

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 «Декоративный натюрморт «Цветы»»»

Студент

Т.В. Морозова

(И.О. Фамилия)

(личная подпись)

Руководитель

к.п.н., доцент Г.М. Землякова

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

Тольятти 2020

Аннотация

Выпускная бакалаврская работа на тему: Декоративный натюрморт «Цветы» содержит в себе введение, три главы, заключение, список использованной литературы, приложения, которые наглядно показывают этапы выполнения творческой работы.

Во введении автор дает развернутое понимание темы бакалаврской работы и область применения, определяет границы разрабатываемой темы, особенностей подхода к ее решению, определяет области и проблемы исследования. Основная часть состоит из трех глав: по истории и теории изучаемого вопроса, исследование и разработка методических аспектов и выполнение творческой части работы.

В первой главе излагается предмет исследования, объект исследования, обоснование выбранной темы и материалов для решения поставленной цели. В главе описывается история зарождения жанра натюрморт, рисования с натуры. Уделяется особое внимание особенностям и различным видам жанра натюрморт. Во второй главе натюрморт рассматривается как один из основных участников педагогического процесса, способствующий нравственному, эстетическому воспитанию, развитию творческого и пространственного мышления, влияющему на эмоциональное развитие детей.

В заключении повествуется итог проделанной работы, развернутый вывод и рекомендации к рассматриваемой теме. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка используемой литературы и используемых источников, приложения.

Оглавление

Введение.....	4
Глава 1 Декоративный натюрморт в истории развития искусства живописи ..	6
1.1 История жанра натюрморт.....	6
1.2 Особенности декоративного натюрморта в живописи Винсента Ван Гога, А. Матисса, Казимира Малевича, К.С. Петрова-Водкина, П. Пикассо	13
1.3 Виды натюрморта	19
Глава 2 Обучение детей натюрморту младшего и старшего школьного возраста	25
2.1 Методические аспекты нравственно-эстетического воспитания детей средствами рисования с натуры	25
2.2 Роль натюрморта в нравственном и эстетическом воспитании, развитии детей	30
Заключение	43
Список используемой литературы и используемых источников.....	45
Приложение А Декоративный натюрморт на примере известных художников	48
Приложение Б Разработка эскизов и их выполнение в тоне	54
Приложение В Подготовка работы натюрморта с натуры	60
Приложение Г Выполнение композиции в цвете	63

Введение

Данная тема для моей работы выбрана не случайно. В процессе обучения требуется практика совершенствования навыков рисования и их улучшения, особенно это касается художественного и художественно-педагогического образования. В практической части выполнения дипломной работы требуется композиционное решение и колористическая целостность изображения. Наиболее значимой темой исследования считаю тему проблемы обучению натюрморта. Обучение натюрморту позволяет освоить знания композиции, умение составить натюрморт. Работа с натуры позволяет передать эмоциональное настроение и развивать качества профессионализма.

В качестве примера представляю серию живописных работ с декоративными элементами, это три натюрморта с цветами в различных гармоничных сочетаниях, которые могут послужить образцом в создании работ у детей. Во всех трех натюрмортах изображен один и тот же вид цветов-пионы в разных количествах с небольшим отличием в цветовой гамме. В композициях летнее настроение задано ярким колоритом и присутствием сезонных фруктов, ягод и цветов в букетах. Повторяющиеся элементы соответствуют общей тематике натюрморта. Также задумка изображения пышных цветов пиона была сделана для передачи настроения начала лета. Считаю актуальным приобретение предметов искусства – картины, декоративные панно. Такие вещи не исчезают бесследно, они создают красоту и уют вокруг нас. Одним из таких предметов искусства как раз является интересный жанр – натюрморт. Так как жанр натюрморт – это мертвая природа, то в композиции из предметов можно выразить внутреннее состояние, настроение, замысел, историю. А декоративное обогащение, которое можно внести в композицию, можно показать изменением формы объемных и цветовых отношений. Принципом декоративного натюрморта является возможность задать композиции особое настроение, придать характер предметам. Актуальность темы вызвана стремлением понимать

художественную культуру и научиться читать идею композиции, скрытое послание. Цель работы – создание серии натюрмортов на тему «Цветы», ознакомление с основными законами, приемами и правилами декоративной композиции (владение материалом, ритм, линия, силуэт, цвет, тональная пластика, контраст) и применение полученных знаний о выразительных средствах в процессе создания декоративного натюрморта.

Объект исследования – процесс создания натюрмортов на единую тему, роль натюрморта в изобразительном искусстве, натюрморт в обучении.

Предмет исследования – техника исполнения натюрморта с натуры, свойства и способы владения акриловой живописи, цветы в натюрморте, декоративные приемы в натюрморте.

Задачи:

- изучение истории о возникновении жанра натюрморта;
- освоение основных законов и закономерностей, правил и приемов декоративной композиции;
- определить особенности данного жанра, в чем заключается отличие между обычным натюрмортом и декоративным;
- разработка эскизов на выбранную тему;
- определить художественные средства, которые относятся к композиционному замыслу;
- освоить основные профессиональные навыки в изобразительном искусстве;
- создать три художественных композиций, объединенных в одно настроение, тематическое решение «Цвета»;
- разработать план-конспект урока, способствующий развитию мотивации к изучению изобразительному искусству у детей, изучению жанра натюрморта.

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка используемой литературы и приложений.

Глава 1 Декоративный натюрморт в истории развития искусства живописи

1.1 История жанра натюрморт

Натюрморт может быть самостоятельным жанром, так и быть частью композиции жанровой картины.

Декоративность – способ выражения идей, эмоций, где характерна форма художественного образа, увеличивающая ее значение. У людей всегда было стремление усовершенствования пространства вокруг себя, проявить творческий подход и окружить себя красотой живописи и декоративного творчества.

Изобразительное искусство сочетает в себе эмоциональность и содержательность в произведениях любого жанра (портрет пейзаж, натюрморт). К такому значению относят и декоративный натюрморт.

