

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 «Тематический натюрморт как средство формирования у детей изобразительных навыков и умений»

Обучающийся

Л. Д. Рахимбердиева

(Инициалы Фамилия)

(личная подпись)

Руководитель

Е. С. Василик

(ученая степень (при наличии), ученое звание (при наличии), Инициалы Фамилия)

Аннотация

Тема выпускной квалификационной работы «Тематический натюрморт как средство формирования у детей изобразительных навыков и умений»

Дипломная работа исследует влияние тематического новогоднего натюрморта на развитие художественных навыков и эмоционального восприятия у детей среднего школьного возраста. В современном образовательном процессе важное место занимает развитие творческого мышления, художественных навыков у детей. Тематический натюрморт предоставляет возможность экспериментировать с формами, цветами и композицией, что в свою очередь способствует развитию у детей креативности.

Актуальность выбранной темы определяется необходимостью развития творческих умений и навыков детей в современном мире. Успешное формирование творческого человека является большой инвестицией в будущее детей.

Цель исследования: разработка комплекса программы уроков, который через процесс создания натюрморта будет способствовать развитию воображения, выражению эмоций, композиционному навыку.

Задачи исследования:

- исследовать развитие изобразительных навыков и умений детей в процессе выполнения натюрморта;
- рассмотреть методы формирования изобразительных навыков и умений детей;
- рассмотреть специфику новогодней тематики в жанре натюрморта;
- показать этапы выполнения натюрморта «Новогодний тет-а-тет».

Структура бакалаврской работы состоит из введения, двух глав, заключения, списка используемой литературы, приложений. Объём бакалаврской работы – 56 страниц.

Оглавление

Введение.....	4
Глава 1 Тематический натюрморт «Новый год» – формируемые изобразительные навыки и умения детей среднего школьного возраста	7
1.1 Развитие изобразительных навыков и умений детей среднего школьного возраста	7
1.2 Методы развития изобразительных навыков и умений у детей	12
1.3 Историческое отражение традиций празднования Нового года....	16
Глава 2 Опытнo-экспериментальная работа по формированию изобразительных навыков и умений у детей в процессе выполнения тематического натюрморта	23
2.1 Диагностика имеющихся художественных навыков и умений детей на констатирующем этапе	23
2.2 Разработка и реализация комплекса уроков для развития изобразительных навыков и умений детей	30
2.3 Анализ результатов педагогического эксперимента.....	42
Заключение	47
Список используемой литературы	49
Приложение А	51
Приложение Б	52
Приложение В.....	55

Введение

Любой живописный натюрморт, любая постановка – это маленький пересказ чувств, настроения, стиля жизни художника.

Актуальность выбранной темы определяется необходимостью развития творческих умений и навыков детей в современном мире. Успешное формирование творческого человека является большой инвестицией в будущее детей, которая принесет огромную пользу как им самим, так и обществу в целом. В процессе творческой деятельности, у детей среднего школьного возраста развивается критическое мышление, в виде критики и самокритики художественных произведений. Натюрморт, как средство развития изобразительных навыков и умений, является наиболее близким жанром большинству детей. Он содержит предметы, которые чаще всего окружают детей в быту. Общество нуждается в большем количестве людей с творческим критическим мышлением, из чего следует, что тема натюрморта в обучении детей обладает высоким потенциалом.

Предметы неодушевлённой природы, объединенные одной темой наиболее предпочтительный жанр искусства, для того чтобы наглядно объяснить ребенку основы композиции. В работе представлены результаты анализа детских работ, которые демонстрируют положительную динамику в развитии творческого самовыражения детей при работе над тематическим новогодним натюрмортом. Для психологического и эмоционального развития, важно выразить свои чувства и эмоции через искусство. Самовыражение через изобразительное искусство является важным аспектом для детского развития. Данный вид деятельности является самым привлекательным и доступным для первичного саморазвития. Интерес к рисунку и живописи способствует формированию воображения и эмоционального отклика. Успешное формирование творческой личности зависит от личной целеустремленности, педагогических методов и окружающей обстановки. Организация активного коллективного творчества является успешным началом для усвоения

материала.

С нашей точки зрения актуальность данного исследования заключается в том, что тематический натюрморт является художественным средством, помогающим детям развивать способность видеть и воспринимать окружающий мир, это является основой для формирования художественного мышления.

Объект исследования: развитие изобразительных навыков и умений детей.

Предмет исследования: методы развития изобразительных навыков и умений.

Цель исследования: разработка комплекса программы уроков, который через процесс создания натюрморта будет способствовать развитию воображению, выражению эмоций, композиционному навыку.

Задачи исследования:

- исследовать развитие изобразительных навыков и умений детей в процессе выполнения натюрморта;
- рассмотреть методы формирования изобразительных навыков и умений детей;
- рассмотреть специфику новогодней тематики в жанре натюрморта;
- показать этапы выполнения натюрморта «Новогодний тет-а-тет».

Педагогическая целесообразность представленной методической работы по реализации тематического натюрморта «Новогодний Тет-а-тет» заключается в том, что учащиеся закрепляют имеющиеся у них художественные знания и навыки.

Педагогические методы обучения, целенаправленно подобранные для детей среднего школьного возраста, способствовали эффективному развитию изобразительных навыков и умений.

Частично-поисковый метод был направлен на мозговую деятельность учащихся. Процесс творческого поиска стимулирует развитие активный поток

мыслей учащихся. Планирование дальнейшей работы учащихся становится более структурированным, благодаря определению последовательности изображения натуры.

Объяснительно-иллюстративный метод демонстрирует ученикам наиболее полную информацию об изучаемом предмете. Объяснение изучаемого материала практически всегда нуждается в иллюстрировании. Раскрытие главных нюансов изучаемой темы способствует результативному завершению работы.

Исследовательский метод раскрывает способности детей и предоставляет данные для их дальнейшей траектории обучения.

Методология исследования. Внимание уделялось изучению и анализу литературы по педагогике изобразительного искусства и психологии возрастного художественного творчества. По педагогике изобразительного искусства использовались работы авторов: Е.В. Шорохова, В.С. Кузина, С.Д. Левина, М.А. Елисеева, С.В. Арановой, В.Б. Косминской, Н.Б. Халезовой, А.А. Лопатиной, по психологии и педагогике художественного творчества труды авторов: В.И. Петрушина, А.А. Мелик-Пашаева.

Практическая значимость исследования заключается в следующем: Основным условием художественного развития ребенка является практическая визуальная деятельность. Уроки рисования натюрмортов включают художественную интерпретацию того, что изображено. Каждое задание основано на эмоциях, чувствах и переживаниях ребенка, что придает работе художественный смысл, выразительность и эмоциональную значимость.

Первая глава квалификационной бакалаврской работы содержит методы раскрытия творческого потенциала детей. Историческое развитие становления новогодних традиций. Вторая глава содержит исследовательскую деятельность по раскрытию изобразительных умений и навыков детей, в процессе создания тематического натюрморта.

Глава 1 Тематический натюрморт «Новый год» – формируемые изобразительные навыки и умения детей среднего школьного возраста

1.1 Развитие изобразительных навыков и умений детей среднего школьного возраста

Возрастные этапы художественного обучения подростков в возрасте от 11 до 14 лет характеризуются изменениями в понимании искусства и улучшением художественных способностей. В этот период происходит переход от непосредственного восприятия образов к более глубокому пониманию художественных произведений.

Как и любая другая возрастная категория, средний школьный возраст имеет свои особенности. Появляется активное желание выражать свои мысли, чувства и переживания. Искусство превращается в более необходимый инструмент познания. Дети начинают проявлять больше интереса к произведениям искусства. Появляется необходимость понять идею автора, заложенную в произведение. Развиваются аналитическое мышление и критическое восприятие. Анализ произведений искусства становится доступным благодаря более широкому пониманию изобразительного языка и художественных приемов. Умение формулировать собственную точку зрения подвергается активному развитию. Интересы к истории произведений искусства становятся больше.

Увлечение экспериментами с различным количеством художественных материалов набирает больший интерес для детей среднего школьного возраста. Индивидуальные художественные предпочтения становятся неотъемлемой частью формирующейся личности.

Художественные навыки и творческие способности развиваются в результате экспериментов с различными материалами и техниками. При оценке практической работы упор делается на уровень выразительности и

оригинальности. Способность к импровизации также модернизируется. Дети начинают осознавать влияние искусства и культуры на общество.

Интерес может быть связан с актуальными социальными проблемами, а также с этнокультурными особенностями искусства. Побуждение интереса к выражению своей позиции посредством индивидуальной творческой деятельности – является главной задачей развития детей среднего школьного возраста.

«С 11 лет спонтанность в художественной деятельности сменяется осмысленным, рассудочным отношением к самому продукту труда, а позднее обогащается аналитической и критической оценкой «продукта»» [3, с. 32].

Методы обучения, направленные на развитие школьников среднего возраста, должны учитывать их потребность в творческом самовыражении. Необходимо взять во внимание приемы, нацеленные на развитие творческого потенциала, воображения и критического мышления учащихся.

Развитию воображения способствует метод свободных ассоциаций. Упражнение предполагает выражение своих идей и мыслей на определенную тему. Проверке с последующим оцениванием не подвергается. Воображение занимает одну из главных ролей в развитии разносторонней творческой личности.

Навыки композиционного построения развиваются в процессе выполнения различных практических заданий. Проводится анализ представленной натуры, происходит поиск главного и второстепенных предметов. На листе определяется композиционный центр. Важно, чтобы композиция была сбалансированной.

