древнего Египта или Древней Греции при соблюдении всех нюансов и цветовых решений, которые характерны данной эпохе. Задача педагога состоит в том, что обратить внимание на все акценты и нюансы, рассказать о правильном построении композиционного решения, выбора цветового решения, а также ответить на все интересующие вопросы учеников, которые могут возникнуть при выполнении задания. Копии орнамента Древнего Египта (Рисунок В.1-В.3) и Древнего Египта (Рисунок Г.1-Г.2) представлены в Приложении.

Стилизация как творческий метод преобразования использовалась древними народами Вавилона, Персии, Древнего Египта, Рима и Древней Греции. История говорит сама за себя. Метод стилизация зародился и использовался, как творческий метод с древних времен, помогая народам отразить культуру и ценности своей жизни через искусство. История орнамента доказывает, что с самых древних времен человек учился трансформировать окружающего мира через призму своего художественного восприятия. В различные времена окружающей мир давал множество вариантов для вдохновения: представители флоры и фауны, насекомые, птицы, плоды, боги, исторические места и даже различные обряды и традиции находили свое отображение.

Начнем изучение с теории. Что же такое «орнамент»?

«Орнамент (от лат. ornamentum – снаряжение, вооружение, от ornare – вооружать, снаряжать, снабжать необходимым) – это украшение» [9]. Основу орнамента составляет стилизация. Посредством стилизации (трансформации) происходит составление орнамента и его композиционного построения из

природного мотива. Построение композиции орнамента происходит из природных, отдельных геометрических мотивов и линий, которые повторяются ритмично, чередуясь между собой.

С древнейших времен человек использовал стилизацию и украшал орнаментом предметы быта, одежду, изделия, созданные из керамики, дерева, металла или текстиля. Украшались они простейшими мотивами, например, точками, линиями, штрихами, зигзагами, волнами, природными (плоды, листья, ветки) или животными мотивами. Все простейшие элементы располагались на поверхности предмета, составляя при этом орнаментальную композицию. Отдельно орнамент не может существовать и поэтому располагался исключительно на поверхностях предметах и различных плоскостях.

Стоит отметить, что орнамент является одним из самых древних проявлений творческих способностей людей. В зависимости от среды, в которой жил народ, человек демонстрировал свои обычаи, особенности среды, культуре, предметы и окружающий мир в орнаменте. Другими словами, орнамент пропитан информацией о культуре, традициях и особенностях той или иной эпохи. Каждый народ вкладывал особый смысл в узоры на поверхностях. Поэтому понимание орнамента, как просто узора для украшения предметов или вещей не совсем корректно.

В древности люди и народы жили с ощущением постоянно опасности с внешней стороны, люди искали безопасности и защита себя, своей семьи и своего народа. Безопасность давала вера, человек начал одухотворять знаки и символы, которые он изображал. Изображение могло трактоваться по-разному и символизировать, например, удачную охоту, богатый урожай или здоровье человека.

Искусство Древнего Египта одно из самых уникальных. Оно сохранилось в папирусных свитках, росписях в древних гробницах и дворцах, саркофагах, заупокойных и ритуальных статуях, скульптуре, различных антиквариатах и предметах быта. Основным источником вдохновения у древних египтян была

река Нил. Для древних египтян река Нил носила сверхъестественный смысл [14, 20].

Основными и самыми распространенными природными мотивами древних египтян были акация, тутовое дерево, финиковая пальма, различные цветы и папирус, которые рос по разные берега реки Нил. Интересное значение приобрел цветок лотоса, который впоследствии лег в основу орнаментального искусства Древнего Египта. Лотос стал символом жизни, плодородия и благоденствия. Лепестки лотоса изображались, как разбросанные солнечные лучи. Мотив лотоса затрагивает множество сфер искусства Древнего Египта. Египтяне изображали лотос практически везде – вазы, статуи, ювелирные украшения, предмета быта и многое другое.

Стилизованные природные мотивы сопровождалась в большинстве случаев изображениями на фоне людей, животных, птиц и насекомых.

Символы животных, птиц и насекомых в искусстве Древнего Египта пропитаны особым философским смыслом. Например, на большинстве орнаментов изображена хохлатая цапля, которая для древних египтян является божественным символом птицы Бэну (феникса), они ей поклоняются и боготворят, феникс является символом очищения. Также образы змей, различных птиц и скарабеев носят религиозные значения.

Древние египтяне не просто изображали орнаментальные композиции, они изображали их по математическим законам, в которых точно выстраивалась структура будущего орнамента. В основе узора всегда была заложена геометрическая фигура – круг, квадрат, ромб или овал. В данную геометрическую фигуру вписывались различные мотивы, наполненные определённым философским или религиозным смыслом для древних египтян.

Основными орнаментальными структурами в Древнем Египте были фриз и сетка. В большинстве случаев фризы украшали дворцы или храмы. Фриз - это статичная форма, внутри которой расположен динамичный ряд. Сетка наполнена множеством сложных геометрических фигур внутри себя, что не

может не удивлять. Сочетает в себе природные и животные мотивы, в то время как фриз наполнялся больше природными изображениями.

Для древнеегипетского орнамента характерны пастельные тона синего, зеленого, черного, желтого или красных цветов. Часто силуэты орнаменты были обведены черными линиями, что придавало выразительности изображаемому рисунку и четкости.

Продолжает традиции древнеегипетского орнамента искусство Древней Греции. Древние греки усиливают в своем орнаменте структуру построения орнамента, сменяя природные мотивы на характерные мотивы своей истории, культуре и традициям.

Основным источником вдохновения для Древней Греции было море, оно окружало Грецию со всех сторон и не могло не оставить след в искусстве древних греков, так как играло значительную роль в их жизни. Поэтому кроме основных природных мотивов в орнаменте древних греков читались и морские, такие как водоросли, рыбы, ракушки, дельфины и многие другие. Распространенными природными мотивами были листья клена, лавра, плюща и аканта. Все эти мотивы трансформировались в декоративный орнамент и составляли особую композицию с философским и даже мифологическим смыслом. Также вдохновляющим источником была гора Олимп, где по верованиям греков жили главные боги и богини Древней Греции [15, 16].

В построении древнегреческого орнамента четко прослеживается геометрическое структурное построение, чередование геометрических фигур (квадратов, ромбов и треугольников). Геометрические фигуры сливались воедино, математически правильно выстраиваясь в ленту, фриз или медальон. Цветовая гамма в древнегреческом орнаменте состояла в основном из охристых, черных и белых оттенков. Орнаментом украшали храмы, предметы быта и интерьера.

Древнегреческий орнамент невозможно представить без меандра. Меандр – это древнегреческий орнамент в виде бордюра, который составлен из прямых

и непрерывных линий, образующих между собой углы в 90 °градусов (прямые). Узоры данного вида орнамента имеют различные варианты (Рисунок Д.1).

Некоторые ученые утверждают, что название меандр произошло от названия реки Мендр (ныне Большой Мендерес) в Эгейском регионе на юго-западе Турции. В извилистом русле реки Меандр древние греки видели магический символ, линии реки символизировали бесконечность жизни.

Благодаря изучению данного материала у учащихся будет складываться представление о классическом орнаменте, о смысле, которые закладывали древние народы в орнаментальные рисунки. Также вместе с ознакомлением с историей орнамента будут формироваться такие умения и навыки, как правильное построение орнаментальной композиции, гармоничное цветовое восприятие, развитие образного и ассоциативного мышления, развитие зрительной памяти, художественного вкуса. Во время выполнения практического задания с копированием орнамента Древнего Египта и Древней Греции у детей будут формироваться умения определения правильных пропорций орнамента и его геометрического строения, правильного композиционного расположения орнамента относительно плоскости бумаги, умения работать с материалом (акварельные краски, гуашь, цветные карандаши, черная и цветная тушь, гелиевые ручки). В зависимости от поставленной задачи преподавателем может быть выбран любой творческий материал для передачи основного замысла орнамента древнегреческого или древнеегипетского. При изучении материала происходит развитие наблюдательности, внимательности.

После изучения истории орнамента Древнего Египта и Древней Греции преподаватель приступает к следующим задачам, которые стоят перед ним – обучение стилизации и трансформации природного мотива в декоративный орнамент. Каждый урок по новой теме включает в себя следующие обязательные этапы.

Этапы изучения стилизации природных форм учеников общеобразовательной школе:

Первый этап включает в себя объяснение новой темы, разбор новых терминов и понятий, демонстрируется презентация на актуальную тему, преподаватель показывает примеры творческих работ других учеников. В процессе восприятия новой темы происходит беседа с детьми в формате диалога ученик-ученик и ученик-ученик. Каждый задает интересующие его вопросы и высказывает свое мнение по поводу увиденного зрительного ряда.

Второй этап включает в себя практическую часть, во время которой дети учатся изображать и стилизовать(трансформировать) форму растения в изображении, знакомство на практике с новыми терминами, применяют в своих творческих работах изобразительные средства. Во время практики преподаватель проверяет работы учеников, при необходимости отмечает ошибки и недочеты в работе.

Третий этап включает в себя доведение работы учеником до финального результата. Ученик осваивает нужный навык во время изучения той или иной техники стилизации.

Завершающим этапом работы при ознакомлении со стилизацией растительных форм является подведение результатов и итогов работы, рефлексия. Подведение итогов могут включать в себя ответы на вопросы по актуальной теме урока, повторение понятия и терминов, проведения просмотра творческих работ и тому подобное. Заключительный этап обязательно должен включать в себя обсуждение работ учащихся. Организованный просмотр их творческих работ имеет большое значение в формировании эмоционально-оценочного отношения. Важен также комментарий и анализ работ учащихся, обратная связь от преподавателя, комментарий по частным ошибкам и поощрение за хорошую проделанную работу всем ученикам.

Уроки по стилизации природных форм помогают в развитии творческих способностей детей в общеобразовательной школе или дополнительно образования. Также можно утверждать, что успех учеников зависит от множества факторов. Помогает индивидуальный подход педагога к каждому отдельному ребенку, важен правильный выбор формы и методических приёмов

подачи нового материала, грамотное повторение уже пройденных терминов и понятий для закрепления.

Важен высокий уровень доверия и взаимопонимания между преподавателем и учеником. Для того, чтобы добиться высоких результатов, нужно направить ребенка в правильное русло, дать верное напутствие, вдохновить. Преподаватель должен осознавать в какой степени необходимо вмешиваться в работу ученика, так как это вмешательство должно быть своевременным.

В современном образовании педагогу важно создавать среду для развития индивидуальности ребенка, его особенных черт характера. Стилизация в данном случае носит исключительно индивидуальный характер, позволяет раскрыть особое авторское видение того или иного явления. Стилизация – это художественная переработка предметов и явлений с добавлением новизны и своего авторского характера, идеи.

Выполняя зарисовки природных форм и мотивов важно грамотно донести информацию до учащихся, что необходимо не копировать природу, а изучать строение растений, особый характер растительных форм. Изучение позволит подключить воображение и развить творческие способности ученика.

В качестве материалов для начальной зарисовки работы отлично подойдет простой карандаш, черная гелиевая ручка или перо. Перо позволит учащимся использовать в работе жидкие красящие вещества, такие как тушь или чернила. Работа с пером позволит получить в работе различные линии, благодаря которым можно создать особый характер предмету (выделить форму, подчеркнуть или проработать мелкие детали). Работа с пером, гелиевыми ручками и маркерами требует от учеников особой аккуратности, так как подобные рисунки сложно исправлять при совершении ошибок. Данные материалы в полной мере позволяют решить педагогические и воспитательные задачи.