Натюрморт (мертвая природа) - жанр в изобразительном искусстве или вид произведения, где постановка предметов, как объект изображения, тоже является натюрмортом. Он может состоять из разных неодушевленных предметов, включая в себя элементы природы. В натюрмортах можно так же наблюдать и объекты живой природы, но не на территории своей естественной среды обитания, и в тоже время обращенные в не живое (рыба на столе, дичь). Самостоятельный жанр натюрморта принято относить к концу XVII века. Однако изображения неодушевленных предметов появились в более раннее время – уже в Древнем Египте, Греции и Риме. В Древнем Египте натюрмортами было принято украшать стенки гробниц. Художники Египта верили, что изображение изобилия фруктов, кувшинов с вином, рыбы могут материализоваться в загробной жизни и быть пригодны усопшему. На мозаиках и фресках Древнего Рима изображали роскошные яства и диковинные фрукты, которые вовсе не напоминали о смерти, а символизировали богатство и гостеприимство хозяина дома. Изображения

неодушевленных предметов стали постепенно занимать преимущественные позиции на живописных полотнах голландцев. Дичь и рыба, овощи и фрукты стали более распространенными в сценах на рынке и сценах на кухне. Изображения людей и сложные сюжеты стали второстепенным.

Достигла процветания живопись в Нидерландах XVI-XVII веков. В начале 18 века натюрморт становится популярным самостоятельным жанром в России. В основном, он существовал, как учебная постановка. В XIX веке натюрморты ушли на второй план, уступив место другим жанрам изобразительного искусства.

И только ближе к XX веку жанр натюрморта в живописи стал процветать и быть на равных среди прочих жанров.

Такая мертвая природа не несет за собой тайный смысл. Художники стали проводить больше художественных экспериментов с конструкцией, формой цветом и оттенками, с тенью и светом, с перспективой. Жанр натюрморта был задействован в таких популярных течениях живописи, как - импрессионизм, кубизм, конструктивизм, сюрреализм. Натюрморт живет, а современные изображаемые натуры неживой природы продолжают нести за собой рассказы об историях. В сравнении с бытовым жанром, натюрморт длительное время считали второстепенным видом живописи, в котором нельзя было выразить высокие общественные идеи. Доказательство великих мастеров было в том, что характеристику могут нести за собой вещи и социальное положение, а также жизненный образ их владельца, таким образом предоставляя зрителю возможность размышлять, порождая ассоциации.

Изображения предметов домашнего обихода стали более распространенной разновидностью натюрморта. Такой тип натюрморта, поспособствовал развитию бытового жанра, интерьера, пейзажа и приобрел расцвет в западноевропейском искусстве XVII века.

К примеру, голландский натюрморт XVII века поражает своим многообразием тем. В каждой из стран художники предпочитали свои

направления для композиций, это изображения плодов и цветов, так же рисовали рыбу. В Харлеме писали скромные «завтраки», в Амстердаме – роскошные «десерты», а в университетском Лейдене – книги и другие предметы, связанные с наукой, традиционные символы мирской суеты – череп, свечу, песочные часы.

В произведениях художников следующего поколения предметы уже не столько напоминают об отвлеченной истине, сколько являются самостоятельными художественными образами. В таких картинах простые предметы из быта обретают особенную, не замеченную прежде красоту. Часто изображали завтраки. Небрежно помятая скатерть на столе, перепутанные столовые приборы, сервировочные предметы, пища, к которой практически не притронулись, - все это говорит о недавнем присутствии человека. На картинах изображали дорогую посуду и экзотические фрукты. Посуда из дорогого металла фаянс и серебро, морские раковины, цветы, гроздья винограда, плоды. В таких натюрмортах уделяют особое внимание к тонкостям каждого предмета, умение точно передать материал и сопоставить его с фактурой, изысканное сочетание цвета, виртуозное мастерство в передаче каждого предмета. Ярким контрастом к этим небольшим полотнам выглядят произведения фламандских художников того же времени. Это большие декоративные натюрморты с изображением изобилия спелых плодов, фруктов, битой птицы, голов животных, разделанных мясных туш, разнообразия рыб, от самых обычных до редких и экзотических пород.

В начале XIX века становится более распространенным «ботанический натюрморт». Художники не перестают восхищаться красотой предметов, причастностью к прекрасному, полному воздуха и света миру. Новые цветочные натюрморты появляются из-под кисти известных пейзажистов, например, И. Левитан «Одуванчики», И.Э. Грабарь «Хризантемы», «Ваза с флоксами»; К. Коровин «Натюрморт. Розы», «Сирень», «Букет на берегу моря».

Происходит развитие жанра «цветочный натюрморт». Главными мастерами, работавшими в этом жанре, были Амброзиус Босхарт Старший, Бальтасар ван дер Аст, Ян Давидс де Хем. Натюрморты с цветами пользовались большой популярностью не только в Голландии, но и по всей Европе: дорогостоящие цветы тюльпана не каждый мог себе позволить. А вот приобрести картину с роскошным букетом, который будет радовать долгое время, было гораздо выгоднее. К тому же нередко получить в реальности букет, изображенный на картине, было невозможно: художники собирали в единые композиции растения, цветущие в различное время.

Также такой жанр как натюрморт имеет большие возможности в декоративной стилизации. Большинство художников, которые писали натюрморты, выполняли это в разнообразной манере, имели собственный стиль, манеру рисования и произведения приобретали декоративный характер. Такие картины можно признать декоративными.

Основными приёмами построения декоративного натюрморта являются:

- усиление декоративного влияния цвета;
- акцентированное внимание на главном объекте композиции;
- пластичность и динамичность, детализация;
- организация орнаментальной среды, как главного средства создания декоративных эффектов.

В декоративном натюрморте свойственно использование открытых цветов без оттенков или в ограниченной цветовой гамме. Предусмотрено цветовое соотношение, насыщенность, предельное обобщение, введение контура, пятна.

Орнамент используют в натюрморте в качестве выразительного акцента и как основа общей ритмичной структуры натюрморта. При обучении изобразительному искусству декоративный натюрморт играет важную роль – расширение творческих способностей. Декоративная живопись включает в себя глубокое изучение локального цвета, цветовые

пятна композиции, поиск выразительного акцента и эффективного решения пространства. Не малую роль играет анализ формы предмета, выделение самого характерного изображения в натюрморте, достижение выразительности в цвете и композиции, лаконичный подход к моделированию образа для стилизации.

В декоративном натюрморте основной задачей является поиск декоративных средств для предметов, создание общего впечатления, стиля, идеи. Декоративный натюрморт – это не точная передача изображения, а точнее поиск, размышление, передача идеи в композиции. Это разделение и не значительное.