«Для развития художественного вкуса проводится анализ произведений искусства» [25]. Формирование собственного мнения и выражение чувств развиваются при активной обратной связи ученика. В этом вопросе важна коммуникация педагога и учеников на основе взаимоуважения.

Формирование эмоциональной чувствительности у учащихся средних классов – важный аспект, который формируется при доверительной атмосфере

детского коллектива. Процесс обучения должен быть активным, творческим и безопасным. Анализ детского коллектива помогает педагогу лучше понять эмоциональное состояние детей. Помочь и подобрать подходящие методы обучения. Рассмотрение произведений искусства с точки зрения жизненных ситуаций помогает формировать доверительную атмосферу в детском коллективе.

Творческие задания, такие как рисование, способствуют развитию выражения собственных чувств учеников. Размышление и самоанализ являются составляющей частью практически любого урока. Учитель должен включать учеников в активную творческую деятельность, с помощью доступных наглядных методов обучения. Помогать и поддерживать при затруднениях выполнения заданий. Успешное усвоение материала зависит не только от подобранных педагогических приемов, но и от поддерживающей атмосферы в творческом коллективе.

Изучение натюрморта является важной частью художественного образования учеников и позволяет им оттачивать свои базовые навыки в изобразительном искусстве. Помимо овладения техникой, создание натюрморта требует от ученика способности по-настоящему выражать собственные идеи и эмоции с помощью живописи.

«Термин «натюрморт» происходит от французского «nature morte» – мертвая природа и обозначает изображение предметов быта, фруктов и овощей, животных и птиц. Натюрморт является самостоятельным видом изобразительного искусства, утверждающим поэзию и красоту мира будничных вещей. В учебных постановках натюрморт благодаря своей специфике дает возможность хорошо усвоить элементарную грамоту рисунка: правила перспективного и конструктивного построения предметов, тоновую лепку формы, позволяет научиться приводить рисунок в состояние целостности и композиционного единства» [2 с. 32].

«Перед тем как приступить к работе с предметами композиции, необходимо выполнить серию графических упражнений (тональную растяжку

– упражнение, направленное на овладение навыками штриха). В дальнейшем, пройдя этап освоения мелких предметов, наступает следующий этап – изучение их более крупных по массе, граната, яблока, груши, тыквы и других. Рисование простых предметов учит материальности формы. В дальнейшем, этот этап становится вспомогательным при работе над сложным натюрмортом, давая возможность привести натюрморт к завершению» [2 с. 32].

«Рисование натюрморта – задача отборочного анализа. Начиная от компоновки до завершения рисунка. Это элементы творчества, которые, в свою очередь, развивают у рисующего умение размышлять, сопоставлять, анализировать» [2]. «Линейно–конструктивное построение частей натюрморта требует предельной концентрации внимания». [20, с. 43].

Первый шаг в создании натюрморта для учеников сосредоточен на планировании и предварительной подготовке, которая служит основой для успешной работы. Теоретическая подготовка включает в себя следующие аспекты:

- важность тематики: общее настроение произведения определяется с помощью выбранной темы. Большой интерес для детей среднего школьного возраста представляют темы, близкий их интересам. Среди тем, представляющих интерес, могут быть – праздничный натюрморт, натюрморт с животными, времена года;
- формулировка замысла: определение замысла художественного произведения является следующей ступенью предварительной подготовки. Замысел определяет идею, заложенную в произведение, которую художник стремится передать через выразительные средства;
- исследование: ознакомление с темой и последующий анализ помогают лучше понять тему, для её дальнейшей реализации;
- определение композиционного центра: главный предмет или группа предметов, на которые падает внимание зрителя в первую очередь;

- равновесие и баланс: для достижения баланса и гармонии композиции предметы натюрморта следует располагать равномерно, сохраняя при этом симметрию, асимметрию и ритм;
- пространство: свободное пространство должно присутствовать в композиции, как и заполненное;
- соответствие теме: предметы композиции должны соответствовать тематике натюрморта;
- разнообразие форм и текстур: разнообразие форм и текстур делают натюрморт более интересным;
- цветовая палитра: Сбалансированное сочетание цветов в композиции создают натюрморт более приятным для зрительного восприятия;
- материалы: Индивидуальный подбор материалов необходим для комфортной творческой работы и результативности;
- пропорции: анализ и расположение форм, определение пропорций;
- свет и тень: создание объема и глубины при помощи светотени;
- цветовая схема: выбор монохромной, комплементарной или триадной цветовой схемы для достижения желаемого результата, который будет соответствовать эмоциональной идее художника.
- цветовые акценты: уточнение цветовых акцентов для выразительности композиции;
- переходы тонов: переход от одного цвета к другому создает гармоничный вид и завершенность композиции.

Подготовка и планирование способствуют повышению эффективности и результативности последующих этапов работы.

Создание тематического натюрморта оказывает большое влияние на эмоциональное развитие школьников среднего возраста. В этот период дети особенно чутко реагируют на окружающую действительность. Формируется эмоциональная идентичность ребенка. Работа над натюрмортом учит детей выражать и управлять эмоциями, что способствует сбалансированному

формированию личности. Этот процесс позволяет углубить понимание собственных чувств и научиться выражать их с помощью художественных средств.

«Работа над натюрмортом может идти параллельно с набросками живой природы; эти упражнения не только помогут расширить зрительные впечатления, но и разовьют и укрепят руку юного художника. Овладевая навыками, приобретается индивидуальная техника. Нажим руки имеет немаловажное значение и выражает характер художника. Поэтому, как сказал П.П. Чистяков: «Техника – это язык художника; развивайте её неустанно, до виртуозности. Без неё вы никогда не сумеете рассказать людям свои мечтания, свои переживания, увиденную вами красоту»» [2, с. 35]. «Артистизм и техника, «точная работа» без мазни, без приблизительности, своего рода классичность – вот качества, которые вырабатывал у своих учеников Чистяков» [5, с. 26].

Человеческое восприятие объектов чаще всего является отрывочным. Данный аспект следует помнить при выполнении натюрморта. Для точной передачи особенностей природы, следует руководствоваться не только памятью, но и подробным наблюдением и анализом.

1.2 Методы развития изобразительных навыков и умений у детей

Выполнение тематического натюрморта школьниками среднего возраста – это возможность для выражения собственного восприятия темы, через художественные средства.

«Как правило, в тематических рисунках особенно наглядно проявляется индивидуальность учащегося, уровень развития его художественных способностей, запас наблюдений и впечатлений от восприятия окружающей действительности» [10]. Уровень имеющегося воображения также важен.

«Являясь психическим процессом, воображение поддается развитию в процессе рассмотрения объекта с разных точек зрения, благодаря чему его образ находится в постоянном движении и формировании» [17].

«Эффективным средством развития творческого воображения, фантазии учащихся могут быть задания на выполнение нескольких разных карандашных эскизов в течение одного учебного часа на одну заданную тему» [20].

Чтобы развивать воображение у школьников, полезно использовать методы, которые способствуют развитию умения самовыражения с помощью художественных средств. Это можно сделать, выполняя творческие задачи, которые содержат эксперименты с материалами и стилями. Важно создать поддерживающую психологическую атмосферу, где поощряются эксперименты. Ученики и педагог инициативно участвуют в беседе и активном творческом процессе. Элементы игры так же помогают раскрыть творческий потенциал. Сравнение разных подходов к рисунку и обсуждение помогают для дальнейшего развития воображения детей.

«Необходимо отметить, что грамотно выстроенная последовательная работа преподавателя с учащимися в работе над композицией и регулярные упражнения с эскизами натюрмортов развивают вкус учеников, чувство цветовой гармонии и композиции» [4, с. 36].

Главная задача для учащихся заключается в умении передачи атмосферы Нового года через художественные средства в тематическом натюрморте.

«Образ создается на основании разных словесных определений и ассоциаций, раскрывающих эмоциональное отношение ребенка к натюрморту. В процессе изобразительной деятельности поисковый метод связан с различными аспектами построения образа (конструктивный, символический, информационный), а также с использованием различных художественных тропов (метафора, олицетворение, гипербола). В результате образ может получиться декоративным, насыщенным элементами декора, или натурным.

Создание образа натюрморта связано с его переосмыслением и преобразованием. Любая интерпретация предполагает свой изобразительный язык, свое художественное воплощение.

Примером может послужить исследовательский метод, который направляет ученика на путь самостоятельного поиска и выбора средств. Можно поставить перед школьниками один предмет, но изобразить его нужно в разных техниках, на разном фоне, используя определенное число цветов в декоративном или метафорическом плане. Например, изобразить чайник в образе женщины: русской купчихи, царевны, Снегурочки, старухи. Ученик получает новую информацию, рождаются новые чувства, ассоциации, мысли.

Преобразование придает образу новую материальную форму и смысл. Так может возникнуть «треугольный натюрморт» [7 с. 17].

«Треугольный натюрморт» располагается на поверхности по геометрическому типу, учит строить сбалансированную и устойчивую композицию. Размещение объектов происходит таким образом, чтобы создать целостность, равновесие и выразительность. Треугольник выступает в качестве главной формы организации пространства. Это способствует развитию чувства композиции.

Развитие цветовосприятия при работе над темой композиции складывается из овладения приемами работы с цветом. Эта способность позволяет анализировать взаимодействие цветов, понимать влияние света и тени, интерпретировать цветовые сочетания в мысли и чувства. Это сложный процесс, в ходе которого практическая реализация неодушевленных предметов неразрывно связана с развитием эстетического восприятия и творческого мышления. В результате у учащихся формируется умение понимать цветовые сочетания и использовать комбинации в индивидуальной творческой деятельности.