Стоит отметить, что творческие способности ученика развиваются благодаря воображению и фантазии. Каждое задание дается на индивидуальной

основе, и каждый ребенок видит один и тот же цветок или растение по-разному, изображая его в своем рисунке. Педагог ставит определенную задачу, например, изобразить растение в черно-белых соотношениях или цветных, использовать при этом определенные геометрические фигуры и способы композиции. Несмотря на одну задачу, которая ставится перед группой детей, все работы получаются индивидуальными и не похожими друг на друга. Каждая работа наделена индивидуальным характером ребенка, определенным настроением и мотивом.

Занятия по стилизации природных форм являются важным в процессе формирования личности и формирования у ученика художественного образного мышления и творческих способностей.

Проблема формирования творческих способностей у человек находится на стыке двух дисциплин – психологии и педагогики. О формировании и развитии творческих способностей написано много трудов, данной проблеме уделяли внимание психологи и педагоги. Одно из основных понятий данного термина является: «Творческие способности - это синтез свойств и особенностей личности, ее уровневая характеристика, предполагающая наличие определенного свойства, обеспечивающего новизну и оригинальность продукта совершаемой деятельности, уровень ее результативности» [35, с. 124].

Исходя из вышесказанного, обратимся к трудам ученых в данной области, которые утверждают, что образ мышления неразрывно связан с развитием творческих способностей и творческой деятельности человека.

Известный американский психолог Д.П. Гилфорд занимался изучением интеллекта человека, в своих трудах он выделяет следующие особенности у творческих личностей. «Творческое мышление, во-первых, пластично. Творческие люди предлагают множество решений в тех случаях, когда обычный человек может найти лишь одно или два. Творческое мышление подвижно: для него не составляет труда перейти от одного аспекта проблемы к другому, не ограничиваясь одной единственной точкой зрения. И наконец,

главное – это то, что «творческое мышление оригинально. Оно порождает неожиданные, небанальные и непривычные решения» [8, с. 436].

В своей работе В.Т. Кудрявцев и В. Сельников тоже выделяют отличительные особенности творческих личностей [19]:

- характерно развитое воображение, реализм восприятия образов, умение характеризовать объект, прежде чем вписать его в строгие рамки логики и представлений о данном объекте;
- умение отделить целое от частного;
- способность быстро и самостоятельно принимать решения, не опираясь на мнение окружающих;
- стремление к постоянным экспериментам.

Существует большое количество научных трудов, которые посвящены данной проблеме развития творческих способностей. Основными особенностями творческого мышления являются «целостность восприятия» [29], быстрота принятия решения в нестандартных ситуациях, стремление к постоянному развитию и завершенность действий.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что на данный момент актуален вопрос развития творческих способностей в общеобразовательной школе и дополнительном образовании. В современном мире успех в учебной и профессиональной деятельности достигается путем творчества. Простое копирование или повторение уже потеряло свою актуальность и не является основным методом обучения в любой из сфер жизнедеятельности человека. На данный момент даже к копированию стоит подходить осознанно с особой сформированной целью, что является свойством творческого мышления в целом. Только в данном случае в современном мире человек развивается как личность и решает глубокую задачу – поиск альтернативных способов решений одной и той же задачи.

Выводы по 1 главе

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что понятия «стилизация» и «творческие способности» связаны между собой. Стилизация позволяет ученикам выйти за рамки их традиционного мышления. Изучая теорию о понятии «стилизация», особенности и виды трансформации природных форм, учащиеся получают необходимый опыт, знания и навыки для дальнейшего развития и понимания данной темы. Творческие способности развиваются в процессе изучения и выполнения различных практик, указанных в параграфе. Благодаря данному материалу, ученики маленькими шагами приближаются к намеченной цели.

Стоит отметить, что благодаря изучению истории орнамента различных культур и выполнение практики на копирование орнамента Древнего Египта и Древней Греции у учащихся формируются необходимые умения и навыки – правильное построение орнаментальной композиции, гармоничное цветовое восприятие, развитие образного и ассоциативного мышления, развитие зрительной памяти, художественного вкуса и развитие творческих способностей. Важна роль педагога в совершении первых шагов. Необходим индивидуальный подход к каждому ученику, важен правильный выбор формы педагогических приемов подачи информации, грамотное повторение и курирование работы ребенка. От высокого уровня профессионализма преподавателя зависит дальнейший успех ребенка в творческом проявлении. Педагогу важно направить ученика в правильное русло, дать верное напутствие и вдохновить ребенка, вселить веру в собственные силы. Также преподаватель должен осознавать в какой степени необходимо вмешиваться в работу ученика, так как это вмешательство должно быть своевременным. Все это в совокупности послужит дальнейшему успешному развитию учеников.

Глава 2 Методические рекомендации создания декоративного орнамента на основе стилизации природных форм

2.1 Стилизация природных форм на уроках изобразительного искусства

Тема данной бакалаврской работы посвящена стилизации природных форм и трансформации в декоративный орнамент. Данная тема интересна и многогранна для изучения, как в теории, так и на практике. Важно, что при изучении стилизации ребенок учится и развивает в себе такие навыки и способности, как творческое мышление, логическое мышление, способности к анализу, воображение, фантазию и творческие способности. В современном мире развитые творческие способности являются важным аспектом успешной личности.

Изучение дисциплины «стилизация» позволит учащемуся не ограничиваться в выборе будущей профессии. Стилизацию в своей работе используют множество интересных профессий – графические дизайнеры, дизайнеры интерьера и ландшафта, дизайнеры ювелирных украшений и ювелиры, художники декоративно-прикладного и изобразительного искусства. Данный метод встречается в повседневной жизни практически везде: мозаика, различные виды вышивки, картины, витражи, настенная роспись, мультипликация, логотипы, плакаты и многое другое. Стоит отметить, что широкое распространение трансформация природных форм и стилизация получила именно в ювелирном искусстве.

Предпосылками для создания данной методической разработки послужила актуальная проблема на сегодняшний день. Проблема развитого технического прогресса в современном мире. Каждое новое поколение детей все больше отстраняются от природного мира, в значительной степени перестают замечать окружающую нас красоту и гармонию природы. Также важным является проблема развития творческих способностей учащихся.

Развитые творческие способности помогают ориентироваться в современном мире, где необходимо быстро находить нестандартные решения для различных задач. Миру нужны способные личности, которые мыслят творчески и нестандартно. Большой поток информации обновляется каждый день и для того, чтобы человек успевал идти в ногу со временем, с быстрым течением современности, нужен творческий подход, умение решить нестандартные задачи, потому что копирование, имитация и повторения старого уже потеряло свою актуальность.

Важным аспектом в развитии творческих способностей детей является умение рассуждать, анализировать, сопоставлять, сравнивать, видеть целостное и частное в общей композиции. Развитию умения анализировать увиденное способствует рисование с натуры. Можно утверждать, что рисование с натуры является основой обучения детей изобразительному искусству. Оно является самым естественным и доступным способом проявления творчества и творческой деятельности для любого возраста и способствует наиболее достоверному познанию окружающего нас мира.

Данную проблему затрагивали и исследовали такие выдающиеся ученые, психологи и педагоги, как Р.Ч. Барциц, В.С. Кузин, Н.Н. Ростовцев, С.Е. Игнатъев, С.П. Ломов, Н.М. Сокольникова, Е.В. Шорохов и многие другие.

Особый вклад в обучение изобразительному искусству и рисованию с натуры оказал художник П.П. Чистяков. Он считал, что рисование с натуры позволяет не только наблюдать за объектом, но и развивает умение анализировать, изучать и рассуждать, выявлять свойства увиденного объекта, познавать окружающий мир и развиваться самому. П.П. Чистяков воспитал множество выдающихся и известных художников, например, таких, как В.И. Суриков, В.М. Васнецов, М.А. Врубель, В.А. Серова и других.

Также в своих трудах уделяли особое внимание рисованию с натуры, ее пользе и изучению такие педагоги как Я.А. Коменский, Ж.Ж. Руссов, К.Д. Ушинский и многие другие. Они считали, что рисование с натуры является неотъемлемой частью в воспитании целостной и гармоничной личности.

Многие великие и известные художники создавали свои произведения на основе изучения природы. Например, известный художник И.Е. Репин и его картина «Запорожцы». И.Е. Репин делал огромное количество зарисовок и набросков, это помогло ему достоверно изобразить ее на своем холсте. Художник В.И. Суриков во время работы над известной картиной «Переход Суворова через Альпы» посещал те места, где проходили войска и изучал горные ущелья. Данная практика позволила художникам сделать настоящие произведения искусства с наиболее точной передачей реальности.

В своих трудах отмечал художник К.П. Брюллов, что «Рисование с природы составляет основу любого искусства; механизм следует развивать от ранних лет, чтобы художник, начав размышлять и чувствовать, передал свои мысли верно, и без всякого затруднения; чтобы карандаш бегал по воле мысли» [30]. И.Е. Репин разделял его точку зрения и утверждал, что «Непрестанно рисовать с природы – вот школа самая высшая и верная» [30].

Все вышесказанное говорит нам об особой роли рисования с природы в развитии учащихся, о необходимости и пользе рисования с природы. Природа была, есть и будет лучшим источником вдохновения для великих художников, поэтов и творческих личностей. Именно благодаря природе появились на свет настоящие произведения искусства.

Стоит отметить, что рисование с природы способствует воспитанию эстетических и нравственных качеств у учащихся. Наблюдая за природой, ребенок учится не только рассуждать, анализировать и сравнивать, но и учиться бережно относиться к природе, ее созданиям, учиться замечать красоту и гармонию вокруг себя.

В дальнейшем именно на основе изучения природы и окружающего растительного мира, учащимся выполняется задание по декоративной переработке и стилизации. Данная методическая разработка включает в себя творческие задания, на основе которых, учащийся изучает понятие «декоративности» и «стилизация».

Первым этапом изучения стилизация и трансформации природных форм

в декоративный орнамент является пленэр, где дети наблюдают за окружающим нас миром и природой, учатся анализировать увиденное, рассуждать и логически мыслить.

Целью пленэрной практики является формирование творческих способностей при непосредственном взаимодействии с природой, изучение природных форм и формообразований, а также закрепление и углубление знаний по живописи, рисунку и композиции. Пленэр добавляет разнообразия в творческую деятельность учащихся и учит их самостоятельности, внимательности, анализу и развивает логическое мышление, воображение, фантазию во время выполнения практических зарисовок природных форм. Стоит отметить, что особым фактором развития творческой личности является контакт с природой, так как именно природа многие века вдохновляла художников, поэтов и писателей. Благодаря природе были созданы неповторимые произведения искусства. С нее человек брал пример, у природы человек учился гармонии и спокойствию. Природа и человек неразрывно связаны между собой. Природа как никто другой служит примером красоты и вдохновляющим объектом. Поэтому пленэр имеет место быть на уроках и занятиях по изобразительному и декоративно-прикладному искусству.

Пленэрная практика – это целостный художественно-педагогический процесс подготовки специалистов. На природе учащемуся необходимо научиться анализировать природные образы, самостоятельно выбрать мотив, при анализе выявить декоративные черты данного растения, его пластику формы, определить правильность пропорций, уловить настроения колорита и изобразить в своей творческой зарисовке.

Перед учащимися на пленэре стоят основные задачи:

- наблюдение за оригинальностью каждой природной формы;
- развитие целостного восприятия природы и ее передачи на плоскости бумаги с учетом всех тоновых и цветовых соотношений;
- развитие фантазии и воображения, творческого восприятия природных образов;

- развитие пространственного, логического и образного мышления, развитие художественного вкуса и эстетического восприятия;
- развитие понимания условности изображения и возможности его творческой интерпретации.