Основной принцип создания такого натюрморта – превращение глубины пространства в плоскость. И в тоже время можно использовать несколько планов, которые нужно расположить в пределах небольшой глубины. Большое значение в декоративной живописи имеет линия, которая может создать образ картины, также и цвет влияет на формирование общей композиции. Для изменения пластики картины используется линия разной толщины.

Не малое значение имеет частота мазков, чем можно привнести разнообразие, сразу превратить поверхность холста в декоративное панно или мозаику.

Декоративная живопись предполагает переход от простого изображения предмета с натуры к более сложному преобразованию, его усилением контрастом и дополнением орнамента.

Существует несколько видов декоративного натюрморта:

- плоскостной – синтез линейной и воздушной перспективы;
- локальный – обобщение цвета и тона рисунка;
- орнаментальный - превращение деталей в орнамент, кружево;
- конструктивный – основой натюрморта служит форма, конструкция;
- образ – переработка реалистичного изображения в образ.

Разделяют некоторые виды декоративного натюрморта. Среди самых распространенных:

- живопись из лоскутов;
- живопись с четко выделенным контуром.

В живописи из лоскутов все цветовые сочетания в данной технологии выполняются в виде отдельных сегментов, тем самым подчеркивая структуру предметов и выявляя наиболее выразительные свойства предмета.

В живописи с выделенном контуре используется так называемый «метод витража», когда все предметы и места преломления формы обводятся черными или темными линиями, создаются четкие границы между цветами, тем самым создавая упор на цветовых соотношениях и усилении форм.

Так же выделяют и другие декоративные приемы, основанные на сочетаниях чистых цветов, с использованием мастихина, широких кистей и других инструментов.

Таким образом, можно говорить о том, что декоративный натюрморт имеет большое значение в изобразительном искусстве. Декоративная живопись имеет широкую популярность, так как такие картины могут стать отличным украшением интерьера.

Так же был отмечен XVII век – век расцвета натюрморта. В это время были созданы основные виды натюрморта. Было уделено большое место изображениям кухонь и лавочек с утварью.

Красотой и богатым разнообразием форм занимали произведения с различными цветами у фламандских художников. Активное формирование национальных школ и становление итальянского натюрморта в значительной мере привело к темпам развития тем с цветами, овощами, фруктами, кухонной утварью, морскими дарами, музыкальными инструментами.

Испанские натюрморты отличаются своей возвышенной строгостью и ощущением традиций.

И одной из самых запоминающихся школ остается фламандская за ее богатство произведений, которые вошли в историю искусства.

Эти популярные картины - декоративные натюрморты с изображениями фруктов, дичи. Все, чем богата Фландрия, что попадает в сети рыбаков, и все, что попадает на прилавки, выражено в картинах.

Славилась большой известностью и другая сильная школа под названием «голландский натюрморт». Типичным изображением голландского натюрморта стали накрытые столы с большим набором предметов.

Развивалась академическая школа, где постановочный натюрморт стал главным элементом обучения. Значительный интерес к натюрморту вырос ко второй половине XIX века.

Новые течения в искусстве XX века сделали новый прорыв в развитии этого жанра. Французские импрессионисты задумывались над отношениями света и цвета в живописи и нередко трактовали натюрморт как декоративное панно. Самыми сложными цветовыми решениями были разработки постимпрессионистов, где главной идеей выражения был темперамент художника.

В XX веке в значительной мере происходит размывание границ самого жанра. В полотнах Матисса предметы натюрморта переплетаются.

В кубических натюрмортах Пикассо предметы обретали прямые геометрические очертания.

В начале XVIII века как самостоятельный жанр натюрморт появляется в России. Первое представление о натюрморте было связано с предметами, которые окружают человека, все, что касается даров земли и моря. До конца 19 века натюрморт рассматривался только в качестве учебной постановки и в ограниченном понимании, где были представлены только цветы и фрукты.

В начале XX века произошел расцвет русской натюрмортной живописи. Желание расширять границы изобразительного языка сопровождалось поисками формы, композиции, цвета. Необычайно стремительно развивался русский натюрморт за счет образов и

художественных приемов, обогащенных тем. Начинается путь от импрессионизма до других форм творчества за полтора десятка лет.

С середины 50-ых годов натюрморт испытывает новое движение вперед и с этого времени встает на один уровень с новыми жанрами. Жанр натюрморта продолжает развиваться, художники стараются усложнять композиции, где сочетаются не только бытовые предметы и цветы, но и сюжеты из картин великих мастеров живописи.

Как отдельный жанр в живописи, выделяли цветочный натюрморт. Пышные букеты в фарфоровых и керамических вазах, ветви собранных растений, фрукты в произведениях продолжали радовать простых людей и специалистов мировой живописи.

Цветочная тема присутствовала во многих картинах художников, цветы так же использовали в тематических сюжетах, тем самым создавая особую атмосферу и уют. Вторая половина XIX века предлагает натюрморты с техникой и приемами с ярко выраженным акцентом и обобщением цветовых пятен, Огюст «Розы и васильки».

1.2 Особенности декоративного натюрморта в живописи Винсента Ван Гога, А. Матисса, Казимира Малевича, К.С. Петрова-Водкина, П. Пикассо

Для жанра декоративного натюрморта довольно значимыми личностями являются А. Матисс. Огромное значение в графике изображения придавали художники в своих работах. Ряд их работ балансирует между живописью и графикой.

В своих интервью А. Матисс говорил о своей живописи «Мы стремимся достичь внутренней гармонии через упрощение идей и пластических форм». «Я беру от природы лишь то, что мне необходимо для наиболее действительного выражения встающей передо мной мысли. Я комбинирую самым тщательным образом все способы воздействия, я

устанавливаю между ними равновесие, которое заключается во взаимной уравновешенности рисунка и цвета». Картины Матисса содержат качества настенной живописи. Художник выполнил в большом цикле произведений натюрморты «Темы и вариации», которые включают в себя несколько сотен портрета и натюрморта, изображений человека.

В своих произведениях художник делал акцент на пространстве между предметами, он считал, что изображает разницу между предметами.