«Здесь выходит умение вести поиск тонально-цветовых нюансов через палитру. Умение получить (смешать) необходимые оттенки цвета и тона нужно вывести на экспериментально-интуитивный уровень. Эти навыки

нарабатываются не только на уроке, но и посредством выполнения дополнительных домашних заданий и упражнений» [15, с. 48].

Развитие цветовосприятия у детей среднего школьного возраста при рисовании натюрморта можно стимулировать следующими методами:

- работа с палитрой: Поиск необходимых оттенков и цветов. Подбор цвета к настроению натюрморта;
- анализ работ: Разбор цветового решения картин известных художников. Влияние цвета на эмоциональное восприятие картины;
- смешивание красок: экспериментирование с различными цветовыми сочетаниями;
- наблюдение за освещением: наблюдение за изменением цвета, при разных источниках света;
- работа с тоном: создание объема и глубины с помощью светотени;
- использование монохромной гаммы: использование одного цвета при работе с натюрмортом, для определения тона композиции;
- цветовые этюды: работа с этюдом, посвященным одному цвету или оттенку;
- абстрактные композиции: на основе цветовых решений создание абстрактных композиций;
- тематические задания: создание натюрморта на определенную тему, передача настроения с помощью цвета.

«Выполнение подобных заданий способствует более интенсивному творческому развитию учащихся, которым приходится заниматься вдумчивым анализированием учебной постановки, упорядочением композиционной схемы и созданием колористического образа учебной работы» [4, с. 36].

«Натюрморт является неким игровым действием. Образ раскрывают не только композиционные средства, но и цветовая «беседа», «монолог», «конфликт», а форма и пространство только усиливают их выразительность. С помощью цвета в натюрморте можно интерпретировать различные образы

природы: весны, зимы, лета, осени. Человеческие эмоции: грусть, печаль, радость и нежность. Так, любое природное состояние, время суток, имеют свое настроение, которое выражается в золотистом колорите осени, в сочной гамме лета, в монохромной – зимы, в тепло–холодном колорите весны» [7, с. 17].

В ходе исследования было установлено, что средний школьный возраст наиболее благоприятен для активного формирования художественных навыков и умений. Ученик готов анализировать информацию через личный опыт. Высказывание собственного мнения, описание эмоций во время выполнения работы, активное участие в творческом поиске – стимулирует детей к продуктивной индивидуальной творческой деятельности.

1.3 Историческое отражение традиций празднования Нового года

«Сначала Новый год отмечали как языческий праздник. Люди считали, что год начинается в марте, когда природа просыпается с приходом весны. В Древнем Риме Новый год начинался 1 марта, и так продолжалось почти 700 лет, пока император Гай Юлий Цезарь не изменил календарь. Именно из Древнего Рима пришла традиция веселиться в ночь на 1 января. Введение Юлианского календаря Юлием Цезарем установило 1 января как начало года. Римляне отмечали этот день в честь бога Януса, и празднование включало в себя застолья и дарение подарков. Это заложило основу для будущих традиций.

Древняя Русь отмечала Новый год весной, в то время считалось, что весна наиболее благоприятный период для встречи праздника. Как и в современной России, в ранние времена народ пел и танцевал при торжестве. После принятия Русью христианства дата Нового года выпала на 1 марта.

Знаменательный день для Красной Площади состоялся 20 декабря 1700 года. В тот день народу был озвучен указ Петра 1: «Поелику в России считают Новый год по-разному, с сего числа перестать дурить головы людям и считать Новый год не с 1 сентября, а с 1 января сего 1700 года». Существовал обычай украшения домов еловыми ветками. Впервые, празднование при Петре 1

состоялось 31 декабря. Торжественный парад прошел 1 января. Традиции торжественного стола и ночных прогулок быстро прижились в современной России. Причина этому, такая яркая личность как Петр 1. Зимние праздники с весельем привлекали императора» [1]. С Новым годом в России исстари связан обычай проводить 31 декабря в кругу близких людей. Новый год как семейный праздник начал отмечаться с конца XIX – начала XX века. В более ранние периоды человечества праздник отмечали только высшие слои общества. Изменение социального строя общества сказалось на новогодних традициях, сделав их ближе к семейному уюту.

СССР сформировал образ Нового года как семейного праздника. Времена до революции включали в себя празднование Нового года, но элементы семейной атмосферы практически отсутствовали. Семейная идеология в Советском Союзе стала одной из главных идеологий того времени. Новый год стал особым праздником, который объединял между собой поколения людей и способствовал сплочению коллективизма.

В Советском Союзе идею крепкой семьи активно культивировали среди общества. Празднование Нового года объединяло людей по особенному движению, добавляя в повседневную рабочую жизнь больше уюта, тепла и сближения. Большие торжественные новогодние елки, агитирующие плакаты, праздничные сборы народа – данные традиции празднования сохранились до настоящего времени. Традиция украшать елку так же появилась во времена Советского Союза. Таким образом, новогодние традиции, которые мы считаем привычными, на самом деле появились в результате долгого процесса, начавшегося еще в советское время. Современное общество унаследовало это чувство семейного уюта и волшебства.

Новый год является любимым праздником большинства людей с детства. В детские годы человек наиболее нуждается в атмосфере торжества и подарков. Новогодний натюрморт имеет наиболее актуальное направление для развития детских изобразительных навыков, так как связан с темой, которая близка большинству детей и любима.

Насыщенная коллекция искусства советской эпохи содержит в своем разнообразии произведения художников, запечатлевших торжественные моменты. Празднование Нового года нашло отражение в работах советских художников. Советские натюрморты показаны на рисунке 1 и на рисунке 2.

Рисунок 1 – Т. В. Бессонова. Новый год 1955 г.

Рисунок 2 – О. А. Романова. Новогоднее угощение. 1935 г.

Чаепитие на новый год является элементом семейного тепла и уюта. Чаепитие стало символом семейного тепла, потому что с давних времен способствовало объединению людей в разных культурах и народах. Выбор угощений и чая может отражать особенности определенной культуры.

В новогодние дни необходимо замедлить темп, приготовить угощения для близких людей и гостей и заварить теплый чай с конфетами.

Праздничное чаепитие является частью человеческой культуры уже много лет. В советское время чаепитие на праздник символизировало уют и единство. Нехватка товаров не мешала создавать уют для своих близких. За одним столом собирались все члены семьи. Этот момент был особенным, наполненным запахом редких для того времени мандаринов. Чаепитие еще сильнее укрепляло семейные узы. Оно позволяло забыть о повседневности и расслабиться.

Современное праздничное чаепитие наполнено большим ассортиментом продуктов, но осталось неизменным то, что этот ритуал сближает людей. Произошло изменение идеологического контекста. В настоящее время это семейная традиция, возможность собраться вместе. Современное чаепитие – это нежное эхо советских традиций, адаптированное к новым реалиям.

В итоге, чаепитие на Новый год появилось сравнительно недавно. Это связано с тем, что чай стал очень популярным, и культура чаепития вошла в привычки семейной жизни и гостеприимства. Чай скорее дополняет новогоднее застолье, чем является его основной частью.

Отражение темы в творчестве художников играет огромную роль в восприятии темы детьми. Праздник Новый год, в различном восприятии представлен в картинах художников. Каждый по-своему видел и воспринимал данное торжество.

Дед мороз и Снегурочка – знакомые символы праздника Нового года с детства. Эти фигуры можно наблюдать на рисунке 3 работы Ольги Казминой.

Рисунок 3 – Ольга Казмина. Новогодний натюрморт. 2018 г.

Необходимо упомянуть творчество талантливого художника Павла Еськова. В основном художник пишет пейзажи, но есть в его коллекции и натюрморты. У этого художника есть большое разнообразие работ с животными, пейзажами и натюрмортами. Среди работ присутствуют новогодние композиции. Натюрморты представлены на рисунке 4 и на рисунке 5.

Рисунок 4 – Павел Ешков. Ёлочные игрушки. 2011 г.

Рисунок 5 – П. Еськов. Новогодний натюрморт. 2011 г.

На рисунке 6 натюрморт сочетается с пейзажем. Изящные еловые веточки и иней на окнах добавляют композиции особую новогоднюю атмосферу. Чарующая новогодняя сказка.

Рисунок 6 – А.П. Гурьева-Сажеева. 2007 г.

Таким образом, можно сформулировать выводы по первой главе. Содержание методов развития изобразительных навыков и умений зависит от возрастных особенностей детей. Средний школьный возраст имеет склонность к самовыражению. Тематический натюрморт наиболее предпочтительный жанр живописи для раскрытия художественных потенциальных возможностей

среднего школьного возраста. Развитие цветовосприятия, композиционного навыка, эмоционального восприятия и воображения являются главными элементами формирования творческой личности. «Методы обучения должны подходить к возрасту обучающихся и способствовать развитию художественных навыков и критического мышления» [21]. Выполнение тематического натюрморта является мощным инструментом для развития эмоциональной сферы учащихся среднего школьного возраста. Оно способствует осознанию, выражению и регуляции эмоций, развитию эмпатии, формированию позитивного самовосприятия и развитию творческого потенциала. Правильно организованная работа над натюрмортом может стать ценным опытом эмоционального роста и самопознания для школьников. «Работа способна формировать развитие творческого потенциала и таланта учеников» [24].

Занятия по выполнению тематического натюрморта развивают умение увидеть красоту в мелких деталях. Необходимым условием успешного развития художественных навыков и умений детей является интерес к искусству и его истории. Увлечение искусством обусловлено стремлением понять мысли других людей, историческим значением и уникальной идеей произведения. Некоторые известные художники модернизировали свои умения посредством наблюдения за работами других людей. Стиль и техника выполнения так же может передавать мысль, заложенную в произведение. Для полноценного развития художественных навыков и умений детей необходимы методы, подобранные под возраст учащихся, которые способствуют раскрытию творческого потенциала.