Материалы для пленэрной практики: бумага формата А 3 или А 4 для быстрых зарисовок; графические материалы на усмотрение учителя – карандаш, соус, сангина, пастель, уголь и другое. Также можно использовать живописные материалы – акварель, гуашь, цветная тушь, цветные карандаши. На пленэрную практику также необходимо взять складной стул, папку для зарисовок, головной убор для защиты от солнца (если пленэр проходит в летнее время).

Поэтапное выполнение зарисовок указано в Приложение Е (Рисунок Е.1-Е.3) и примеры готовых работ представлены в Приложение Ж (Рисунок Ж.1-Ж.7).

Вторым этапом данной методической программы является изучение истории орнамента различных культур, в данном случае культуры Древнего Египта и Древней Греции. На примере орнаментальных композиций древних египтян и греков у учащихся будут формироваться представления о понятии «декоративности», композиционного построения декоративной композиции, понятии «стилизация» не только природных форм, но и фауны. Формирование представлений о том, какие традиции и символы народы закладывали в декоративные композиции и какой смысл передавали не только образами, но и цветом.

Учащимся необходимо будет выполнить копирование декоративной композиции Древнего Египта или Древней Греции. Мотив можно выбрать самостоятельно. Необходимо учесть все габариты, пропорции, колорит и настроение данного орнамента.

Целью данного методического задания является изучение истории орнамента различных культур и эпох, сформировать представление о композиционном построении, анализируя работу древних египтян и греков.

Благодаря изучению данного материала у учащихся будет складываться представление о классическом орнаменте, о смысле, которые закладывали древние народы в орнаментальные рисунки. Также вместе с ознакомлением с историей орнамента будут формироваться такие умения и навыки, как правильное построение орнаментальной композиции, гармоничное цветовое восприятие, развитие образного и ассоциативного мышления, развитие зрительной памяти, художественного вкуса. Во время выполнения практического задания с копированием орнамента Древнего Египта и Древней Греции у детей будут формироваться умения определения правильных пропорций орнамента и его геометрического строения, правильного композиционного расположения орнамента относительно плоскости бумаги, умения работать с материалом (акварельные краски, гуашь, цветные карандаши, черная и цветная тушь, гелиевые ручки). В зависимости от поставленной задачи преподавателем может быть выбран любой творческий материал для передачи основного замысла орнамента древнегреческого или древнеегипетского. При изучении материала происходит развитие наблюдательности, внимательности.

Материалы для выполнения задания «Копирование декоративного орнамента Древнего Египта и Древней Греции»: бумага А 3, простые карандаши, акварель, гуашь, цветные карандаши, тушь цветная, гелиевые ручки, кисти, емкость для воды.

Третий этап изучения данной методической программы включает в себя биологические зарисовки различных растений и цветов. Рекомендуется выполнять биологические зарисовки с натуры или с методических пособий по биологии по темам строения растений. Специфика данного задания в том, что необходимо делать зарисовки исключительно графическими материалами – тушью, пером, маркерами или лайнерами, черной гелиевой ручкой. Важно передать верно все тоновые отношения с помощью штриховки. Примеры поэтапного выполнения указаны в Приложение И (Рисунок И.1-И.3) и примеры готовых работ в Приложение К (Рисунок К.1-К.3).

Целью данного задания является изучение и анализ особенностей внутреннего строения растений и получение навыков работы с графическими материалами. Изучение внутреннего строения растений позволят развить логическое мышление и навыки анализа у учащихся, что в дальнейшем позволит лучше узнать о пластике линий и в дальнейшем правильно изображать различные растения. Природный мотив ученик может выбрать самостоятельно. Рекомендуется выполнить несколько биологических зарисовок с различными видами растений – цветковые, мхи, папоротники, хвойные растения, с плодами и так далее.

Материалы для задания «Биологическая зарисовка»: бумага А 4 для графики, черные гелиевые ручки, черные лайнеры, тушь, перо, маркеры.

Четвертый этап изучения стилизации природных форм по данной методической программе – это заполнение формы природного мотива. Мотив учащийся может выбрать самостоятельно. Перед выполнением этого задания необходимо выполнить задания на поиск фактуры и поиск силуэта, которые указаны ниже. Задание на поиск силуэта позволит учащимся выявлять формы природного объекта, а задание на поиск фактур закрепит знания о графических возможностях для передачи выразительности при стилизации и трансформации растений в декоративный орнамент.

Задание на поиск различных фактур. Пример указан в Приложение Л (Рисунок Л.1-Л.2).

Целью данного задания является изучение и закрепление знаний о графических возможностях передачи выразительности при стилизации объекта. Учащиеся должны изобразить различные фактуры и понять, что есть множество вариантов, которые они могут использовать при решении различных творческих задач. Для этого необходимо на листе А 4 расположить несколько геометрических фигур, можно взять квадрат, круг, прямоугольник или треугольник. Количество геометрических фигур не менее 16. Все геометрические фигуры должны быть композиционно правильно расположены относительно плоскости листа. Каждую форму необходимо заполнить

фактурой. Основным принципом декоративного изображения строится на придании выразительности объекту, при этом не обязательно сохранять достоверность предмета и его внешних характеристик. Выразительность достигается через линию и фактуру. Линия в декоративной композиции имеет характеристику на каждом отрезке, то есть любое утолщение или сужение линии имеет обоснование, то есть любые ее проявления служат для усиления выразительности всей композиции.

Материалы для выполнения задания на поиск различных фактур:

- лист А 4,
- линейка,
- циркуль,
- тушь, перо,
- гелиевая черная ручка,
- лайнеры или маркеры.

Задание на изображение силуэта растительной формы (листа, цветка, ветви дерева, плода ягоды или фрукты). Пример выполнения задания указан в Приложение М (Рисунок М.1).

В задании необходимо выбрать несколько растений и запечатлеть их силуэт на бумаге формата А 4. Силуэты растений должны быть различными. Важно сохранить характерные черты выбранного растения, чтобы на рисунке оно было узнаваемо. Целью данного задания является продолжение изучения геометрической конструкции и строения формы растения. Силуэт подчеркивает форму растения, ее четкость, форму, пластику, контрасты, линии на плоскости. Идеально сбалансированная форма силуэта, залитая черной тушью, создает особенный пластический образ. Важно при поиске силуэта проявить качества декоративности и орнаментальности, линейное построение, которое будет связано с основной формой.

Материалы для выполнения задания на поиск силуэта растения: бумага формата А 4, карандаши, черный лайнер или маркер, гелиевые черные ручки, акварель, тушь, гуашь, перо.

Задание на заполнение природной формы графическими элементами. В данном методическом задании возможно полностью стилизовать наполнение природной формы или частично. Заполнение природной формы можно выполнить в черно-белом варианте или в цветном, на усмотрение педагога. Пример выполнения представлен в Приложении Н (Рисунок Н.1).

Трансформация внутреннего наполнения формы должна происходить за счет выявления и усиления природных качеств объекта. «Не логично формы округлые превращать в угловатые, удлиненные – заменять укороченными» [10, с. 122]. Использований каких-либо линий или элементов декора должны усиливать выразительность данного мотива. Внутренний декор не должен вступать в противоречие с выбранным природным мотивом, он должен дополнять его и усиливать его особенности, добавлять выразительности предмету. Декор, то есть внутреннее наполнение природной формы на усмотрение автора, его фантазии и воображения. Линии и контур формы могут быть более широкими или узкими в зависимости от места и задумки автора. Рекомендации: линии не должны резко становятся широкими или узкими, переходы должны быть постепенными, чтобы в целом это выглядело гармонично и лаконично. В одной композиции может использоваться несколько видов толщины линий. Все приемы, которые использует ученик в своей работе, должны добавлять выразительности и соответствовать общей задумке. Количество элементов декора также может быть неоднозначным. Важно, чтобы элементы декора выглядели гармонично, а композиция выглядела целостно.

Материалы для задания «Заполнение растительной формы»:

- бумага А 3,
- тушь,
- перо,
- акварель,
- гуашь,
- кисти,

- емкость для воды,
- гелиевые ручки, лайнеры или маркеры.

Пятый этап – составление полноценной декоративной композиции с помощью трансформации и стилизации природных форм.

Целью данного задания является составление полноценной декоративной композиции при помощи стилизации и трансформации природных форм. Все навыки, которые ученики получили ранее, должны способствовать благополучному выполнению данного задания. Необходимо выбрать геометрическую форму и природный мотив, изобразить и трансформировать данный мотив в орнамент, затем вписать в геометрическую форму.

Композиция может быть выполнена в цветном или черно-белом варианте. Примеры композиций приведены в Приложение П (Рисунок П.1-П.5).

Материалы для выполнения задания «Декоративная композиция»: лист бумаги формата А3, тушь цветная или черная, перо, цветные карандаши, гелиевая ручка, маркеры, лайнеры, акварель, гуашь, кисти, емкость для воды.

Наиболее распространенные геометрические формы для декоративного орнамента – это прямоугольник, квадрат, окружность. Природный мотив ученик выбирает самостоятельно. Ограничений с выбором растений нет.

Основные моменты при создании декоративной композиции:

- анализ и изучение внутреннего строения растений в теории и на практике;
- изучение истории орнамента различных культур – Древнего Египта, Древней Греции и его символическое значение;
- изучение понятий масштаб, пропорция, статика и динамика, симметрия и асимметрия, ритм;
- изучение особенностей орнаментальной композиции и графических средств – линия, пластичность, фактура, форма, цвет;
- изучение особенностей изображения орнаментальной декоративной композиции на плоскости;

- изучение особенностей изображения декоративной композиции в геометрической форме.

Все задания, которые выполнялись ранее, вели учащихся к одному – осознанному подходу к стилизации природных форм и его трансформации в декоративный орнамент, так как без предварительной подготовки начинающему художнику трудно перейти сразу к изображению декоративного орнамента.

Основной задачей данного методического пособия помимо помощи начинающим художникам являлись следующие моменты:

- понимание и изучение особенностей и структурного языка построения декоративного орнамента;
- изучение и анализ выразительных средств, которые художники используют при составлении декоративного орнамента;
- изучение особенностей построения декоративной композиции и таких важных понятий в композиции, как симметрия, асимметрия, динамика, статика;
- изучение и анализ истории орнамента в различных культурах;
- анализ расположения декоративного орнамента на плоскости;
- изучение средств, которые позволяют добавить выразительности в декоративную композицию.

Начинающий художник, который изучает дисциплину «Стилизация природных форм» должен, в первую очередь, не слепо копировать орнамент или мотив, он должен научиться логически его выстраивать, делать теоретический анализ композиции формы (внешней и внутренней) и использовать в своей работе выразительные средства, которые помогут дополнить его творческую работу, придать ей оригинальность и отличительные особенности.

Роль педагога состоит в том, чтобы направить ученика, показать ему разнообразие природных форм и бесконечный простор для творчества, помочь

ему научиться анализировать каждое растение и его форму. Проводя анализ, изучая форму растений, листьев, обращаем внимание на его поверхность, фактуру, прожилки. В природе все подчинено одному важному закону, которые необходимо запомнить – все линии расходятся из одной точки, образуя сложный рисунок на поверхности. Изображая природные формы, художник должен анализировать, выявить движение и пластику этих линий. Центральная линия листа – это основа для построения всей структуры. Направление центральной линии листа дает представление о пластике формы, ее движении, симметрии или асимметрии, статике или динамике. На центральную линию листа всегда необходимо обращать внимание, так как именно она дает представления о всей форме листка, а вертикальные и горизонтальные линии составляют конструкцию всего листа из чего потом получается объем растительной поверхности. Основной момент – чем больше на начальном этапе будет уделено изучению и анализу формы листка, тем проще будет выстраивать декоративный орнамент. Это касается и стилизации цветочных форм.

Все растения в природе уникальные, не похожи друг на друга. Каждое растение имеет свой характер и особенности. Задача стилизации и декоративного орнамента – сохранить этот уникальный образ и передать через художественное видение.