Матисс говорил о своей серии картин, как о чувствах и времени. Каждый новый вариант темы – это тщательная проработка предыдущей. Стремиться свести изображение к знаку линии приводит к смысловому направлению и убирает визуальную нагрузку.

Художник мог виртуозно изобразить предметы контурами, так, что они были завязаны в единое целое в пространстве листа.

Высшим смыслом своего творчества Матисс считал – «доставить человеку успокоение и радость». Утверждение художника состояло в том, что творчество должно быть выражено словно «глазами ребенка», с восприятием привлекательности и простоты.

Оживленные плавные линии, разделяют предметы друг от друга, подчиняя общей идее, динамике. В картине краски насыщенные и радостны. Повсюду предметы, фрукты вспыхивают в картине, как лампочки. Такая подача характерна для манеры выполнения художника.

В творчестве Винсента Ван Гога было создано большое количество натюрмортов. Почерк художника имеет особый декоративный вид. Среди них особенно выделяются полотна с большими букетами фиолетовых ирисов. Один из натюрмортов с ирисами был выполнен с желтым контрастным фоном, который отлично перекликается с цветом лепестков. Вся картина построена на контрастности. Художник практически не уделяет внимание деталям, а лишь объединяет все в общую массу с помощью цвета. Такой способ выполнения работы позволяет акцентировать внимание на главном, то есть на ярком фиолетовом пятне ирисов посреди полотна.

Манера выполнения у художника очень близка к японскому искусству. Почерк известен густыми драматичными мазками, которые придают ощущения динамики. Так же художник часто использовал технику обводки и экспериментировал со стилем и техникой написания. Светотеневая постановка на предметах практически отсутствует. Ван Гог удается изобразить плоскую детализацию, заполняя большие участки равномерными пятнами.

Техника написания такого цветочного натюрморта исполнена в технике импасто с помощью наложения густого слоя масляной краски. Несмотря на контрастные цвета художник эффектно передает настроение лиризма в картине. Картина в целом напоминает собранный пазл из деталей, где с любовью выписан каждый лепесток у цветка в вазе (Рисунок А.1).

В творчестве Пикассо художник делает особый акцент на превращение форм в геометрические блоки. На грани и плоскости он умело рассекал любые объемные предметы, в его картинах исчезала перспектива, палитра становилась монохромной.

В картинах кубистов дробные фрагменты распределены в особом ритме. Фрагменты устремляются к краям полотна. Пикассо испытывает потребность писать в таком стиле, определяющем силу хаотичного движения. В полотнах сохраняется внутренний ритм, полный отказ от правильной формы. И для того, чтобы было легче понимать композицию, художники кубисты старались изобразить самые простые предметы и чаще всего дублируют их в своих произведениях.

В период кубизма начинают преобладать натюрморты с музыкальными инструментами и прочими атрибутами, которые связывали с образом жизни художественной богемы.

Результатом высокого познания природы и ее пластики стал высокий уровень условности в работах художника Пикассо. Пабло Пикассо отходил от традиционного изображения предметов, он предпочитал дать возможность зрителю самому осмыслить увиденное и составить целостное изображение.

В произведении «Скрипка», скрипка раздроблена на детали, которые визуально можно сложить в целое. При этом детали были прорисованы очень точно. Целью художника изобразить музыку, а не сам музыкальный инструмент. Пикассо вводит в картину элементы дерева, которая по замыслу является скрипкой в видении художника (Рисунок Б.2).

Одним из замечательных натюрмортов П. Пикассо является картина «Букет цветов в сером кувшине». Создается впечатление, что этот букет состоит из экзотических цветов и растений. И в тоже время этот букет напоминает набор из искусственных цветов. В произведении присутствует абстрактный стиль и торжественность. Живописцем представлен букет будто живым, располагающийся на столешнице мощного комода. Все в картине придерживается монохромности и символизму. Но не смотря на сдержанность красок, очень точно передана материальность каждого предмета. Картина в целом содержит особую энергию и простоту. Таинство серого натюрморта передает глубину образа и настроение. Натюрморт был написан художником ввремя пребывания в деревне. Любуясь природой и цветами Пикассо переводит свои впечатления на язык живописи. Натюрморт имеет некую недосказанность и богатство серых и охристых, белых и зеленых, красных и желтых цветов. Это один из не многих натюрмортов в коллекции Пикассо (Рисунок А.3).

В некоторых картинах Пикассо живописные элементы были дополнены – разнообразными символами, цифрами, рисунками. Пикассо был увлечен материальным миром и старался создать контраст в своих картинах за счет соединения изображения с материалом дерева, стекла, вырезки, надписи и прочих предметов из обыденной жизни.

С необычным видением взаимосвязи цвета и форм является художник Кузьма Сергеевич Петров-Водкин. Его картины очень выразительны, в его произведениях минимум деталей и заложен глубокий смысл. В творчестве Петрова-Водкина переданы все переломные моменты эпохи, к которым относились: первая мировая война, революция, гражданская война. В

произведениях можно наблюдать обычную примитивную пищу, подобные картины несли смысл о нелегких временах, тем не менее, в изображении присутствует торжественность.

«Натюрморт – это одна из острых бесед живописца с натурой. В нем сюжет и психологизм не загораживают определения предмета в пространстве. Каков есть предмет, где он и где я, воспринимающий этот предмет, - в этом основное требование натюрморта. И в этом – большая познавательная радость, воспринимаемая от натюрморта зрителем».

Было создано множество картин в жанре натюрморт в течении всей творческой жизни художника. Для художника был характерен изображаемый ракурс в «сферической перспективе». Все предметы в натюрмортах художника имеют особую взаимосвязь, где можно проследить игру рефлексов, преломлений и цветовых сочетаний.

Особенность художника то вводить в натюрморты предметы с способностью проницаемости света и отражающие поверхности, зеркала, стекло, предметы, отражающие блеск, граненную посуду. Расставленные вещи на поверхности стола выглядят так, будто их просматривают сверху, будто они как на ладони. Таким образом, художник преодолевает монокулярную точку зрения, которая кажется ему недостаточной и не отражающей истинное знание о предмете.