Глава 2 Опытнo – экспериментальная работа по формированию изобразительных навыков и умений у детей в процессе выполнения тематического натюрморта

2.1 Диагностика имеющихся художественных навыков и умений детей на констатирующем этапе

Базой исследования выступает муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская художественная школа №1 городского округа Тольятти (МБУ ДО ДХШ №1). В исследовании принимали участие ученики среднего школьного возраста. Группа из 10 человек.

Целью начального этапа является определение степени развития имеющихся изобразительных навыков и умений детей.

Для диагностики развития имеющихся изобразительных навыков и умений детей были подобраны подходящие методы и разработаны критерии. На таблице 1 представлены показатели.

Таблица 1 – Диагностическая карта критериев степени развития изобразительных навыков и умений детей

Критерии	Показатели	Диагностические методы
анализирующий	инициативность в решении задач	частично–поисковый метод
запоминающий	усвоение информации для ее последующей репродукции	объяснительно–иллюстративный метод
демонстративный	воспроизведение полученного материала	исследовательский метод

Частично-поисковый метод в педагогике, также известный как эвристический метод, представляет собой способ обучения, при котором учащиеся не получают готовые знания или способы решения проблем, а самостоятельно приходят к ним под руководством преподавателя, используя наводящие вопросы, подсказки и целенаправленные задания. Основная цель

частично-поискового обучения – активизация познавательной деятельности учащихся, развитие самостоятельности мышления, формирование умений решать проблемные ситуации, умение добывать знания, а также стимулирование интереса к обучению.

Объяснительно-иллюстративный метод в педагогике, представляет собой способ организации учебного процесса, основанный на передаче готовой информации от преподавателя к учащимся посредством вербального (словесного) изложения, дополненного наглядными средствами для обеспечения лучшего восприятия, понимания и запоминания учебного материала.

Основными целями являются передача базовых знаний, концепций, фактов, правил, закономерностей и других элементов содержания обучения. Создание у учащихся четких и адекватных представлений о предмете изучения.

Исследовательский метод в педагогике – это совокупность приемов и способов познания, направленных на изучение педагогических явлений и процессов, выявление закономерностей развития и разработку подходов к обучению. Он предполагает системный и целенаправленный подход к сбору, анализу и интерпретации данных для получения объективной и достоверной информации. В отличие от простого описания, исследовательский метод стремится установить причинно- следственные связи и обобщить результаты для практического применения.

Основная цель исследовательского метода в педагогике – совершенствование образовательного процесса на основе научных данных и доказательной базы. Основными характерными особенностями исследовательского метода являются объективность, целенаправленность, системность, практическая направленность. Следует отметить, что данный метод выступает как фундаментальный инструмент педагогов для развития теории и практики образования.

Метод 1. Частично-поисковый метод

Цель диагностики: выявление уровня понимания изучаемого предмета, анализ художественно-тематических представлений школьников.

Метод заключается в индивидуальной поисковой деятельности, где с помощью органа осязания, детьми озвучиваются мысли об объединяющей натюрморт теме. Получение информации с помощью тактильных ощущений, без зрительного контакта. В ходе беседы нужно было ответить на задаваемые вопросы. Опрос сопровождался анализом содержания тематического натюрморта. Диагностика сопровождалась активной мыслительной деятельностью учащихся

Задаваемые вопросы: «Что такое тематический натюрморт?», «Как вы понимаете это словосочетание?», «Какие элементы натюрморта наиболее ярко передают новогоднее настроение?», «Какие цвета у вас ассоциируются с этим праздником?», «Какие предметы ассоциируются у вас с этим праздником?». Для оценки результатов определены критерии для понимания уровня знаний:

- 8 – 10 баллов – высокий уровень. Ученики делятся своими мыслями и мнением. Анализируют тему, приводя свои примеры;
- 5 – 9 баллов – средний уровень. Ученики поддерживают беседу, анализируют информацию, но не делятся своими мыслями. Не активничают в ходе дискуссии об обсуждаемой теме, но дают ответы;
- 0 – 4 балла – низкий уровень. Ученики не проявляют интереса к беседе, с трудом отвечают на вопросы. Не приходит идей в виде своих примеров на заданную тему.

Проведённая диагностика среди учеников группы позволила получить следующие результаты:

- 20% (2 ученика) знают много о тематическом натюрморте;
- 40% (4 ученика) имеют средние знания;
- 40% (4 ученика) знают совсем мало.

Диагностические результаты показаны на рисунке 7.

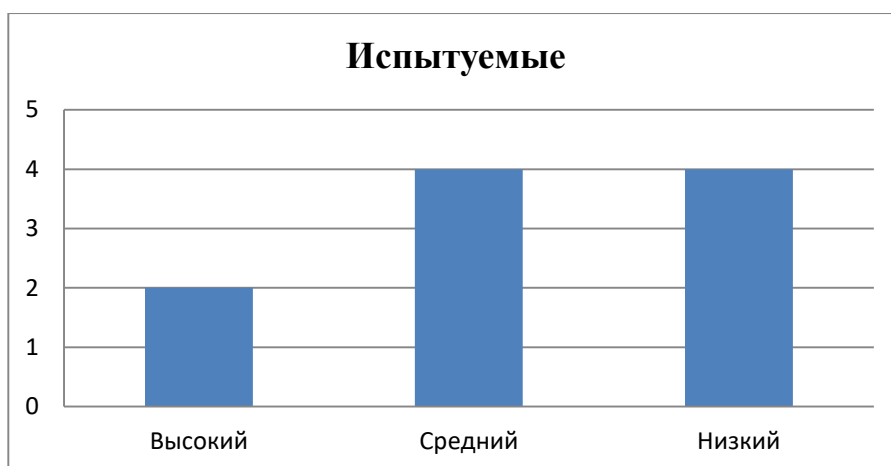

Рисунок 7 – Результат уровня диагностики знаний

Ученики принимали активное участие в обсуждении тематики натюрморта. Так же приводили свои примеры исполнения композиции натюрморта. Большая часть группы словесно поделилась индивидуальным опытом проведения праздника. Таким образом, средний и высокий уровень лидирует в группе.

Метод 2. Объяснительно – иллюстративный метод

Цель диагностики: определить, насколько ученики воспринимают информацию. Также важно развитие навыков импровизации и критического мышления.

Объяснительно-иллюстративный метод, представляя собой синтез объяснительной и иллюстративной форм подачи материала, способствует лучшему усвоению учащимися материала. Педагогом излагались теоретические аспекты темы, ключевые понятия, принципы. Объяснение сопровождалось такими формами как наглядная, словесная, практическая. Для лучшего восприятия информации использовались изображения.

Был дан краткий теоретический материал о тематическом натюрморте:

«Тематический натюрморт – это композиция, предметы которой объединяются общей темой. В данном случае Новый год. Натюрморт может находиться в любом устойчивом месте (у окна, на снегу и так далее). Он может

быть в теплой, смешанной или холодной гамме. Новогодний натюрморт демонстрирует творческое видение праздника художником».

Опираясь на полученные знания, ученики должны пофантазировать и изобразить наброски карандашом. Нужно изобразить знакомые ученику предметы натюрморта на новогоднюю тему и закомпоновать натюрморт. Учащимся нужно создать эскиз без предварительной подготовки.

Критерии оценивания эскизов для диагностики:

- «высокий» – на эскизе правильно подобраны предметы следуя теме, имеется композиционный центр;
- «средний» – на эскизе имеется часть предметов на новогоднюю тематику, присутствует композиционный центр, но смещено расположение натюрморта;
- «низкий» – на эскизе всего один или два предмета на новогоднюю тематику, отсутствует композиционный центр.

Критерии оценивания результатов:

- 3 балла – высокий уровень. Ученик верно выполнил эскиз, соблюдая расположение композиционного центра и всей постановки. Предметы на эскизе объединены одной темой.
- 2 балла – средний уровень. Ученик правильно расположил композиционный центр, не все предметы натюрморта в эскизе объединены одной темой.
- 1 балл – низкий уровень. Ученик не расположил композиционный центр. Композиция имеет один или два предмета на заданную тему постановки.

На основании результатов диагностики можно сделать вывод, что высокий и средний уровень имеют одинаковый процент учащихся, по 20% (2 ученика), а низкий уровень лидирует 60% (6 учеников).

Учащиеся расположили композиционный центр, подобрали цветовую гамму, но не хватило количества тематических предметов в композиции.

Результаты диагностики представлены на рисунке 8.

Рисунок 8 – Уровни пассивного восприятия информации учащимся

Метод 3. Исследовательский метод.

Цель диагностики: рассмотреть навык применения знаний и умений на практике учащимися.

Ученикам предлагается пофантазировать на новогоднюю тему, вспомнить моменты проведения праздника из своей жизни. Далее нужно написать красками тематический натюрморт на тему «Новый год» с вспомогательными действиями педагога.

Критерии оценивания:

- высокий уровень – расположение композиционного центра верно, в композиции выделены главные и второстепенные элементы, соблюдено изображение предметов в пространстве, прослеживается тематическая составляющая, присутствуют ритм и динамика композиции;
- средний уровень – расположение композиционного центра верно, небольшое количество тематических элементов, форма предметов частично искажена, отсутствует ритм и динамика композиции;
- низкий уровень – расположение композиционного центра на листе соблюдено, однако смещен композиционный центр, главные

элементы натюрморта не акцентированы, цветовая гамма подобрана под тематику натюрморта.