Далее необходимо увидеть особенность фактуры выбранного природного мотива, его особенности силуэта. Все это в дальнейшем усилит выразительность всей декоративной композиции.

Приступать к построению декоративной композиции сложно, потому что наше сознание привыкло изображать то, что уже видело или как видит на самом деле. Поэтому задача первоначальных эскизов – это изучение и анализ пластики, формы, движений, особенностей, структуры. Далее следует проявить фантазию и оригинальность, изобразить свое видение, отодвинуться от привычных шаблонов – все это развивает творческие способности, оригинальность мышления и особое художественное видение.

Все вышесказанное поможет начинающему художнику путь и развитие в данном направлении. Целью данного методического пособия являлось помочь увидеть то, что скрыто от глаз, отойти от обычного образа мышления, от копирования, научиться развивать свой стиль, свое оригинальное мышление, воображение и фантазию, развить чувство «декоративности» у детей и в дальнейшем проявить себя в профессиональном плане. Ведь увидеть красоту природы может далеко не каждый, а задача педагога обратить внимание нового поколения на гармонию окружающего мира, ведь наша природа – это бесконечный источник вдохновения для всех людей.

2.2 Рекомендации к организации учебного процесса по выполнению декоративной композиции орнамента с использованием приемов стилизации

Работа со стилизацией на уроках изобразительного искусства помогает развить у учащихся понимание природы, увидеть красоту и гармонию окружающего нас мира, и огромное разнообразие форм. Провести анализ и увидеть – это и есть воспитание особого художественного видения и вкуса, а затем найти средства к изображению увиденного в особом декоративном образе. Природа – это постоянный источник вдохновения и бесконечных идей.

Система современного образования – это безграничное пространство для проявления творческих способностей ребенка, а стилизация еще один компонент, с помощью которого, возможно обучить ребенка различным интересным методам и принципам формообразования. Данное обучение поможет в будущем ребенку проявить себя творчески, оригинально и необычно, применив все знания на практике при этом развивая себя в профессиональном плане.

Основным при выборе данной темы бакалаврской работы послужило то, что стилизация растительных форм неразрывно связана с природой и окружающим миром. Природа с древнейших времен является бесконечным

источником вдохновения и гармонии. На ее многогранное проявление невозможно не обратить внимания. Интересным является тот факт, что каждый цветок и листок индивидуален, не похож на другие, со своим оригинальным растительным узором. Поэтому ребенок, изучая одни и те же растения, может каждый раз открывать для себя что-то новое.

В ювелирном искусстве даже существует особое направление - бионика, бионическое формообразование или бионический подход в ювелирном искусстве. Для него характерно использование природных форм в авторских украшениях. Художник-ювелир использует и воплощает натуральные природные формы в металле. Ювелирная бионика – это инновационное направление в искусстве, это новая философия, которая основана на взаимосвязи человека и природы.

Данные методы позволяют раскрыть в ювелирных украшениях гармонию природного характера. Бионика позволяет вызывать у зрителя новые эмоции, закладывать в ювелирные изделия особый смысл, изображая растительный мир и природные явления в металле.

Природные мотивы, которые художники-ювелиры используют в своих работах, могут быть очень разнообразны. Все зависит от идеи, которую художник хочет донести до зрителя, от видимой гармонии растительного мира до жизни насекомых, животных и птиц, от тонкости развития восприятия рисующего. Стилизация может предстать как поверхностная, когда объект узнаваем в украшении или как отклики природной формы с использованием лишь фактуры объекта. Анализируя форму различных украшений, можно сделать вывод, что за основу были взяты формы живых организмов: соты, крылья насекомых, листья растений, бутоны цветов и так далее.

Каждый человек от природы обладает особой индивидуальностью, которая проявляется в индивидуальном восприятии и мышлении. Поэтому в современном образовании делается акцент на развитие индивидуальности каждого отдельного ученика и проявления особого творческого характера в каждой работе. Способствует развитию индивидуальности и творческих

способностей учеников современная школа, в которой учащийся развивается и проходит обучение с помощью специальных методик, разработанных на основе трансформации природных мотивов в декоративный орнамент. Личность, воспитанная по данным методикам, способна благодаря своей художественно-творческой деятельности сохранять и передавать в своих творческих работах новые ценности современного окружающего нас мира.

Стилизация – один из самых первых творческих методов, который используется в условиях современного образования. Данный метод позволяет ребенку развить воображение, фантазию и объемно-пространственное мышление с помощью использования форм и различных способов формообразования. Способ стилизации позволяет также развивать такие важные качества личности, как способность к восприятию окружающей действительности, развить логику, установить связь с природой и ее индивидуальными образами, позволяет увидеть новизну привычных для нас предметов (цветы, листья, ветви, деревья).

На сегодняшний день проявления стилизации очень многогранны и разнообразны. Данный способ может использоваться как в сфере искусства, так и во многих других сферах. Наиболее актуальной является проблема обучения школьников среднего возраста мыслить образами, добавлять в свои работы элементы особого характера. Также проблемой становится установление у детей связи с природой и окружающим нас миром. В век технологического прогресса дети становятся, зависимы от цифровых технологий и компьютерной техники, мобильных устройств, широко доступного интернета и перестают замечать вокруг красоту и гармонию природы.

Задача педагога состоит в том, чтобы помочь учащимся установить связь с природой, ее образами, научить использованию метода стилизации, дать представление о различных вариантах использования творческих методов формообразования и развить фантазию ребенка. Педагог не должен навязывать ученикам свое собственное видение и предпочтения к формам и колориту. Следует поощрять любое проявление оригинальности и индивидуальности

каждого ученика. Достижение результатов зависит от успешного творческого взаимодействия педагога с учеником во время групповой и индивидуальной работы. Успех во многом зависит от взаимопонимания и доверия между учеником и учителем. Со стороны педагога важным является вселить веру учащимся в себя и свои силы, особенно это касается первых самостоятельных творческих шагов в направлении орнамента и стилизации. Ученик должен раскрепоститься, раскрыть свой особый творческий потенциал и быть мотивированным в дальнейшем профессиональном развитии.

На данный момент существуют определенные методики и задания, которые позволяют развить творческие способности в изобразительной деятельности с использованием стилизации природных форм и создания декоративного орнамента, а также сформируют у детей творческий вкус, развить понимание собственной индивидуальности в рисунках, формирование исполнительской аккуратности в декоративной деятельности.

На занятиях по изучению стилизации как средства развития индивидуального видения и создания творческой работы теория и практика неразрывно связаны между собой. Важно грамотно объяснить учащимся, какая конкретная задача стоит перед ними во время обучения. Ученик должен понимать, какая цель стоит перед ним и в чем конкретно ему помогут в будущем данные знания. При выполнении заданий необходимо соблюдать законы композиции для грамотного построения орнамента и стилизации объекта. В основе каждого задания предусмотрена идея и индивидуальный образ, который ученик закладывает в свой проект или творческое задание.

Основная цель данной методической программы заключается в развитии творческих способностей учеников посредством процесса стилизации природных форм и их трансформации в декоративный орнамент или композицию. Также цель включает в себя развитие тех качеств, которые способствуют личностному росту, углубленному изучению материала, которые может потребоваться учащимся в их будущей профессии.

Каждый новый ученик – это чистый лист, в который необходимо заложить правильные качества, способствующие его дальнейшему развитию как личности. У каждого ученика в возрасте 10-14 лет уже есть свои определенные индивидуальные установки, характер, мировоззрение и творческое восприятие. Поэтому задача педагога состоит в первую очередь в том, чтобы направить ребенка в нужное русло и понимание того, что такое понятия «декоративность» и «стилизация».

Для более глубоко понимания на помощь приходит история орнамента, в данном методическом пособии рассказывается об особенностях орнамента в культуре Древнего Египта и Древней Греции. Анализ данных творческих произведений дает большой творческий отклик, так как в них заложены творческие образы с древнейших времен.

Успех в дальнейшей работе зависит от взаимопонимания и доверия между учеником и учителем. Занятия могут проходить как на индивидуальной основе, так и в группе по несколько человек. Но очень многое зависит от индивидуальных качеств ученика – как анализирует информацию, рисует, насколько творчески мыслит и думает. Все это в дальнейшем будет влиять на творческую активность и успешность ребенка.

Со стороны педагога важно вселить в ребенка уверенность и веру в собственные силы, чтобы ребенок увидел в себе личность, которая может всесторонне развиваться, быть способным и добиваться успехов в различных сферах своей жизни. Важно также при этом, чтобы ребенок осознавал свою особую индивидуальность и ценил эти качества в себе, чтобы он не сравнивал себя с другими учениками и свои творческие работы с работами других детей. У каждого ребенка свой особый индивидуальный творческий путь, где сравнение уместно лишь между работами одного ученика, но в начале пути и дальнейшие творческие работы, которые были созданы по истечении определенного времени. Все эти факторы создают между педагогом и коллективом гармоничные отношения для благоприятного творческого

развития. Особое внимание также стоит уделять таким дисциплинам как живопись, рисунок, колористика, цветоведение и композиция.

«Композиция» – важнейший организующий компонент художественной формы, придающий произведению единство и цельность, соподчиняющий его элементы друг другу и всему замыслу художника. Композиционное решение в изобразительном искусстве связано с распределением предметов и фигур в пространстве, установлением соотношения объемов, света и тени, пятен цвета» [17, с. 167].

Декоративная композиция рождается благодаря стилизации и трансформации определенных мотивов. «В процессе создания декоративной композиции размещение и распределение изобразительных элементов происходит по определенной схеме в логической последовательности, заложенной автором. Изобразительные средства и стилевые особенности должны быть согласованы, подчинены целому, при этом нельзя забывать детали, которые играют очень важную роль» [10, с. 6].

Важно научить ребенка анализировать и формировать логическую цепочку построения декоративной композиции и роли стилизации в построения всего мотива. «Правильно построенная композиция не должна вызывать чувства неопределенности. В ней должна успокаивающая глаз ясность соотношений, пропорций» [10, с.9]. Но остается важный вопрос – как же обучить ребенка композиции и сформировать у него понятие «декоративность формы». Возможно, ранее учащийся уже имел представление о художественной композиции, но не факт, что его обучали данной дисциплине в нужном направлении. В этом ему поможет изучение истории орнамента различных культур и эпох, теоретические аспекты и знания, которые возможно применить на практике. Ведь именно само понимание и чувство «декоративности» - это основа успеха в данной дисциплине.

Стоит отметить, что существует два вида художественной композиции, в которых, с одной стороны акцент сделан на отдельном объекте, как доминанте всей декоративной композиции. Остальное воспринимается только по

отношение к данной доминанте в композиции. Окружающее пространство работает на данный объект. А с другой стороны, без акцента. Это видение без отделения каких-либо частей, единой композицией. Все отдельные детали подчиняются целой композиции.

С чего стоит начать? С изучения природной формы во время выполнения пленэрной практики. Выполнение зарисовок растений на природе во время пленэра позволит проводить анализ строения непосредственно в естественной среде. Данная практика позволит сблизиться с природой и одновременно получить необходимые профессиональные навыки для дальнейшего развития. При это ребенок наделен свободой выбора мотива, который он бы хотел изобразить в своей зарисовке, понять декоративные качества выбранного растения или цветка, перенеся объект на плоскость листа. Пленэрная практика – это первый шаг в понимании «декоративности», свойств растений, их трансформации. У учащегося начинается формироваться понимание природной формы, их строения и взаимодействия различных компонентов одного целого. Он учиться их анализировать, а затем изображать.

Работа на природе при выполнении зарисовок на пленэрной практике сближает человека с природой, формирует понимание мира природы и окружающего нас мира, позволяет увидеть его красоту и гармонию. Воспитание творческого и художественного мира – это означает заметить и изобразить увиденное в декоративном образе.