В картине Казимира Малевича «Натюрморт» художник обращается к ярким контрастным цветам и ярким эмоциям, которые характерны для почерка художника. Полный уход от реализма и обращение к двум направлениям искусства – импрессионизму, кубизму это то, что всегда сопровождало присутствием в картинах художника. Картина выполнена в однородных пятнах с замыкающей черной жирной линией. Центром композиции является ваза. Отсутствует однородность, будто художник был лишен внутренней гармонии. Фрукты на поверхности выписаны под разным уклоном, и где-то даже с намеком в реализм. Вся посуда в произведении плоская без теней, света и рефлекса. Такая манера написания форм больше

напоминает детский почерк, но при этом яблоки на картине объемные и с бликами. Насыщенный натюрморт имеет характер и энергию, которая соответствует Казимиру Малевичу (Рисунок А.4).

Петров-Водкин справедливо считал, что художник должен уметь максимально точно изображать предметы. Именно предметы можно считать основой любого изображения. Художник также считал, что не обязательно передавать правдоподобность, а определенную суть. Очень важно иметь понимание о соотношениях предметов в пространстве. Именно поэтому любимым жанром Петрова-Водкина стал натюрморт. Он называл их острым разговором мастера с природой. Каждая из работ художника имеет простоту. Расположение предметов на холсте всегда было таким образом, что зритель может наблюдать их с разных сторон. За счет этого они становятся более выразительными и приобретают глубокий смысл.

В натюрморте «Яблоки» (Рисунок А.5) изображены пять яблок, которые выдержаны в зеленовато-красных и красновато-желтых тонах. Они лежат на скатерти ярко-красного цвета. В нижнем правом углу изображено три фрукта. Художник создает возможность комбинировать углы наклона изображаемой плоскости, благодаря этому, углы становятся уравновешенными. Поражает сочность красок. Петров-Водкин грамотно комбинирует цвета.

Художник находит вдохновение в простых вещах, чтобы передать свое мастерство. Самым интересным во всех произведениях Петрова-Водкина является четкость изображаемых предметов.

Таким образом, можно отметить, что в творчестве А. Матисса, П. Пикассо, К.С. Петрова-Водкина наблюдается направленный, тщательный анализ предметов, эксперименты в построении композиций, тонкость и богатство цвета.

Говоря о творчестве Винсента Ван Гога и Казимира Малевича можно отметить индивидуальность отношения к материальному миру, которую видно в каждой из картин художников. В картинах художников характерна

интенсивная цветовая гамма, своеобразное выражение и неподражаемый яркий ансамбль из форм, цвета, формы, линий. Мастера не копировали натуру, а создавали собственные художественные миры.

1.3 Виды натюрморта

Жанр натюрморта в изобразительном искусстве приобрел многообразие. Различить натюрморт можно по технике исполнения и по тематическому направлению.

В зависимости от внутреннего содержания и наполнения можно выделить следующие виды натюрмортов, сформировавшиеся в процессе исторической эволюции жанра:

Цветочный натюрморт. Этот вид родом из Голландии, и не случайно, так как там имелись благоприятные условия для того, чтобы выращивать растения, а также национальный уклад и особенности голландцев поспособствовали популяризации натюрморта. Благодаря сочетанию красоты цветов данный натюрморт благоприятно воздействует на человека. Он оказывает положительные эмоции на человека за счет эстетического воздействия мира красоты. Такой натюрморт может быть, как реалистичный, так и декоративный. Изображения цветов могут передать всю красоту природы. Добавление предметов быта, фруктов или элементов роскоши наполняет картину смысловым содержанием и художественным образом.

Декоративный натюрморт. Натюрморт, который имеет плоскостное изображение. Так же это постановка из предметов со стилизованными формами, орнаментальными вставками и другими декоративными элементами. Натюрморт с трансформацией и стилизацией формы предметов тоже можно считать декоративным.

Голландский натюрморт. В таком натюрморте отображалось особое отношение и любовь художников к предметному миру. В основном

живописцы изображали цветы, плоды разных деревьев и посуду. В голландских натюрмортах присутствует красивая посуда из фарфора, стекла и металла, часто изображали мясные туши. Также характерны были изображения предметов роскоши в виде китайского фарфора, позолоченных предметов, бокалов с вином. Самые популярные и распространенные натюрморты изображали с тюльпанами, битой дичью.

Французский натюрморт. В этом виде натюрмортов преобладает декоративность и романтическое настроение. В таких натюрмортах изображали цветы и охотничьи трофеи. Такой вид натюрморта очень подходит для украшения интерьера.

Натюрморт «Завтраки». В основном это композиция с малым количеством предметов. В композиции используются различные материалы: металл, стекло, керамика. Такой натюрморт содержит смысл оптимизм и гармоничную связь человека с окружающим миром и со здоровым жизненным восприятием.

Роскошный натюрморт. Это вид натюрморта, состоящий из оригинального предмета и, в основном, из предметов роскоши. Натюрморт наполнен эстетикой. Атрибуты в виде оружия, охотничьих трофеев, шпаг и драгоценных украшений заполняют картину этого вида натюрморта. Дорогие напитки, еда, драгоценная посуда из фарфора, золото, фрукты, редкие книги в дорогом переплете, старинные подсвечники и часы с позолотой это все, что соответствует роскошному натюрморту.

Фламандский натюрморт. Этот натюрморт приобрел расцвет во Фландрии. Для композиции такого натюрморта свойственны полотна из скромных по внешнему виду предметов. Некоторые черты объединяют его с голландским натюрмортом – типом демократичного голландского «завтрака». Полотна такого натюрморта отлично подойдут для украшения обеденной зоны.

Реалистичный натюрморт. Это яркие живописные полотна, у которых практически нет отличий с фотографией. Изображение максимально

приближено к натуре и представлено в реальном цвете. В композиции максимально точно передана индивидуальность.

Гиперреалистичный натюрморт. Такой вид появился в современности. Именно открывшимся новейшим технологиям и возможностям выполнения фотографий, стало возможным выполнение настолько четкого изображения, что создается иллюзия реальной жизни.

Абстрактный натюрморт. Натюрморт, где все предметы переданы схематично, полное отхождение от реальности. В полотнах полностью отсутствуют плавные цветовые переходы и наоборот присутствуют резкие цветовые переходы и герметичные формы.

Символический натюрморт. Натюрморт из предметов, которые изображены очень просто, условно. Черты этих предметов имеют взаимодействие с такими же простыми цветами. Живописцы писали такой натюрморт для того, чтобы выразить эмоции, ощущения, ассоциативный ряд, которые вызывает композиция, находящаяся в поле зрения.