Диагностические результаты показаны на рисунке 9.

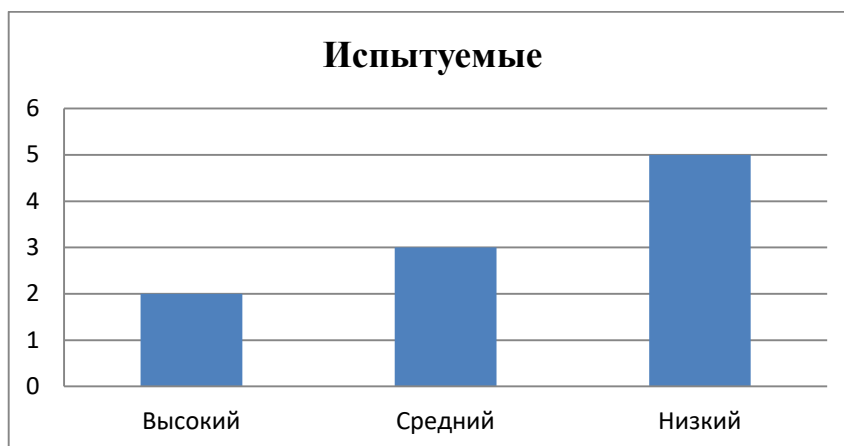

Рисунок 9 – Полученные изобразительные знания и навыки учащимися в практической деятельности

Исходя из полученных данных можно сделать вывод, о том, что на констатирующем этапе умения учащихся на практической деятельности имеют наибольший низкий уровень 50% (5 человек), на втором месте средний уровень 30% (3 человека) и на третьем месте высокий уровень 20% (2 человека).

Применение детьми изобразительных знаний и умений в процессе выполнения композиции на констатирующем этапе педагогического эксперимента показало низкий уровень развития самым большим 50% (5 человек). Средний уровень 30% (3 человека), высокий 20% (2 человека).

Развитие имеющихся изобразительных навыков и умений: 50%. Высокий уровень имеют 20%, что подтверждает необходимость дальнейшего развития потенциала изобразительных навыков и умений детей, посредством рисования натюрморта.

После проведения констатирующего этапа был сделан вывод о том, что художественные навыки и умения детей в полной мере реализуются после проведения индивидуальной практической деятельности. Исходя из

продемонстрированных данных, уровень знаний учеников на констатирующем этапе находится на низком и среднем уровне. Данный аспект говорит о том, что существует большой потенциал для дальнейшего развития изобразительных навыков и умений детей. Учащимся удалось пофантазировать на заданную тему, но не удалось передать цветом настроение композиции.

2.2 Разработка и реализация комплекса уроков для развития изобразительных навыков и умений детей

В теоретической части исследования было доказано, что изобразительные умения и навыки детей необходимо развивать в индивидуальной творческой деятельности, с помощью интегрированных уроков можно отследить динамику развития изобразительных навыков и умений детей в процессе выполнения натюрморта.

Формирующий этап эксперимента сопровождается комплексом уроков по изобразительному искусству. Выполнение тематического натюрморта.

Для подтверждения целесообразности исследования был проведён комплекс уроков, учитывающий возрастные особенности среднего школьного возраста. В этом возрасте ученики переходят от детского восприятия произведений к рассудительному восприятию, появляются аналитические мысли, появляется необходимость в выражении своей точки зрения.

Для развития изобразительных умений и навыков особое внимание уделялось трем педагогическим методам – Частично-поисковый метод, объяснительно–иллюстративный метод и исследовательский метод. А также использовались такие формы работы на уроке, как обсуждение и беседа.

Уроки включали в себя базовую учебную информацию о тематическом натюрморте. Для выявления уровня имеющихся изобразительных навыков и умений, первый урок был дополнен обсуждением темы. Ученики

анализировали представленный материал и приходили к индивидуальным выводам о содержании и исполнении новогоднего натюрморта в эскизе.

При подготовке к урокам особое внимание уделялось подбору наглядно-дидактического материала. Для того чтобы понять и проанализировать тему, детям необходимо показать образцы, выполненные профессиональными художниками. Каждый из художников воспринимал натюрморт в исполнении новогодней темы по-своему. Средний школьный возраст чаще всего нуждается в самовыражении и творческом проявлении.

«Выполнение тематического натюрморта способствует развитию целого ряда когнитивных, художественных и личностных процессов у детей. Выбор предметов, композиционного решения, цветовой гаммы требует принятия решений и оценки различных вариантов. Это стимулирует развитие критического мышления и умения делать обоснованный выбор. Дети учатся внимательно рассматривать предметы, замечать детали, анализировать форму, цвет, текстуру. Это улучшает способность к детальному восприятию окружающего мира.

Работа над натюрмортом развивает навыки построения композиции, понимания баланса, ритма, акцентов и распределения элементов в пространстве. Выбор и сочетание цветов, создание цветовой гармонии или контраста развивают цветовосприятие и чувство цвета» [14].

Тематический натюрморт стимулирует творческое мышление, побуждая детей к оригинальным решениям. Натюрморт становится средством самовыражения, позволяя детям передать свои эмоции, чувства и настроение через выбранные предметы натюрморта и композиционное решение. «Художественные умения формируются из освоенных художественных навыков» [22]. Умения представляют собой применение навыков в конкретных задачах, связанных с изображением натюрморта.

Всего было проведено девять уроков, которые были посвящены методам развития трех разновидностей умений и навыков, это воображение, цветовосприятие и эмоциональная отзывчивость. Проведено три урока с

акцентом на развитие воображения: «Новогодние фантазии» (развитие воображения), «Выбор и детализация» (развитие наблюдательности), «Подготовка к работе в цвете» (развитие планирования и цветового решения). Три урока для формирования цветового восприятия: «Цветовая символика и настроение», «Детали рассказывают историю», «История моего натюрморта». Три урока на формирование эмоционального отклика: «Цветовая символика и настроение», «Детали рассказывают историю. Выразительность деталей», «История моего натюрморта».

При составлении и проведении комплекса уроков, особое внимание уделялось развитию цветовосприятию учащихся. Передача цвета в любой композиции играет большую роль, так как передает настроение и замысел произведения искусства. Также важен эмоциональный отклик при создании произведения искусства. Те эмоции и образы, которые художник стремится передать через свою работу. Этот аспект достигается путем соответствия задуманному сюжету, передаче цветовой палитры и расположения композиции.

Были проведены уроки, которые развивают базовые творческие навыки при работе с натюрмортом. От обычного натюрморта, тематический натюрморт отличается объединяющей идеей и более творческим подходом. Важно, чтобы индивидуальная практическая деятельность, в процессе которой выполняется натюрморт, не была монотонной. Работа должна быть интересной, увлекательной и способствовать развитию творческого самовыражения. Среди учащихся должна присутствовать атмосфера творчества и поддержки, которая организуется педагогом.

Уроки по изобразительному искусству включали поэтапное выполнение тематического новогоднего натюрморта. Ученики должны были изобразить композицию, руководствуясь своим воображением и индивидуальным опытом. Уроки продолжались по три часа в неделю. Включение поддержки педагога в создании благоприятных условий для творческой работы, оказание психологической помощи, а также стимулирование самостоятельности и

индивидуальности учащихся.

Перед началом работы педагог должен подсказать детям, «какими кистями легче и, наоборот, труднее рисовать; какие больше подходят для фона, какие – для мелких деталей и так далее» [13, с. 180]. Необходимо рассмотреть один из рисунков детей до проведения комплекса уроков (Рисунок Б.1).

Первый урок под названием «Новогодние фантазии» был направлен на ознакомление с темой. Начался урок с маленькой игры, где ученикам нужно было пощупать несколько предметов из пакета с закрытыми глазами, и предположить тему, которая объединяет собранные предметы. Найти правильный ответ для учеников не вызвало трудностей. Восприятие Нового года для каждого ученика разнообразно и имеет все шансы быть богатым источником для вдохновения. Важно, чтобы работа не была просто механическим копированием, а отражала индивидуальное видение Нового года. Ученики должны осмыслить выбранные предметы, их расположение и цветовое решение, чтобы передать определенное настроение – радость, ожидание чуда, уют или, возможно, даже легкую иронию. Успех работы зависит от умения гармонично сочетать выбранные объекты по форме, цвету и фактуре, правильно передавая объем и свет, благодаря чему натюрморт будет выглядеть целостным и выразительным. Не стоит бояться экспериментировать с различными материалами и техниками, чтобы наиболее полно раскрыть замысел. Результат – не просто рисунок, а личное творческое высказывание, отражающее восприятие Нового года. В ходе урока, для более полного ознакомления с темой, ученикам были показаны картины художника Александра Константиновича Назарова. Было представлено несколько натюрмортов на новогоднюю тему «Год лошади», «Год быка», «Год змеи», «Год мыши (крысы)». На последнем этапе урока ученики, пользуясь воображением, пытались словесно описать предметы, которые могли бы находиться в новогодней постановке и усилить праздничное настроение. Учащиеся создавали несколько набросков своих вариантов новогоднего

натюрморта. Для педагога было важно поощрять оригинальность.

Следующая Тема второго урока искусства – «Развитие наблюдательности натуры». Урок посвящен выполнению эскиза тематического натюрморта. Дети учились анализировать натурную постановку. Обращали внимание на детали, которые определяли натюрморт как тематический. Наблюдение за пропорциями и формами предметов, способность распознавать скрытые детали – являлось приоритетом при анализе натуры. Процесс выполнения эскиза сопровождался работой с памятью и воображением детей, что позволяло с помощью художественных материалов, передать собственную идею (Рисунок Б.2).