Основная задача данной пленэрной практики – это за короткий срок собрать максимальное количество полезное информации и природных формообразованиях и изобразить их на плоскости бумаги, сохраняя при этом характерные особенности наблюдаемого растения. Для создания грамотной зарисовки необходимо понимать строение растения и провести анализ формы. Это поможет правильно передать пропорции растения, продемонстрировать его пластичность. Все это поможет создать особый художественный образ учащемуся в своей творческой работе изобразить характерный мотив для данного растения.

Для зарисовок подойдут разнообразные растения характерные для местности. Полезны к изучению растения с плодами, такие как шиповник, боярышник, ветви яблони, сливы, смородины. Особое внимание можно уделить вьющимся растениям, таким как вьюн, виноград, плющ, хмель и многие другие. Различные мхи и лишайники. Полевые цветы – ромашка, колокольчик, тысячелистник, клевер. Злаковые растения – пшеница, ячмень, рожь, гречиха. Различные виды листьев – листья дуба, березы, клена, липы, папоротника. Интересно рисовать растения, которые уже от природы имеют декоративные качества, например, подсолнух, сухоцвет, репейник. Можно делать зарисовки различных видов плодов, например, малины, клубники, крыжовника, яблок, рябины. Изображение почек различных растений или бутонов цветов. Также хорошо для изучения и зарисовок изобразить различные виды фактур, например, фактуру мха, коры деревьев, различные шишки, камни или растения с характерными фактурными особенностями. Рекомендации к поэтапному выполнению зарисовок растений приведены в Приложение Е (Рисунок Е.1-Е.3).

Материалы для пленэрной практики: бумага формата А 3 или А 4 для быстрых зарисовок; графические материалы на усмотрение учителя – карандаш, соус, сангина, пастель, уголь и другое. Также можно использовать живописные материалы – акварель, гуашь, цветная тушь, цветные карандаши. На пленэрную практику также необходимо взять складной стул, папку для зарисовок, головной убор для защиты от солнца (если пленэр проходит в летнее время).

Творческие способности развиваются в процессе переработки увиденного мотива. Учащийся действует по принципу – «изучил, оценил и улучшил». Он выражает свой индивидуальный характер в творческой работе. Иными словами, учащийся создает что-то новое, то, что ранее не было создано. «Художник волен работать в любой форме, но должен быть мастером – в гармонии элементов, колорите, выразительности идеи произведения, во множестве частных задач картины, которые поднимают работу до высот художественного произведения» [17, с. 77].

Понятие «стилизация» носит сугубо индивидуальный характер, включает в себя особое творческое авторское видение предмета, а в данном случае растений и природных форм. Стилизация позволяет художнику через свою работу передать свои внутренние ощущения от увиденного, вложить свои особые чувства и ощущения. Все это невозможно без развитых творческих способностей учащихся.

Можно сделать вывод, что уроки по стилизации природных форм в декоративный орнамент способствуют развитию творческих способностей, логики, пространственному мышлению и усидчивости. Также в процессе обучения у учащихся формируются навыки самоконтроля. Данный вид практики приобретает особую значимость, так как в наше время очень актуальна тема воспитания у детей с раннего возраста любви к природе и бережного отношения к окружающему миру.

Выводы по 2 главе

В современном мире существует множество способов для проявления творчества и творческих способностей. Стилизация позволяет развивать творческие способности детей и связывает это развитие с природным миром. Благодаря стилизации дети учатся видеть в природе гармонию, красоту и вдохновение.

В данном методическом пособии представлено пошаговое изучение стилизации и трансформации природных форм в декоративный орнамент. Задания учат прежде всего анализировать увиденный объект (растение, цветок) и только после изображать его на плоскости листа. Это важный момент, на который необходимо делать акцент на каждом новом занятии.

Понятие стилизация интересна и многогранна для изучения. Важно, что при изучении стилизации ребенок учится и развивает в себе такие качества, как анализ, творческое мышление, логику, воображение, фантазию и

творческие способности. Развитые творческие способности в современном мире являются важным аспектом успешной личности.

Также стоит отметить, что изучение приемов стилизации позволит ребенку не ограничиваться в будущем при выборе профессии. Стилизацию в своей работе используют множество интересных профессий. Так как стилизация – это прежде всего, вариативность мышления и многообразие возможных решений. Стилизация встречается в повседневной жизни практически везде: мозаика, различные виды вышивки, картины, витражи, настенная роспись, мультипликация, логотипы, плакаты и многое другое.

Множество интересных заданий, которые представлены в данном методическом пособии позволят раскрыть учащимся свой творческий потенциал и постепенно переходить к более сложным заданиям. Поэтапное выстраивание процесса позволяет постепенно усваивать новую информацию и качественно отрабатывать полученную теорию на практике, учитывая особенности возраста детей 10-14 лет.

Декоративная композиция имеет существенное значение в формировании у детей композиционного мышления, навыков стилизации, трансформации и обобщения. Декоративная композиция обогащает восприятие детей в изображении как плоской, так и объемной формы. Происходит процесс усвоения основ изобразительной грамоты, что естественно способствует развитию художественного мышления, в свою очередь связано с творческим процессом познания объемной форм и уровнем художественно-образной выразительности.

Заключение

На основании всего вышесказанного, можно утверждать, что успешно была разработана методика, направленная на изучение методов формирования творческих способностей в изобразительной деятельности средствами художественной стилизации в орнаменте, исследован процесс учебно-творческой деятельности учащихся на занятиях по изобразительной трансформации природных мотивов методом стилизации.

Были поставлены и решены следующие задачи:

- изучить понятие, особенности и виды стилизации в изобразительном искусстве;
- изучить методы стилизации природных форм в декоративный орнамент;
- изучить актуальную литературу, которая отражает проблеме развития творческих способностей у учащихся;
- изучить особенности композиции орнамента в различных культурах;
- разработать эскизы методических заданий и поэтапно их изобразить.

Также было продемонстрированы методики стилизации природной формы в декоративный орнамент, разработан комплекс учебно-методических заданий и рекомендаций, который способствует развитию творческих способностей учеников путем стилизации и преобразования природных форм в декоративный орнамент и продемонстрированы методики обучения стилизации природных форм в декоративном орнаменте.

Данные методические рекомендации и учебно-творческие задания, будут использованы в практике общеобразовательной школы и в системе дополнительного образования в изучении дисциплин изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

Список используемой литературы и используемых источников

1. Алпатов М.В. Художественные проблемы искусства Древней Греции. М., 1987.
2. Артемьева Т. И. Методологический аспект проблемы способностей [Текст] / Т.И. Артемьева. – М.: Наука, 1987. – 184 с.
3. Бадян В. Е. Основы композиции [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / В. Е. Бадян, В. И. Денисенко. - Москва : Акад. Проект : Трикста, 2017. - 175 с., [48] цв. ил. - (Gaudeamus). - ISBN 978-5-8291-2506-6.
4. Богоявленская Д. Б. Психология творческих способностей [Текст] / Д.Б. Богоявленская. – М.: Академия, 2002. – 320 с.
5. Богоявленская Д.Б. О предмете и методе исследования творческих способностей [Текст] / Д. Б. Богоявленская // Психологический журнал. – 1995. – т.16. – № 5 – С. 49–58.
6. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте [Текст] / Л.С. Выготский: Психологический очерк. – М.: Просвещение, 1991. – 93 с.
7. Глазова М. В. Изобразительное искусство. Алгоритм композиции [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / М. В. Глазова, В. С. Денисов. - Москва :Когито-Центр, 2012. - 220 с. : ил. - ISBN 978-5-89353-362-0.
8. Годфруа Ж. Психология, изд. в 2 т., том 1. - М.: Мир, 1992. с. 436.
9. Дворецкий И. Х. Латинско-русский словарь. — М.: Русский язык, 1976. — С. 712.
10. Декоративная композиция: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 030800 «Изобразительное искусство / Г.М. Логвиненко. – М. :Гуманитар изд. центр ВЛАДОС, 2005. – 144 с. : ил. – (Изобразительное искусство). ISBN 5-691-01055-7.
11. Дружинин В. Н. Психология общих способностей [Текст] / В. Н. Дружинин. – СПб: Питер, 2002. – 368 с.
12. Ермаков Г.И. Пленэр [Электронный ресурс] : учебно-методическое

пособие / Г. И. Ермаков. - Москва : МПГУ, 2013. - 182 с. - ISBN 978-5-7042-2428-0.

13. Ермолаева-Томина, Л.Б. Психология художественного творчества [Текст] / Л.Б. Ермолаева - Томина. – М.: Академический проспект, 2003. – 304 с.

14. История Древнего Египта: — Общ. ред., вступит, статья и коммент. д. филос. н. А. Л. Вассоевича. — СПб.: «Летний Сад» — Журнал «Нева», 2000. — 560 с, илл.

15. История Древней Греции: Том 1/ Э. Курциус. – Мн.: Харвест, 2002. – 496 с. [10] л.: ил.: ил. – (Классическая мысль). ISBN 985-13-116-2.

16. История Древней Греции: Учеб./Ю.В. Андреев, Г.А. Кошеленко, И 90 В.И. Кузищин Л.П. Маринович; Под ред. В.И. Кузищина. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Высш. шк., 2003. — 399 с: ил., карты.ISBN 5-06-003676-6.

17. Композиция : теория и практика изобразительного искусства / Р. Паранюшкин. – Изд. 2-е. – Ростов н.Д. : Феникс, 2005. – 79, [4] с. : ил. – (Школа изобразительных искусств) ISBN 5-2222-07410-2.

18. Креативная педагогика. Методология, теория, практика [Электронный ресурс] / под ред. д. т. н., проф. В. В. Попова, акад. РАО Ю. Г. Круглова. - 3-е изд., испр. и доп. (эл.). - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 319 с.: ил. - ISBN 978-5-9963-1022-7.

19. Кудрявцев В., Синельников В. Ребёнок-дошкольник: новый подход к диагностике творческих способностей. -1995 № 9 стр. 52-59, № 10 стр. 62-69.

20. Липинская Я., Марциняк М. Мифология древнего Египта. «Искусство». 1983. 221 с.

21. Матвеева Т.В. Стилизация как прием художественного образного мышления будущих дизайнеров.— Орел.: Успехи современного естествознания, 2004. – 5 с.

22. Меерович М. Технология творческого мышления [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. Меерович, Л. Шрагина. - 2-е изд., испр. и доп. -

Москва : Альпина Паблшер, 2017. - 505 с. - ISBN 978-5-9614-5452-9.

23. Нечаев Н. Н., Очеловечивание творчества: проблемы и перспективы [Текст] / Н.Н. Нечаев // Вопросы психологии. – 2006. – № 3. – С. 325.

24. Ожиганова Г. В. Подражание поведению взрослого как механизм формирования креативности у детей [Текст]: дисс. ... канд. психол. наук: 19.00.01/ Г. В. Ожиганова. – М., 1999. – 240 с.

25. Плешивцев А. А. Технический рисунок и основы композиции [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов 1-го курса заоч. отделения бакалавриата / А. А. Плешивцев. - Москва : МГСУ : Ай Пи Эр Медиа : ЭБС АСВ, 2015. - 162 с. : ил. - (Архитектура). - ISBN 978-5-7264-1036-4.

26. Полевой В.М. Популярная художественная энциклопедия. – М.: Советская энциклопедия, 1986. – Т. 1 – 476 с.

27. Пономарёв Я. А. Психология творчества [Текст] / Я. А. Пономарёв. – М.: Наука, 1976. – 303 с.

28. Пономарёв, Я. А. Психология творчества [Текст] / Я. А. Пономарёв. – М.: Наука, 1976. – 303 с.