Натюрморт «Суэта суэт». Это интеллектуальный натюрморт, который требует знания символики и религиозных традиций. Зародился натюрморт в середине XVII века. Такой натюрморт стал очень популярен. Часто изображали мистические символы - череп, как символ человеческого счастья. Так же в композициях можно было увидеть рыцарские доспехи, драгоценности, музыкальные инструменты.

Иллюзионистический натюрморт. Такой вид натюрморта стал популярным с середины XVII века. Обычным приемом в этом натюрморте был обман зрения трехмерного пространства – прием иллюзии. Натюрморты – «обманки» делались для того, чтобы ввести зрителя в заблуждение, заставить его принять изображаемое за реальность. Для того, чтобы у зрителя возникло желание дотронуться до изображенных предметов, живописцы изображали едва опущенные занавески, отогнутые уголки листа бумаги. Мастера умело использовали в картинах светотень, тщательно вырисовывали

фактуру предметов, стараясь сделать их осязаемо реальными, с помощью световых бликов передавали блеск материалов стекла, металла.

В полотнах атрибуты для искусства и науки, охотничьи принадлежности можно было увидеть довольно часто. Такой вид натюрморта подходит для оформления большого и маленького интерьера.

Натюрморт «накрытые столы». Такой вид натюрморта произошел из голландской живописи. В городе устраивали банкеты в честь воинов, ведших борьбу за независимость Голландии, и чтобы увековечить память об этих событиях, заказывали художниками портреты. Постепенно вид такого натюрморта стал обретать характер праздника, счастья.

Натюрморт «Букет» – разновидность натюрморта с цветами. Такой натюрморт относится к голландскому. Композиции в этих натюрмортах были трех видов: радиальная композиция (стебли, которые расходятся веером из одной точки) центровое место занимает цветок, от которого расходятся стебли. Второй вариант композиции – это пространство полотна, полностью заполненное цветами. И третий вариант - это композиция в виде треугольника, где значимый цветок является центральной осью, а остальные сгруппированы вокруг.

Натюрморт «гирлянда» – разновидность цветочного натюрморта. Гирлянда, которая оборачивается вокруг центра изображения, напоминает о символе вечности -змею, которая обвивается вокруг часов. В такую гирлянду были вплетены различные цветы, колосья. И кроме того, все это имело символику времен года: изображенные лимоны – символ зимы, овощи и виноград - символ осени, фрукты и колосья – лето, цветы – весна. Гирлянда может обвиваться вокруг часов, портретов, бокала вина.

Кухонный натюрморт – этот вид натюрморта получил распространение в Нидерландах. На картинах изображали фигуру человека, это могла быть хозяйка дома, кухарка, но изображение фигуры всегда было на втором плане. На первом плане были овощи, кухонная посуда, рыба, мясо. Предметная

композиция содержала разные виды посуды: стеклянная, фарфоровая, серебряная.

Натюрморт в пейзаже – изображение натюрморта на фоне пейзажа. В использовании двух жанров изобразительного искусства, акцент отведен был натюрморту, а пейзаж несет второстепенную роль. Предметы натюрморта на первом плане прописывали до мелочей, в контрастных сочетаниях, дальний план прописан мягко, размыто и даже условно.

Натюрморт в интерьере – изображение натюрморта в помещении интерьера. В таком использовании двух жанров, главным акцентом выделяют натюрморт, а интерьер имеет второстепенную роль. Например, изображали яркий пышный букет весенних цветов в центре композиции с большим количеством прописанных мелких деталей. Тщательная детализация форм и контрастная проработка является главным инструментом для того, чтобы выделить центр композиции. Фоном для натюрморта служил фрагмент интерьера, прописанный в легких пастельных тонах с малым количеством предметов интерьера.

Охотничий натюрморт - вид такого натюрморта был напрямую связан с модой на охоту богатой аристократии и буржуазии. Картины изображали с битой дичью, выполнено было в теплых оттенках, красочно и выразительно передавали в полотнах шерсть животных и оперения птиц. Самыми распространенными мастерами охотничьего натюрморта были Ян Баптист Веникс и Мельхиор де Хондекутер.

Цветочно-фруктовый натюрморт. В таком натюрморте всегда изображали изобилие цветов и фруктов. Популярные изображения были с цветами фиалок, ландышей, незабудок, роз, анемонов, гвоздик, обязательно изображали крупный цветок по центру, так же изображения фруктов, ягод.

Учебный натюрморт. В разновидности такого натюрморта изображали карты, книги, глобус, музыкальные инструменты. Натюрморт зародился в Голландии. Музыкальные инструменты и ноты – символизировали

искусство. Палитра с кистями – символы живописи. Писчее перо, книги и карты – символы науки.

Выводы по 1 главе

Благодаря активным течениям в истории живописи, появлением новых направлений, появляется отдельный вид в жанре натюрморта – декоративный натюрморт. Кубисты выделяли в натюрмортах отдельные грани предметов, предавая красочным полотнам декоративный эффект. Пикассо стремился максимально упростить формы предметов в своих произведениях.

Фовисты создавали композиции из интенсивных пятен в колористических контрастах, которые имели обращение к восточному искусству. К лидерам фовизма можно отнести – натюрморты А. Матисса, которые наполнены ритмом и декоративностью.

Одна из основных задач в декоративном натюрморте – это упрощение или усложнение форм, цвета, введение декоративного орнамента, возможно стилизация. Декоративными элементами, которые мы обычно называет узорами, в виде линий, пятне, штрихов не только обогащают художественную часть работы, делают ее интересной и привлекательной визуально и раскрывают зрителю через полотно картины особое видение мира, особый рассказ, смысл, который нужно донести художественными средствами.

Глава 2 Обучение детей натюрморту младшего и старшего школьного возраста

2.1 Методические аспекты нравственно-эстетического воспитания детей средствами рисования с натуры

Нравственно-эстетическое воспитание – это процесс, ориентированный на развитие эмоциональной чувственности детей, совершенствование его представлений о прекрасном в окружающем его мире и искусстве. Целью такого воспитания является развитие в ребенке потребности видеть и созидать вокруг себя эстетичный мир. Приобщение ребенка к изобразительной деятельности благоприятно влияет на развитие его нравственных и эстетических приоритетов, подталкивают к раскрытию собственного творческого потенциала в своей деятельности.