Эскиз мог содержать в себе большое количество тематических предметов, без нарушения ритма и баланса композиции. При работе над эскизом прорабатывались детали, уточнялись формы и пропорции предметов. Подробный обзор вариантов новогоднего натюрморта был проведен с целью ознакомления с темой и её изучения.

На следующем этапе занятия необходимо было сосредоточиться на выбранном черновике и проработать композицию. Передача на бумаге, света, тени и праздничного настроения натюрморта требовали особого внимания со стороны учеников. Параллельно с эскизом дети изучали технику выполнения еловых веток, показанную педагогом. Работа над эскизом была наполнена мыслительным процессом и эмоциями. Для учащихся появилась возможность выразить собственное видение новогоднего натюрморта. Эскиз превратился в подготовленный план.

Следующий урок, «Подготовка к работе в цвете», посвящен выбору цветовых решений натюрморта. Группа училась подбирать цветовую гамму исходя из тематики натюрморта. Успешное творческое решение продумывается до первого нанесения мазка кистью. Урок научил анализу композиции, выбору основных цветовых гармоний и их взаимодействию. За праздничную атмосферу в натюрморте в первую очередь отвечает цвет. Работая с эскизами, ученики анализировали формы предметов и их

расположение. Была утверждена наиболее подходящая цветовая гамма. Урок способствовал развитию абстрактного мышления, чувства цвета и композиции. На создание гармоничного и целостного натюрморта также влияет выбор цветовой гаммы (Рисунок Б.2). Во время урока велся разговор о том, как разные цвета связаны с разными эмоциями и как это можно использовать для создания праздничной атмосферы. Достижение гармонии и контраста в цветовой палитре достигается благодаря подходящей комбинации цветов, их расположения и насыщенности. Свет и тень влияют на цветовое восприятие объекта, этот аспект нужно учитывать при работе над натюрмортом. «С помощью светотени всем предметам натюрморта придаются объем и глубина» [18, с. 60]. Урок был завершён повторением кругового цветового спектра.

Урок «Цветовой круг и гармония» был направлен на развитие восприятия детьми цветовой гармонии в процессе индивидуальной творческой деятельности. Велось повторение основных и дополнительных цветов, холодных и теплых оттенков. Цветовой круг в качестве руководства для учеников был дополнением к упражнениям по смешиванию цветов. Каждая индивидуальная работа требовала достаточного количества чистой воды. «Если вода грязная, краски имеют свойство мутнеть и терять свою яркость» [11, с. 7]. Ученики по совету учителя выбирали цвета из своей палитры, чтобы передать настроение натюрморта. Работа была выполнена с наглядным материалом в виде цветового круга. Каждый цвет имеет взаимодействие с другим цветом. Урок помог изучить теорию эмоционального воздействия цвета на человека. Эмоции передаются на бумаге с помощью красок, теплые и холодные тона могут передавать радость и грусть. Ученики смешивали цвета для получения определенных гамм. Это занятие было посвящено уникальности творческого труда каждого ученика.

Пятый урок «Свет, тень и цвет. Работа со светотенью и цветом» был посвящен принципу расстановки цвета, света, тени, бликов и рефлексов в композиции. В классе ученикам был предоставлен наглядный материал того,

как цвет предметов меняется под воздействием света и тени. Рефлекс является светом на предмете, отраженным от другого предмета. «Иногда на затемненной части предмета появляется более светлое пятно как результат отражения световых лучей, падающих от близлежащих предметов. Цвет предмета в этом месте может приобрести другой оттенок. Это явление носит название рефлекс» [8, с. 9]. Дети демонстрировали свои навыки передачи света и тени на предметах натюрморта. Анализируя вместе с учителем текстуру и объем предметов, ученики создавали плавные переходы светотени, не боялись совершать ошибок.

Каждая работа должна в небольшой степени демонстрировать индивидуальное художественное видение учащегося. Сформированная тень на композиции является частью художественного языка. Урок способствовал развитию у детей среднего школьного возраста наблюдательности, способности анализировать и воспроизводить на листе бумаги взаимодействие света, тени и цвета.

Между описанием уроков изобразительного искусства дается описание подготовки и выполнения новогоднего тематического натюрморта выпускной квалификационной работы.

Перед началом выполнения выпускной квалификационной работы, проводился анализ главного элемента тематического натюрморта – еловых ветвей. Материал просматривался на электронных ресурсах, а также проводилось наблюдение в реальной жизни. «Натура, в виде зеленой ели помогла рассмотреть и проанализировать особенности строения еловых веток» [23]. Иголочки на веточках растут по направлению вверх. Ветки имеют коричнево–лиловый оттенок.

Вторым этапом следовал выбор белого сервиза, как главного композиционного центра. Чайник и чашки были подобраны под праздничную тематику, на них присутствуют переливы разных оттенков. Блюдца дополняют чашки и делают их привлекательнее. К подбору драпировок для натурной постановки уделялось особое внимание. Цвета полотен должны

подчеркивать зимнюю сказку и новогоднее настроение. Травянисто-зеленая ткань подчеркнула еловый букет в стеклянной вазе. Красный тонкий шарф со снежинками усиливал зимнюю атмосферу натюрморта. Ткань голубоватого оттенка так же подчеркнула композицию. Полупрозрачный шарф из органзы дополнил тематический натюрморт легким ощущением морозности. Изящное присутствие инея.

На третьем этапе подготовки подбиралась ваза для елового букета. Ваза имеет грани и изготовлена из темного отражающего стекла. В натюрморте ваза и чайник имеют похожие между собой грани, что красиво дополняет композицию.

На четвертом этапе к постановке подбирались новогодние украшения, которые красиво дополняют композицию и подходят к цветовой гамме. Велась работа с подбором подходящего освещения, к тематическому новогоднему натюрморту подошло искусственное освещение в виде настольной лампы.

Тематическая композиция находилась в условиях искусственного освещения. В качестве основы композиции использовалась плоскость стола. Ткань травяного зеленого цвета создает ассоциации еловых веток. На плоскости объекты имеют ритмичное расположение. Центральным элементом композиции выступал стеклянный сосуд с отражающими гранями, заполненный тремя еловыми веточками и ярко окрашенными плодами. Подарочные коробочки, мишура, елочные украшения и группа плодов цитрусовых дополнили натюрморт праздничной атмосферой. Освещение, созданное с помощью лампы, давало большое количество рефлексов на стеклянной вазе. Тонкий тканевый шарф красного цвета с белыми снежинками дополнял композицию, усиливая новогоднее настроение. Игрушки в виде изящных тонких снежинок дополнили пустые места, сделали тематический натюрморт более выразительным. Из художественных материалов использовались акварель и восковой мелок. Натюрморт выполнялся в технике нанесения акварели мазками. Продолжительность выполнения работы занимала семь месяцев. Для маленьких деталей использовались мелки.

Тематическая композиция выполнялась небольшими частями.

На первом этапе выполнения работы было выполнено несколько поисковых эскизов в цвете. Происходил творческий поиск. Композиции имеют небольшие различия между собой. Так же был выполнен отдельный эскиз еловой ветки, для тренировки умения изображения художественными средствами еловых иголок. Большую роль играло живое исполнение новогоднего букета. Благодаря глубокому анализу натуры елки, мелкими удалось изобразить точное направление иголок. Так же значение имело правильно передать форму маленьких деталей. Каждая деталь в тематическом новогоднем натюрморте усиливает настроение праздника (Рисунок Б.5). Второй вариант эскиза имеет небольшие отличия (Рисунок Б.6).

На следующем этапе велось размещение и построение композиции на листе карандашом. Расположение композиционного центра композиции и второстепенных предметов. Еловые иголки в букете на начальном этапе выполнены мелкими для большей натуральности. Для акварели подбиралась качественная кисть с острым концом. Все предметы композиции прорисовывались карандашом четкой линией. Не допускалось большое количество стираний ластиком. Касание кистями рук бумаги так же исключалось, так как могли остаться невидимые жирные следы. На такие следы акварельные краски ложатся плохо. После завершения построения композиции, насыщенность линий графита ослабили ластиком (Рисунок В.1).

Тематический натюрморт выполнялся фрагментами. Небольшие мазки акварели наносились поэтапно, перекрывая части изображения. Техника по-мокрому отсутствовала, так как тематический натюрморт содержит большое количество маленьких деталей. Осуществилась много работы над большим количеством деталей. Фарфоровый сервиз выполнялся легкими, полупрозрачными мазками (Рисунок В.2).

На заключительном этапе работы над натюрмортом, выполнялось усиление акцентов, для большей выразительности натюрморта. В этот момент добавлялись последние, но важные нюансы, которые усилили настроение

тематического натюрморта. Особое внимание было уделено деталям: уточнение еловых иголок, усиление реалистичности и уточнение светотени на букете. Рефлексы на стеклянной вазе выполнялись в разных оттенках. Осуществилось наблюдение композиции целиком, регулируя баланс света и тени работе. На композиции, в определенных местах была добавлена глубина и насыщенность. Предметам, которые располагаются ближе всего к зрителю, добавлены более насыщенные цвета. Тем самым главные элементы были вынесены на передний план. Проверялась целостность композиции и единство цветовой палитры. На данном этапе выполнение картины подошло к концу (Рисунок В.3).