29. Психологический словарь [Текст] / Под ред. В.П. Зинченко, Б. Г. Мещерякова. – М.: АСТ: [и др.], 2006. – 479 с.

30. Ростовцев Н. Н., Игнатъев С. Е., Шорохов Е. В. Рисунок. Живопись. Композиция. Хрестоматия: учебное пособие для студентов ХГФ пединститутов. М. : Просвещение, 1989. 207 с.

31. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии [Текст] / С.Л. Рубинштейн. – СПб: Изд-во «Питер», 2001. – 720 с.

32. Саяпина Е.И. Развитие образного мышления у студентов художественнографических факультетов педагогических вузов на занятиях портретной живописью: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02: Краснодар, 2002 181 с. РГБ ОД, 61:03-13/505-4.

33. Современный словарь по педагогике [Текст] / Составитель: Рапацевич Е.С. – М.: Современное слово, 2001. – 928 с.

34. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство: краткий словарь художественных терминов. Учебник 5-8кл. В 4 ч. – Обнинск.: Титул, 1996. – Ч.4. 1996 - 80с.
35. Творчество: теория, диагностика, технологии: Словарь-справочник / Под общ. ред. Т.А. Барышевой СПб., 2008. 296 с.
36. Теплов Б. М. Избранные труды: в 2х т. – Т.1 / Б. М. Теплов. – М.: Педагогика, 1985. – 328 с.
37. Трансформация природного мотива в орнаментальную декоративную форму : учебное пособие / М. С. Якушева ; МГХПУ им. С. Г. Строганова. М. - : МГХПУ им. С. Г. Строганова, 2009 – 240 с. : илл.
38. Шадриков В. Д. Деятельность и способности [Текст] / В.Д. Шадриков. – М.: Логос, 1994. – 315 с.
39. Щебланова Е. И. Одаренность как психологическая система: структура и динамика в школьном возрасте: дисс... дра психол. наук : 19.00.01 / Е.И. Щебланова. – М., 2006. – 311 с.
40. Яковлева Е. Л. Психология развития творческого потенциала личности [Текст] / Е. Л. Яковлева. – М.: Флинта, 1997. – 224 с.
41. Ростовцев Н.Н., Игнатъев С.Е., Шорохов Е.В. Рисунок. Живопись. Композиция. Хрестоматия: учебное пособие для студентов ХГФ пединститутов. М. : Просвещение, 1989. 207 с.

Приложение А

Ботаническая иллюстрация из книги Köhler's *Medizinal-Pflanzen*, 1887 г.

Рисунок А.1 – Береза вишневая. Ботаническая иллюстрация из книги Köhler's *Medizinal-Pflanzen*, 1887 г.

Приложение Б
Примеры статичной и динамичной композиции

А. Статичная композиция

Б. Динамичная композиция

Рисунок Б.1 – Примеры статичной и динамичной композиции, из учеб. пособия для студентов вузов, обучающихся по специальности 030800 «Изобразительное искусство» авт. Г.М. Логвиненко

Приложение В
Примеры древнеегипетского орнамента

Рисунок В.1 – Древнеегипетский орнамент. Иллюстрация из книги: Owen Jones. The Grammar of Ornament. London, 1856 г.

Продолжение Приложения В

Рисунок В.2 – Древнеегипетский орнамент. Иллюстрация из книги: Owen Jones. The Grammar of Ornament. London, 1856 г.

Продолжение Приложения В

Рисунок В.3 – Древнеегипетский орнамент. Иллюстрация из книги: Owen Jones. The Grammar of Ornament. London, 1856 г.

Приложение Г
Орнамент Древней Греции

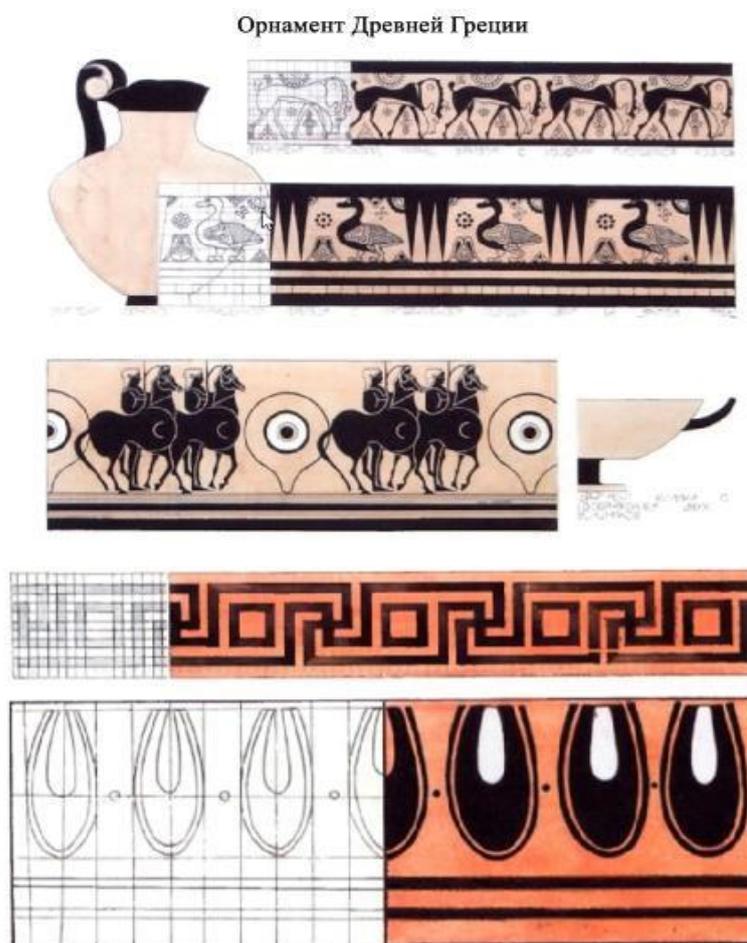

Рисунок Г.1 – Орнамент Древней Греции. Иллюстрация учебного пособия
М.С. Якушева «Трансформация природного мотива в орнаментальную
декоративную форму» 2009 г.

Продолжение Приложения Г

Орнамент Древней Греции

Рисунок Г.2 –Орнамент Древней Греции. Иллюстрация учебного пособия
М.С. Якушева «Трансформация природного мотива в орнаментальную
декоративную форму» 2009 г.

Приложение Д
Древнегреческий меандр

Древнегреческий меандр

Рисунок Д.1 – Древнегреческий меандр. Изображение находится в общественной доступности, правообладатель не выявлен

Приложение Е

Поэтапного выполнения растительных зарисовок

Пленэрная практика (поэтапное выполнение)

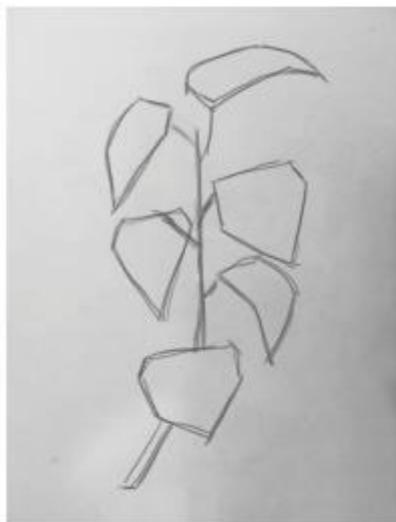

Рис 1. Располагаем композицию на плоскости листа, намечаем пропорции листьев.

Рис 2. Прорабатываем контур листьев, опираясь на натуру.

Рис 3. Прорабатываем тональные отношения, создаем объем листьев

Рис 4. Прорабатываем текстуру листьев с помощью штриховки,

Рисунок Е.1 – Поэтапного выполнения растительных зарисовок к заданию «Пленэрная практика»

Продолжение Приложения Е

Пленэрная практика (поэтапное выполнение)

Рис 1. Намечаем основные линии, располагаем композицию относительно плоскости листа.

Рис 2. Простраиваем основные стебли растения и намечаем более темные листья растения.

Рис 3. Простраиваем светотень, отмечаем расположение цветов.

Рис 4. Прорабатываем цветы растения, расставляем акценты.

Рисунок Е.2 – Поэтапного выполнения растительных зарисовок к заданию «Пленэрная практика»

Продолжение Приложения Е

Пленэрная практика (поэтапное выполнение)

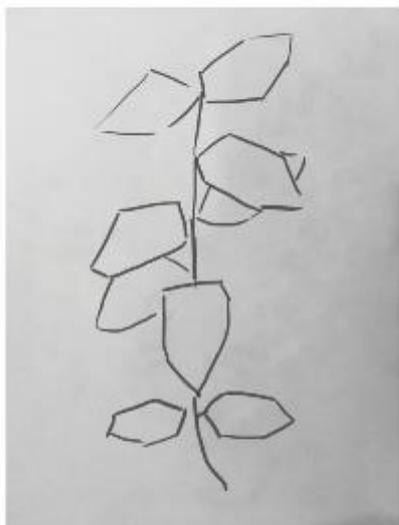

Рис 1. Намечаем основные линии, распологаем композицию относительно плосности листа.

Рис 2. Прорабатываем листья, опираясь на натуру, намечаем ягоды.

Рис 3. Простраиваем светотень, расставляем акценты.

Рис 4. Прорабатываем фактуру листьев с помощью штриховки, придаем объем ягодам.

Рисунок Е.3 –Поэтапного выполнения растительных зарисовок к заданию «Пленэрная практика»

Приложение Ж
Растительные зарисовки к заданию

Пример готовых зарисовок на пленэре

Рисунок Ж.1 – Пример готовой растительной зарисовки к заданию
«Пленэрная практика»

Продолжение Приложения Ж

Пример готовых зарисовок на пленэре

Рисунок Ж.2 – Пример готовой растительной зарисовки к заданию «Пленэрная практика»

Продолжение Приложения Ж

Пример готовых зарисовок на пленэре

Рисунок Ж.3 – Пример готовой растительной зарисовки к заданию «Пленэрная практика»

Продолжение Приложения Ж

Пример готовых зарисовок на пленэре

Рисунок Ж.4 – Пример готовой растительной зарисовки к заданию «Пленэрная практика»

Продолжение Приложения Ж

Пример готовых зарисовок на пленэре

Рисунок Ж.5 – Пример готовой растительной зарисовки к заданию «Пленэрная практика»

Продолжение Приложения Ж

Пример готовых зарисовок на пленэре

Рисунок Ж.6 – Пример готовой растительной зарисовки к заданию «Пленэрная практика»

Продолжение Приложения Ж

Пример готовых зарисовок на пленэре

Зарисовка выполнена черной гелевой ручкой

Рисунок Ж.7 – Пример готовой растительной зарисовки к заданию
«Пленэрная практика»

Приложение И

Поэтапное выполнение биологической зарисовки растения

Задание “Биологический рисунок”

Биологическая зарисовка растения делается черной гелевой ручкой, пером или черными тонкими лайнерами. В начале визуально намечается композиция, затем построение растений сразу необходимо начать графическими материалами. Затем прорабатывается тон при помощи штриховки.

Рисунок И.1 – Поэтапное выполнение биологической зарисовки растения

Продолжение Приложения И

Задание “Биологический рисунок”

Биологическая зарисовка позволяет изучить строение растений и его отдельных частей (листьев, цветков, бутонов, соединений стебля). При выполнении важно обращать внимание на все особенности строения данного растения.

Рисунок И.2 – Поэтапное выполнение биологической зарисовки растения

Продолжение Приложения И

Задание “Биологический рисунок”

Биологическая зарисовка растения делается черной гелевой ручкой, пером или черными тонкими лайнерами. В начале визуально намечается композиция, затем построение растений сразу необходимо начать графическими материалами. Затем прорабатывается тон при помощи штриховки.