Деятельность искусства способствует воспитанию детей дошкольного и школьного возраста. Также несет за собой большое значение для формирования личностных качеств и психических качеств. Искусство позволяет ребенку выразить в изобразительных образах состояние, впечатления и отношение. Вместе с тем занятия изобразительного искусства несет в себе всестороннее развитие, трудовое и нравственное воспитание.

Обучение рисованию в первую очередь направлено на творческую самостоятельность. Рисование необходимо для обучения детей исследовать предметы и явления, которые будут служить содержанием творчества, вызывать отношение эстетики к природе.

Образование направлено на усовершенствование сферы нравственно-эстетического воспитания в образовательных учреждениях и художественных способностей ребенка. Обращаю внимание, что образование должно быть направлено на формирование нравственных убеждений. На основании этого можно сделать вывод, что в настоящее время в развитии

гармоничной личности ребенка художественному развитию уделяется одна из основных ролей.

Изобразительная деятельность, натюрморт объединяют в себе важную роль:

- эстетическую,
- психологическую,
- познавательную
- культурно- обогащающую.

Актуальность развития художественных способностей можно выразить в существующей потребности у ребят в самовыражении и самореализации. Дети в младшем возрасте хотят почувствовать себя творцами и наслаждаться результатами своего творчества. Художественные способности развиваются во многом благодаря художественно-эстетическим концепциям образования.

Педагог должен поспособствовать обеспечению восприятия действительности, формированию представления, так же научить детей всеми способами создавать изображения средствами выразительности. В процессе обучения рисования у детей формируется восприятие, художественный вкус, способности творческой деятельности. Педагог должен наметить программное содержание и реализовать его в ходе занятия.

В программе В. С. Кузина стоят следующие задачи перед педагогом:

- прививать любовь к прекрасному и воспитывать эстетический вкус;
- развивать изобразительные навыки ребенка и повысить их качество;
- научить ребенка творческому подходу в изобразительной деятельности и ознакомить детей с работами известных художников;

- дать возможность детям проявлять себя в разных видах искусства (рисование с натуры, на установленную тему, по представлениям, по памяти, декоративное творчество, лепка).

В.С. Кузин уделяет в своей образовательной программе внимание всестороннему обучению ребенка в творческой деятельности. В программу включено изучение особенностей построения композиции, таких как симметрия и асимметрия, линейная и воздушная перспектива. В программе затронуты все темы, чтобы обрести достаточно знаний рисования как по представлениям, так и с натуры. На мой взгляд, это необходимые составляющие для изучения на практике построения, правильного использования построения композиции и колористических решений.

Рисование с натуры как наглядное обучение способствует очень хорошим результатам. Рисование с натуры помогает человеку наблюдать, мыслить и анализировать, вырабатывать благоприятный результат и так же этот метод является ведущим методом обучения. Положительным является то, что ребенок узнает изображаемый предмет, может его проанализировать, изобразить и получить удовлетворяющие эмоции от результата.

В задачи такого обучения входит изображение форм с использованием разных материалов для развития технического навыка. Основа обучения – умение воспринимать окружающую жизнь, предметный мир.

Перед тем, как приступить к работе, необходимо определиться с выбором темы для натюрморта, к выбору темы для серии натюрмортов так же ведется выбор направления, выбор темы и техники исполнения. После выбора, необходимо углубиться в тему, которая в дальнейшем будет развиваться на уроках изобразительного искусства, изучить историю созданию натюрморта, похожие виды натюрмортов. Подробное рассмотрение техники исполнения в сопровождении педагога будет преимущественным для подготовки к выполнению.

В некоторых случаях дети хорошо воспринимают природу, если к постановке представлен рисунок, который хорошо выполнен

преподавателем. На таком примере наглядно показана детализация форм, сравнение, цветопередача, все, что необходимо освоить в процессе обучения. Часто в рисовании с натуры натюрморта, требуется показ образцов способов изображения. И такой наглядный способ изображения можно использовать в любой возрастной категории. Используется успешно и частичный показ. Можно изобразить главный предмет из всей композиции и поместить рядом с натурой. Такой способ очень удачный для наглядного подкрепления.

Словесный способ подкрепления, так же, как и наглядный будет особенно актуальным в сопровождении процесса рисования. На слух воображение подкрепляет художественный образ и на основе имеющихся признаков создается изображение. А игра слов делает образы более оживленными, если это использовано в работе с детьми дошкольного и школьного возраста. Словесный способ помогает домыслить ситуацию или образ к композиции.

В способе викторины можно подметить положительные стороны так же и для детей старших групп, вызвать интерес и хороший эмоциональный отклик к изобразительному искусству. Так же можно параллельно закрепить знания об истории натюрморта или темы, касаемой изображаемого натюрморта. И изучение средств выразительности в изобразительном искусстве может успешно сопровождаться в процессе написания натюрморта. В ходе способа викторины, главная цель, это интеллектуальное развитие и закрепление материала. В результате такой викторины актуальна организация поощрения детей за активное участие.

Наиболее ярко станут восприниматься детьми образы и представления, если в ходе рисования будет использовано стихотворное повествование от педагога. В ходе рисования с натуры, педагог может использовать литературное сопровождение, если натюрморт посвящен литературной теме. Или подкрепление рассказов о деревне, если это деревенский натюрморт. Если это южный натюрморт со спелыми фруктами с юга и красивыми

ракушками, то к процессу написания с натуры может быть подкреплён рассказ про Крым.

Помимо стихотворных повествований удачно использовать в творческом процессе музыкальное сопровождение. Где ритм музыки спокоен в умеренном звучании, на слух это воспринимается благотворно и способствует хорошему творческому настрою.

В качестве натуры могут быть использованы различные предметы – овощи, фрукты, посуда, цветы. Предметы могут располагаться как статично, так и повернутыми в разных ракурсах. Натура помогает усвоить правильное положение предметов в формате листа. Рассматривание и анализ цветового решения и формы помогает детям размышлять и сопровождается это диалогом с рассуждениями между детьми и преподавателем. В конце занятия можно использовать рисунок с натурой для сравнения, оценить сходство и выполнение поставленной задачи в целом.