Урок «Цветовые акценты выразительности» был посвящен тому, как создать красивый новогодний натюрморт с помощью комбинации цветов. На примере картин в классе дети учились различать и чувствовать взаимосвязь цветов между собой. Небольшие цветовые акценты придают картинам жизнь и движение. Во время занятий дети изучали, какие элементы натюрморта являются наиболее важными, а какие могут быть второстепенными. Они слышали совет о том, как выделить то, что важно, с помощью цвета и создать ритм. Задача заключалась в том, чтобы научиться работать с цветом, чтобы не только наполнять изображение, но и создавать гармонию. Работа не становилась монотонной, а превратилась в творческий процесс, в котором каждая работа была важна и имела большое значение.

Урок помог детям почувствовать баланс между цветами и избежать использования большого количества ярких красок (Рисунок Б.3). Акценты в виде цветных пятен делают изображение более ярким и запоминающимся. Получившаяся работа подвела еще ближе к успешному результату. Урок развил не только чувство цвета, но и помог детям развить навыки самовыражения с помощью изобразительных средств.

На уроке изобразительного искусства «Цветовая символика и настроение» проводилось исследование влияния цвета на эмоции. Велась беседа о способах передачи чувства и идеи через цвет. В центре внимания –

новогодний натюрморт с множеством ярких деталей, который может вызывать разные эмоции. Смешивание красок нужных оттенков осуществлялось для того, чтобы учащиеся научились подбирать цвета и цветовые гаммы для передачи эмоционального аспекта композиции. Фиолетовый и синий цвета могут отвечать за спокойствие или грусть, желтый и красный за радость или торжество. Насыщенность и яркость цветов композиции также влияет на настроение натюрморта. Ребята учились тому, как использовать контраст и переходы, чтобы усилить атмосферу своих работ. Просмотр картин других художников являлся хорошим примером демонстрации влияния цвета на настроение натюрморта для зрителя.

Создавая свои натюрморты, ребята активно экспериментировали с цветами палитры. Урок помог разобраться ученикам в выражении своих эмоций через цвет, понимать эмоции картин других художников через цветовую гамму, вникать в суть создания торжественного настроения через цвет, светотень и символические элементы.

На уроке «Детали рассказывают историю. Выразительность деталей» проводилось анализирование деталей, которые подчеркивают неповторимость и выразительность новогоднего натюрморта. За обычными предметами натюрморта группа училась наблюдать историю, которую натура повествует зрителю. Каждая деталь тематической постановки несет за собой символы и ассоциации, которые определяют идею натюрморта и сюжет. Обращение внимания на количество тематических деталей в натюрморте является эффективным упражнением на внимательность учащихся. Существенное влияние на общее восприятие композиции влияют даже самые маленькие элементы в виде праздничных бус или конфетти.

Урок способствовал развитию наблюдения, анализа и технике выполнения большой кистью мелких деталей. На общее восприятие и настроение картины может повлиять изображенный блеск на мишуре или елочных шарах. При выполнении натюрморта ученики старались уделить особое внимание деталям, изобразить форму и передать характерные черты.

Работа оказалась скрупулезной, но поспособствовала развитию усидчивости у учащихся. Для достижения гармонии и целостности в тематической композиции, в первую очередь нужно обращать внимание на детали, которые подчеркивают характерные черты. «Желательно научиться наносить концом кисти линии различной толщины и длины. Это поможет в проработке деталей» [6, с. 136].

С помощью штрихов и светотени ученики наглядно смогли рассмотреть технику выполнения фактуры, объёма, пропорций. Так же при работе над индивидуальной композицией была важна аккуратность. В результате каждый ученик из группы создал свой оригинальный натюрморт, повествующий собственную историю или идею. Духовный мир ребенка на бумаге, наполненный эмоциями и уникальным опытом.

Последний урок под названием «История моего натюрморта». Начался с обсуждения новогодних натюрмортов, которые сделали ученики. Учитель предложил всем подумать и свободно высказаться. Дети делились своими впечатлениями. Описывая предметы, рассказывали о чувствах и историях, которые эти натюрморты вызывали (рисунок Б.4, приложение Б). Затем учитель предложил каждому подумать над своим собственным новогодним натюрмортом и представить его с описанием или рассказом. Никакой единый стиль не был обязательным.

Позиция С. Д. Левина в отношении своеобразия работы следующая: «Чем своеобразнее работы, тем лучше. У каждого всегда есть свои любимые сюжеты, свои предметы изображения, свой характер творчества» [12, с. 275].

Учитель помогал подобрать описание или историю для каждого натюрморта в группе, учитывая ассоциации и особенности художественного языка каждого ученика. Особое внимание уделялось эмоциональному аспекту натюрморта. На примере своих работ, дети учились передавать происходящее на изображении, руководствуясь своими мыслями и чувствами. Тематические натюрморты послужили хорошим упражнением для развития навыка эмоционального отклика каждого ученика в группе. Педагог помогал в поиске

слов для выражения своих мыслей и чувств. Урок завершился обсуждением готовых работ учеников, каждый из группы поделился своим мнением об участии в активной творческой деятельности.

Л. С. Кудрявцева считает: «У каждого ученика свой характер, свой темперамент, свои традиции и своя история» [9, с. 35].

К. Г. Паустовский писал: «Вера в могущество и светлый дар своих рук, глаз, своего ощущения мира держала художника в непрерывном внутреннем напряжении» [16, с. 19].

Эмоциональный аспект тематической постановки является ведущей частью исследовательской работы. Ученикам важно понять, что с помощью натурального фонда, художественных средств, подобранной техники рисования можно передать любую эмоцию в натюрморте, любое настроение.

Комплекс уроков был проведен с целью выявления уровня изобразительных навыков и умений детей среднего школьного возраста, на котором каждый ученик мог проявить себя и показать индивидуальный опыт восприятия новогодней атмосферы в постановке.

Таким образом, после проведения исследовательской работы, можно заметить уровень имеющихся изобразительных навыков и умений. Ученики активно вливались в работу, процесс был наполнен творческим потенциалом, происходила активная реализация знаний на практической деятельности.

2.3 Анализ результатов педагогического эксперимента

Цель контрольного эксперимента состоит из наглядного анализа развитых художественных умений и навыков детей среднего школьного возраста.

Метод 1. Частично-поисковый метод. Результаты диагностики приведены в таблице 2.

Цель диагностики: выявление уровня понимания изучаемого предмета, анализ художественно-тематических представлений школьников.

Метод заключается в индивидуальной поисковой деятельности, где с помощью органа осязания, детьми озвучиваются мысли об объединяющей натюрморт теме. Получение информации с помощью тактильных ощущений, без зрительного контакта. В ходе беседы нужно было ответить на задаваемые вопросы. Опрос сопровождался анализом содержания тематического натюрморта.

Результаты повторного анкетирования группы приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Результат диагностики имеющихся умений и навыков в виде процентного соотношения обоих экспериментов

Уровень	Констатирующий эксперимент	Контрольный эксперимент
высокий	2 (20%)	3 (30%)
средний	4 (40%)	6 (60%)
низкий	4 (40%)	1(10%)

Контрольный этап показал хорошую динамику развития восприятия темы, после того, как учащиеся приняли свое участие в педагогическом эксперименте. Более полное понимание тематики натюрморта делает процесс выполнения композиции для детей более комфортным и богатым на творчество. Высокий уровень увеличился на 10 %, средний уровень на 20%, а низкий уменьшился на 30%.

Развитость изобразительных навыков и умений детей повысилась. Активная заинтересованность в совместной работе с педагогом. У учеников группы среднего школьного возраста на контрольном эксперименте преобладает высокий и средний уровень.

Метод 2. Объяснительно-иллюстративный метод. Результаты диагностики приведены в таблице 3.

Цель диагностики: изучение и анализ сформировавшихся детских художественных умений и навыков. Анализ художественно-тематических представлений школьников.

Результат диагностики приведен в таблице 3.

Таблица 3 – Результат диагностики образного мышления в виде процентного соотношения обоих экспериментов

Уровень	Констатирующий эксперимент	Контрольный эксперимент
высокий	2(20%)	3(30%)
средний	2(20%)	3(30%)
низкий	6(60%)	4(40%)

Наблюдая за результатами контрольного этапа можно заметить, что ученики улучшили свои показатели. Высокий и средний уровни увеличились на 10%, низкий уменьшился на 20%.

Таким образом, уровень развития наглядно-образного мышления был успешно повышен, что говорит о положительном изменении формировании импровизационных навыков. В процессе проведения контрольного этапа дети анализировали тематические предметы из своих выполненных композиций.

Метод 3. Исследовательский метод

Цель диагностики: изучить умение использовать полученные знания в индивидуальной творческой деятельности.

Результат последней повторной диагностики приведен в таблице 4.

Таблица 4 – Результат диагностики применения умений и навыков в практической деятельности в виде процентного соотношения обоих экспериментов

Уровень	Констатирующий эксперимент	Контрольный эксперимент
высокий	2(20%)	3(30%)
средний	3(30%)	5(50%)
низкий	5(50%)	2(20%)

По результатам контрольного этапа можно сделать вывод о том, что тематический натюрморт как средство развития навыков и умений детей

обладает высокой эффективностью. Выявлена значительная положительная динамика в формировании у детей изобразительных умений и навыков. В результате эксперимента было установлено, что высокий уровень увеличился на 10% среди исследуемых учащихся, средний уровень поднялся на 20%, существенно уменьшился низкий уровень – на 30%.

Ученики справились с творческим заданием на хорошую оценку, используя опыт из жизни в индивидуальной творческой деятельности. Наделяли натюрморт любимыми тематическими предметами, внимательно слушали педагога.