Рисунок И.3 – Поэтапное выполнение биологической зарисовки растения

Приложение К
Биологическая зарисовка растения

Пример готовых биологических зарисовок

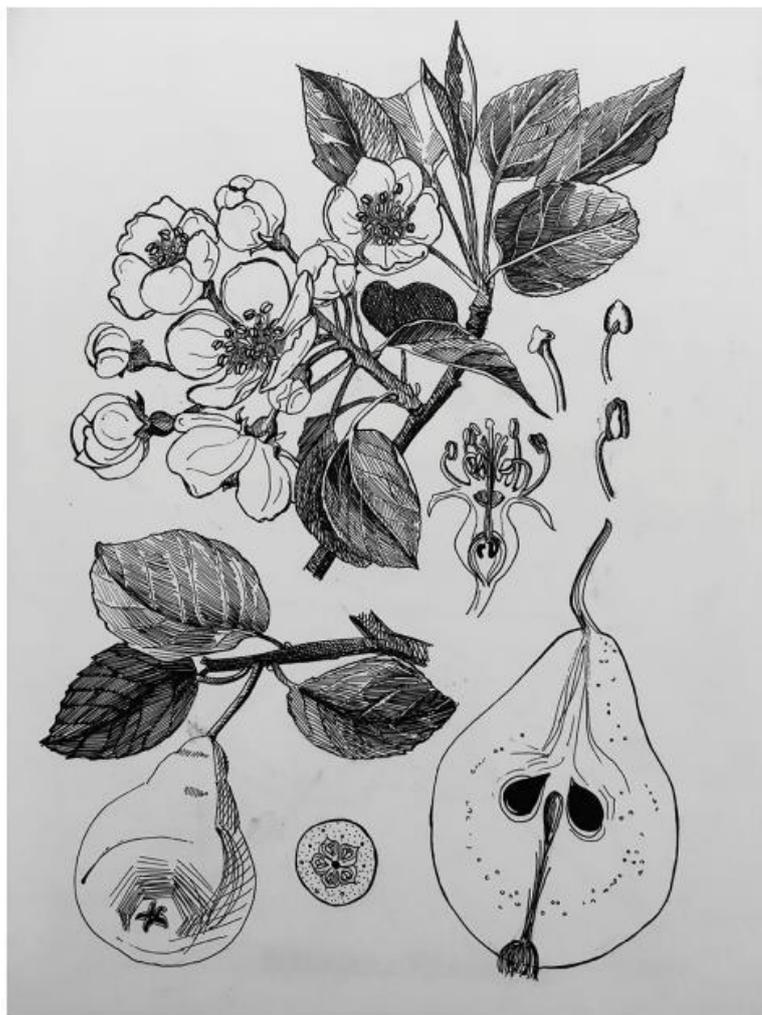

Рисунок К.1 – Пример готовой биологической зарисовки растения

Продолжение Приложения К

Пример готовых биологических зарисовок

Рисунок К.2 – Пример готовой биологической зарисовки растения

Продолжение Приложения К

Пример готовых биологических зарисовок

Рисунок К.3 – Пример готовой биологической зарисовки растения

Приложение Л
Примеры фактур

Задание на поиск различных фактур

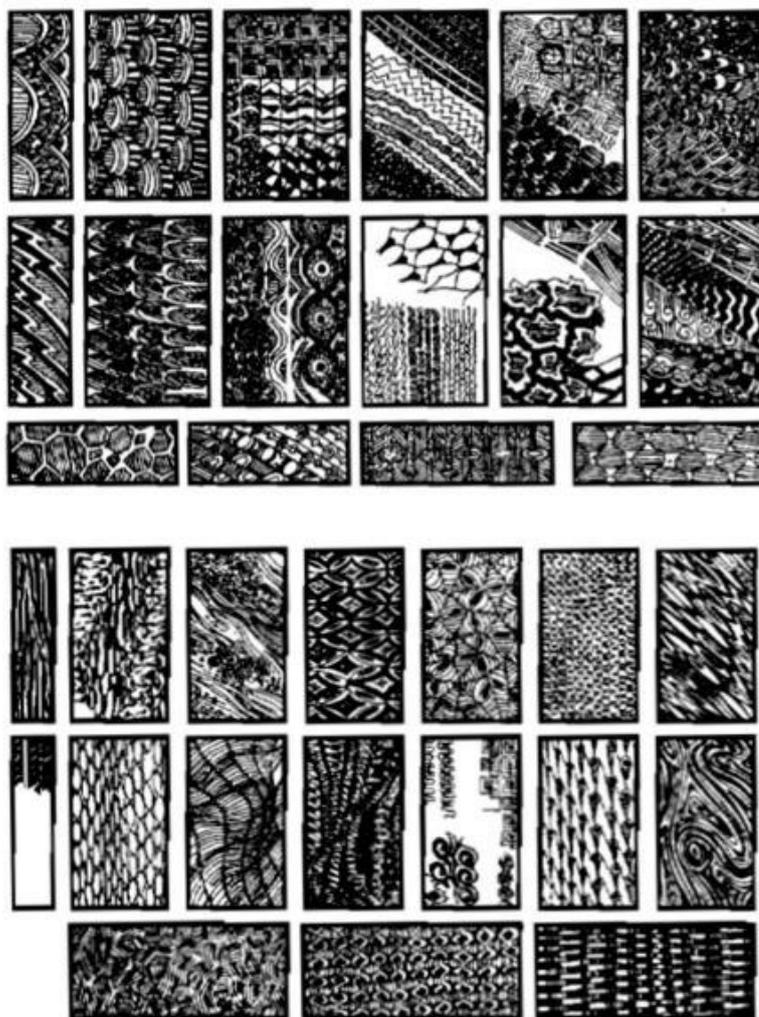

Рисунок Л.1 – Примеры фактур. Иллюстрация из учеб. пособия для студентов вузов, обучающихся по специальности 030800 «Изобразительное искусство» авт. Г.М. Логвиненко

Продолжение Приложения Л

Задание на поиск различных фактур

Рисунок Л.2 – Примеры фактур. Иллюстрация из учеб. пособия для студентов вузов, обучающихся по специальности 030800 «Изобразительное искусство» авт. Г.М. Логвиненко

Приложение М

Выполнение задания по поиску силуэта растения

Задание на поиск силуэта растений

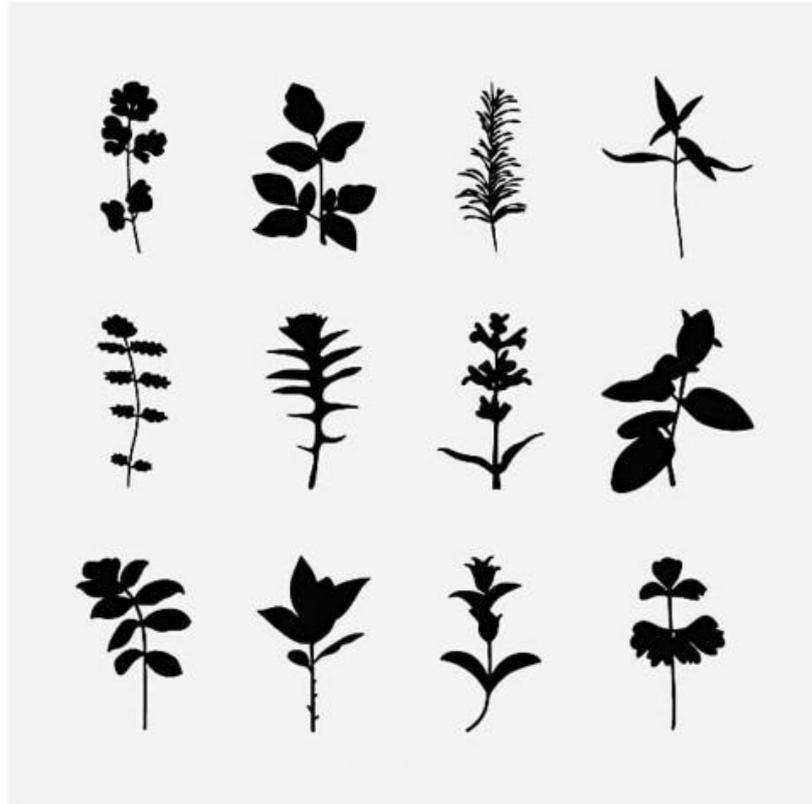

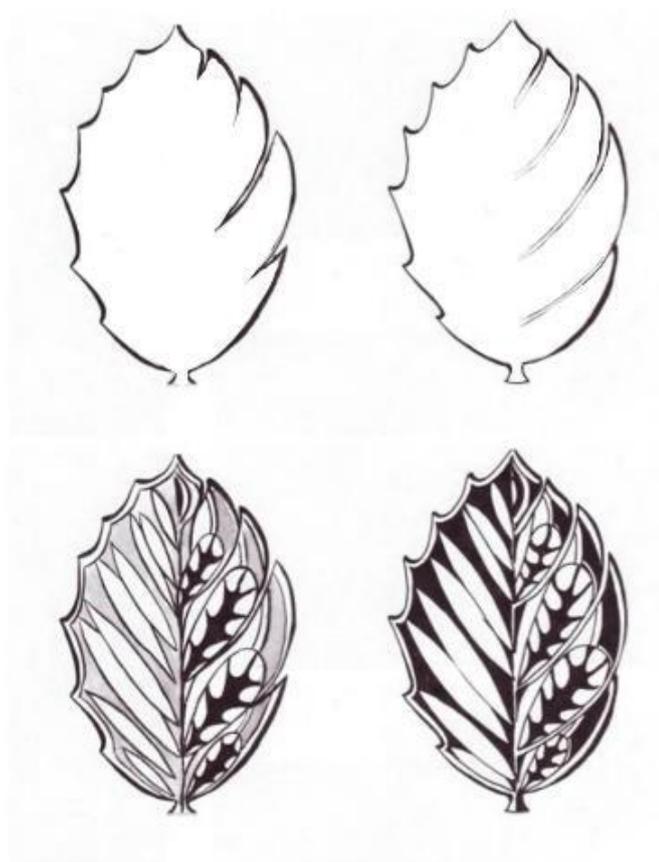
Рисунок М.1 – Пример выполнения задания по поиску силуэта растения.

Изображение находится в общественной доступности, правообладатель не
выявлен

Приложение Н

Выполнения задания по наполнению природной формы

Задание “Заполнение растительной формы”

Заполнение растительной формы декоративными узорами,
различными фактурами в графике.

Рисунок Н.1 – Пример выполнения задания по наполнению природной формы орнаментом. Иллюстрация учебного пособия М.С. Якушева «Трансформация природного мотива в орнаментальную декоративную форму» 2009 г.