Существенное улучшение результатов установлено после осуществления второй диагностики, показавшей заметный прирост уровня владения изобразительными навыками. После подробного обсуждения темы натюрморта с помощью графических материалов приводили свои примеры вариаций тематического натюрморта. Посредством совместной работы учеников и педагога была создана творческая атмосфера для смелого самовыражения.

Средний уровень имеющих изобразительных умений и навыков изменился на 20%. Во время деятельности школьников можно было проследить изменение в умениях владеть художественными средствами в лучшую сторону. Дальнейшая работа с натюрмортами для учащихся будет иметь упрощенный характер благодаря индивидуальной продуктивной творческой деятельности.

Развитие цветовосприятия является необходимым навыком для составления цветовой гаммы любого произведения, чтобы осуществить эмоциональный отклик у зрителей. Эмоциональный отклик в свою очередь должен вызывать у зрителя внутренние ощущения и мысли. Талантливо выполненная композиция вызывает глубокие раздумья у человека. Важную роль так же играет композиционное построение будущей работы. Внимание зрителя в первую очередь падает на главный объект. Главный объект является

центром композиции. Второстепенные элементы располагаются равномерно, следуя балансу.

Исследование развития художественных навыков и умений детей завершилось положительным результатом (Таблица А.1). Ученикам была предоставлена возможность для мыслей и творческих экспериментов. Методы развития умений и навыков способствовали полному усвоению заданного материала.

На контрольном этапе педагогического эксперимента ученики проявляли больше активности, чем на констатирующем этапе. Выполненные работы детей анализировались между учащимися в группе. Развитие критики и самокритики так же необходимо при работе с художественными произведениями и в социуме. Составленный комплекс уроков успешно способствовал развитию навыков и подготовил учеников.

Заключение

Полноценное творческое развитие детей происходит в процессе активной индивидуальной художественной деятельности. Навыки и умения детей среднего школьного возраста нуждаются в большем развитии и раскрытии потенциала, так как именно в этот период человек начинает активно себя исследовать и проявлять.

Изобразительные навыки и умения средних школьников представляют собой комбинацию теоретических и практических знаний. Умение ученика анализировать и воспринимать различные проявления тем в искусстве. Основывается на восприятии темы и личном опыте ученика.

Так, на уроках изобразительного искусства проводится творческая деятельность учеников с тематической композицией, которая как следствие, способствует формированию изобразительных навыков и умений детей. Изобразительные навыки и умения детей представляют собой набор художественных знаний, которыми владеет ученик. Изобразительное искусство, как и остальные учебные предметы, должно способствовать развитию способностей, которые пригодятся ребенку в дальнейшем. Уроки должны способствовать активной работе мозга. Передача эмоций через выразительные средства, развитие цветовосприятия и композиционное построение. Ученикам была предоставлена возможность для активного творческого самовыражения. Обучение велось в безопасной и дружелюбной обстановке, где поощрялись любые творческие мнения и идеи.

Был проведен педагогический эксперимент, в ходе которого были рассмотрено и изучено развитие изобразительных навыков и умений детей среднего школьного возраста. Констатирующий, формирующий и контрольный этап. Педагогическое исследование проводилось в художественной школе №1 городского округа Тольятти дополнительного образования (МБУ ДО ДХШ №1). Десять учеников среднего школьного возраста приняли участие в эксперименте.

Используя исследовательский, частично-поисковый и объяснительно-иллюстративный метод, были проанализированы компоненты изобразительных навыков и умений (сформировавшиеся изобразительные знания и умения, эмоциональный отклик, способность использовать полученные знания в индивидуальной творческой деятельности). Большинство учащихся группы имели низкий 40% и средний 40% уровень сформированных изобразительных навыков и умений. Высокий уровень имели лишь 20 % учеников. Заметна разница развития способностей между констатирующим и контрольным этапом. Упражнения на развитие умений и навыков детей в процессе художественной деятельности должны в первую очередь мотивировать детей на дальнейшую подобную творческую работу.

Формирующий этап сопровождался комплексом программы уроков по изобразительному искусству. Каждому компоненту творческого формирования ребенка было посвящено по три урока. Тематическое рисование и свободная обстановка для самовыражения являлись ключевыми моментами проведения учебной деятельности. Условия для получения новых знаний и навыков были организованы для учеников максимально комфортно.

Для подтверждения результативности проведенного учебного процесса, был составлен и проведен контрольный эксперимент. Этапы развития изобразительных навыков и умений детей среднего школьного возраста имеют положительную динамику. Высокий уровень развития навыков и умений увеличился.

Список используемой литературы

1. Агапова И. А., Громова И. А., Давыдова М. А., Леонидова Л. А., Мирошниченко С. А., Чубарова Л. Е. Большая книга праздников. М.: Дрофа–Плюс, 2008. 496 с.
2. Азимова Б. З. Натюрморт : Составление и изображение : учеб. пособие для пед. ин-тов. Ташкент : Укитувчи, 1984. 55 с.
3. Аранова С. В. Обучение изобразительному искусству. Интеграция художественного и логического. СПб. : КАРО, 2004. 176 с.
4. Болотина И. С. Русский натюрморт. М. : Искусство, 1993. 134 с.
5. Дмитриева Н. А. Михаил Александрович Врубель. Л. : Художник РСФСР, 1990. 180 с.
6. Елисеев М. А. Материалы, оборудование, техника живописи и графики. М. : АСТ, 2022. 176 с.
7. Конев А. Ф. Рисуем натюрморт с драпировкой. М. : АСТ, 2006. 16 с.
8. Косминская В. Б., Халезова Н. Б. Основы изобразительного искусства и методика руководства изобразительной деятельностью детей : учеб. пособие. №2110 «Педагогика и психология (дошк.)». 2–е изд., дораб. М.: Просвещение, 1987. 128 с.
9. Кудрявцева Л. С. Художники Виктор и Аполлинарий Васнецовы: Повесть. М. : Детская литература, 1991. 111 с.
10. Кузин В. С. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальных классах: учеб. пособие. № 2001 «Преподавание в начальных классах общеобразовательной школы». М. : Просвещение, 1984. 319 с.
11. Лаптева Т. Е. Рисуем овощи и фрукты. Пошаговое руководство по рисованию акварелью. М. : Эксмо, 2021. 128 с.
12. Левин С. Д. Беседы с юным художником. М. : Советский художник, 1988. 320 с.
13. Лопатина А., Скребцова М. Краски рассказывают сказки. Как научить рисовать каждого. М. : Амрита–Русь, 2005. 222 с.

14. Мелик–Пашаев А. А. Педагогика искусства и творческие способности. М.: Знание, 1981. 96 с.
15. Павлоцкий О. А. Сегодня я захотел родиться художником : книга о восприятии мира со всех сторон и в любую погоду. М. : Эксмо, 2022. 156 с.
16. Паустовский К. Г. Кипренский. Повесть о художнике. М. : Детская литература, 2021. 120 с.
17. Петрушин В. И. Психология и педагогика художественного творчества : учеб. пособие для вузов. М. : Академический Проект, Гаудеамус; 2006. 490 с.
18. Пухова О. А. Маленький художник, или Рисую сам. Ростов н/Д : Феникс, 2021. 188 с.
19. Шорохов Е. В. Методика преподавания композиции на уроках изобразительного искусства в школе. Пособие для учителей. М. : «Просвещение», 1974. 144 с.
20. Шорохов Е. В. Тематическое рисование в школе. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Просвещение, 1975. 72 с.
21. Bartlett F. Ch. Remembering: a Study in Experimental and Social Psychology . Cambridge etc.: Cambridge University Press, 1995. 344 p.
22. Flocken Kathryn K., Deborah Adams Silhouettes Rediscovering the Lost Art: A Step – by – Step Guide to the Art of Silhouette Portraiture Silhouettes: Rediscovering the Lost Art. USA, 2000. 240 p.
23. Gibson J. J. The ecological approach to visual perception. // Boston: Houghton Mifflin, 1979. 211 p.
24. Rau W. Nineteenth–Century European Painting from Barbizon to Belle Époque. Woodbridge, Suffolk: Antique Collectors’ Club, 2012.
25. Rubin E., Figure and ground / in Readings in perception, D. C. Beardslee and M. Wertheimer, Editors. //D. VanNostrand: NY, 1958. 756 p

Приложение А

Таблица А.1 – Результаты диагностики уровня сформированности изобразительных навыков и умений у группы на констатирующем этапе

Имя ученика	Диагностическое задание			Уровень
	первое	второе	третье	
Анастасия А.	3	10	высокий	высокий
Дмитрий Н.	2	8	средний	средний
Дарья Л.	3	6	средний	средний
Вероника Л.	1	4	низкий	низкий
Елена К.	1	4	низкий	низкий
Роман С.	2	6	средний	средний
Маргарита А.	2	7	средний	средний
Николай С.	2	9	высокий	высокий
Татьяна А	3	10	высокий	высокий
Анастасия С.	3	8	средний	средний

Приложение Б
Детские рисунки

Рисунок Б 1 – Детский рисунок. Вариант 1

Рисунок Б.2 – Детский рисунок. Вариант 2

Продолжение приложения Б

Рисунок Б.3 – Детский рисунок. Вариант 3

Рисунок Б.4 – Детский рисунок. Вариант 4

Продолжение приложения Б
Поисковые эскизы

Рисунок Б.5 – Поисковый эскиз. Вариант 1

Рисунок Б.6 – Поисковый эскиз. Вариант 2

Приложение В

Этапы выполнения тематического натюрморта

Рисунок В.1 – Первый этап выполнения натюрморта

Рисунок В.2 – Второй этап выполнения натюрморта

Рисунок В.3 – Третий этап выполнения натюрморта