Приложение П
Декоративные композиции

Примеры различных декоративных композиций

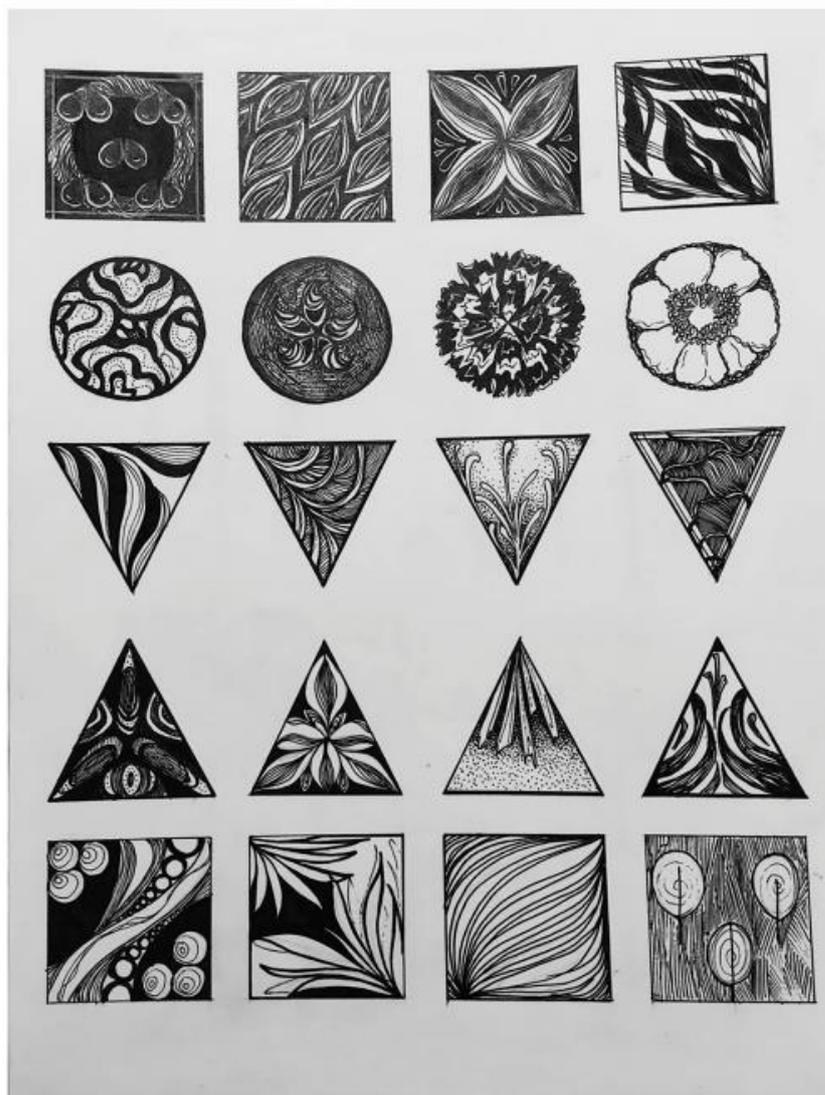

Рисунок П.1 – Примеры готовых декоративных композиций

Продолжение Приложения П

Примеры различных декоративных композиций

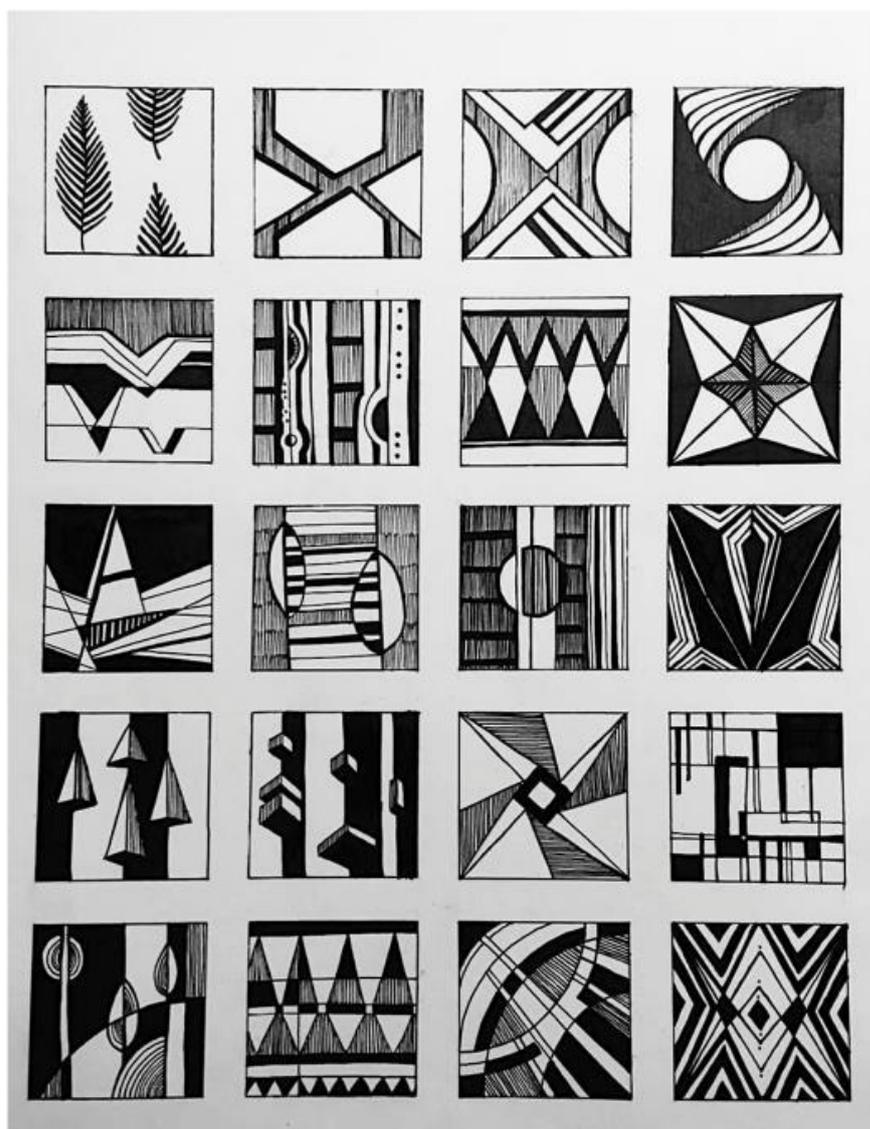

Рисунок П.2 – Примеры готовых декоративных композиций

Продолжение Приложения П

Примеры различных декоративных композиций

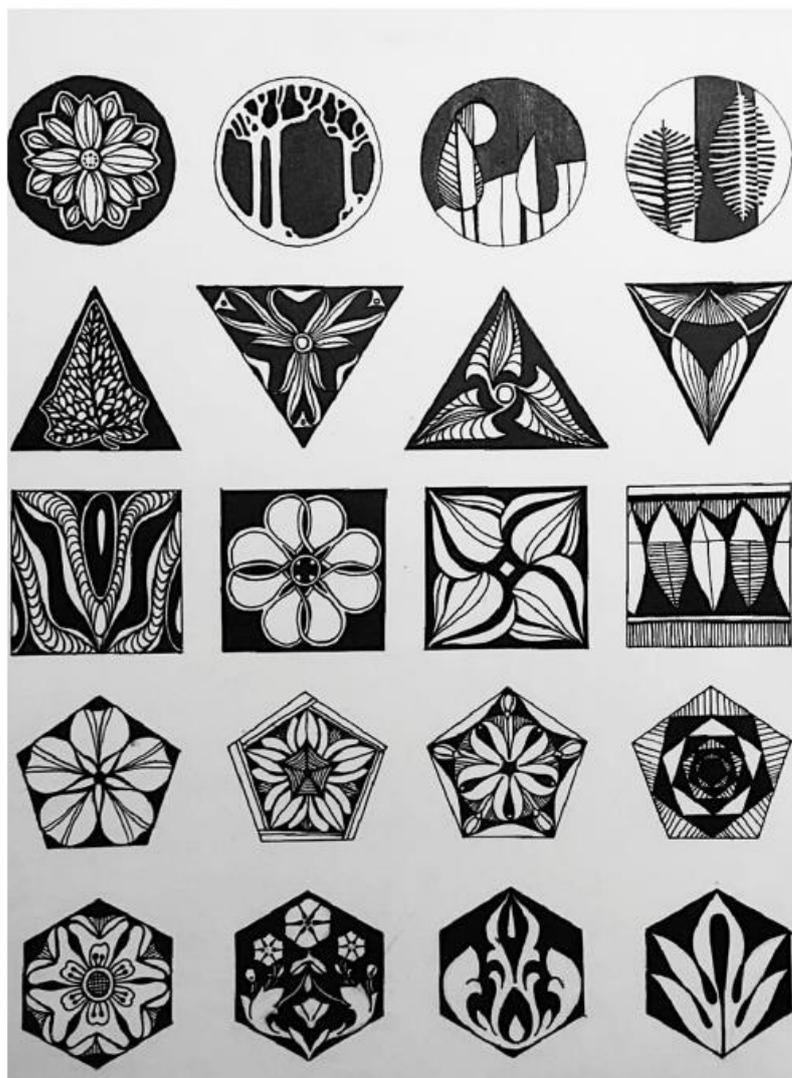

Рисунок П.3 – Примеры готовых декоративных композиций

Продолжение Приложения П

Примеры различных декоративных композиций

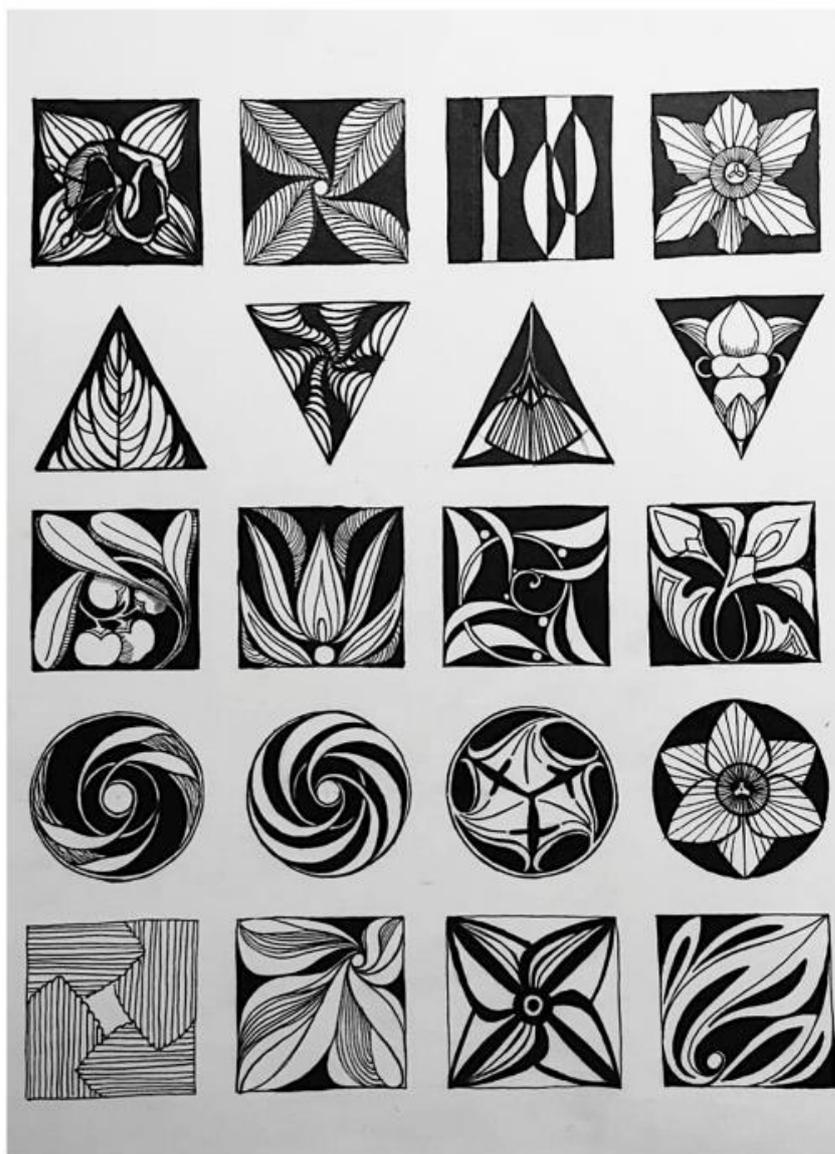

Рисунок П.4 – Примеры готовых декоративных композиций

Продолжение Приложения П

Пример декоративной композиции

Рисунок П.5 – Примеры готовых декоративных композиций