Для рисования натюрморта с натуры могут быть использованы предметы, которые можно изобразить декоративно, это кружевная салфетка или платок с богатым орнаментом, посуда, расписанная красочными узорами и мелкими деталями, так же это могут быть фарфоровые статуэтки, часы. Все эти предметы можно изобразить с подробной детализацией на переднем плане.

Применение декоративного исполнения в рисовании натюрморта с натуры, помогают детям не только ознакомиться с композицией, но и освоить некоторые элементы росписи и использования цвета в элементах росписи. Такое обогащение предмета и деталей форм в натюрморте подробно знакомит детей с декоративно-прикладным искусством, с искусством различных народов. А также способствует собственному творческому проявлению.

Очень важно поставить художественные задачи перед детьми рисованием с натуры. В эти задачи входят: композиционное решение, пространственное распределение предметов в формате листа, получение

оттенков одного и того же цвета, путем смешения красок, передача пространственных отношений с помощью цвета. Поставленные задачи необходимы для того, чтобы ребенок научился сравнивать, правильно видеть и оценивать свою работу. А на исправление ошибок должен направлять педагог. Детям можно так же предложить придумать тему к натюрморту и краткую историю, если это триптих или диптих. Утверждение темы к серии натюрмортов можно сделать из ассоциативного ряда или изначально путем подбора предметов к постановке.

2.2 Роль натюрморта в нравственном и эстетическом воспитании, развитии детей

Важную роль, несомненно, занимает роль натюрморта в развитии детей. Важно начинать обучение детей натюрморту уже с ранних лет. Наибольший эмоциональный отклик будет вызывать этот процесс у детей раннего возраста. На раннем этапе развития наиболее ярко будут привлекать детей предметы и вызывать наблюдательность. Благодаря наблюдательности дети больше вглядываются в красоту предметов, которые нужно изобразить. Известно, что именно жанр натюрморт более близок и понятен детям на этапе развития в обучении изобразительному искусству.

На первом этапе ребенок будет рад изображаемому предмету, который ему знаком. Далее дети проявляют стремление к оценке натюрморта, который выполнили сами. На следующем этапе дети уже начинают воспринимать характер образа изображаемого объекта.

Искусство пробуждает у детей творческое начало, творческий потенциал, положительные эмоции, гармоничное понимание природы. По моему мнению, нужно учиться видеть красоту и гармонию вокруг себя, прийти к этому можно на языке искусства. Дети начинают лучше различать цвета и разделять их на теплые и холодные тона, задавать настроение композиции, делиться впечатлениями и стремиться узнавать новое.

Важно донести до ребенка представления о том, что он, как и художник может порадовать окружающих, принести удовольствие, обратить внимание от создания картины своими руками. Для этого следует обогащать мир представлений у детей и на наглядном примере знакомить их с предметным миром, который будет представлен в натюрморте.

На мой взгляд, работа на обогащение эстетических эталонов это большая ценность и масса преимуществ для восприятия окружающего мира у детей. Приобщение детей к искусству должно проходить на этапе раннего возраста с учетом всех возрастных особенностей. И, если рассматривать изображения разных художников, можно проанализировать особенности почерка и манеры живописцев. Умение делиться своими впечатлениями, общаться по поводу увиденных произведений, это лишь только повод воспользоваться полученными знаниями.

И для того, чтобы мы смогли сформировать единство доброго, правильного восприятия у детей, мы должны их стимулировать своим творчеством и бережно относиться к их первым проявлениям. К примеру, если ребенок хочет изобразить рисунок только в одном или двух цветах, не нужно ставить перед ним четкие границы и условности. При выполнении натюрморта дети знакомятся с отношением цвета и света, со смешением красок, преобразуя их в получение оттенков. А если ребенок самостоятельно проявляет инициативу и применяет свою творческую фантазию, то здесь нельзя ограничивать, а наоборот, лишь проявить помощь. Когда в рисовании натюрморта детей интересует применение других материалов, помимо красок, например, сухие цветы, цветной песок, глина, то такое смешение техники исполнения только разнообразит и обогатит творческое восприятие. Превращая, натюрморт в декоративное панно, ребенок учиться использовать различные техники исполнения и яркость выражения.

Натюрморт имеет большое многообразие и возможности, существует множество техник исполнения, в технике сухих пастельных мелков, в виде гравюры, коллажа, в декоративных отношениях, в виде росписи или

вышивки. Детям любого возраста следует предложить выполнить одну и ту же постановку натюрморта только в трех разных вариантах исполнения. Это нужно для того, чтобы освоить цветовые и тоновые отношения. Можно выставить постановку из трех предметов, это ваза с цветами и два фрукта, и поставить задачу перед детьми на рисование натюрморта с натуры из трех различных материалов. Где первый натюрморт выполняется в карандаше с разбором светотеневых отношений, второй в цвете с техникой акриловой живописи для понимания влияния света и тени на цвета предметов и третий вариант в технике сухая пастель. Не мало важно умение изображать предмет в любой технике с натуры с точной передачей света, тени, объема, контрастности.

Натюрморт занимает достойное место в обучении детей не только со стороны освоения рисования техниками различных материалов, но и со стороны духовного богатства. Жанр несет за собой красоту мира, в натюрморте можно прочесть сюжет, настроение, отгадать смысл, увидеть быт более раннего времени, понаблюдать за красотой цветущей весны и спелых летних фруктов, увидеть достаток в изяществе хрустальных и фарфоровых предметов и бедность в простых вещах.

Имеет значение ставить эксперименты на занятиях изобразительного искусства. По моему мнению, рисование натюрморта с натуры - это так же отличный способ для развития пространственного мышления у детей. При выполнении натюрморта из более трех предметов, можно предложить выполнить творческое задание. Это задание будет заключаться в следующем: по центру аудитории выставляется постановка из трех предметов (чайник, лимон, кружка).

Процесс работы над натюрмортом выполняется поэтапно.

Так, на первом этапе построения предметов в композиции, композиционное решение.

На втором этапе стоит задача изобразить те же самые предметы только в другом порядке расположения, меняя местами и в другом ракурсе, можно

располагать предметы так, чтобы они не много загромождали друг друга или располагая их на расстоянии друг от друга.

На третьем этапе предлагается нарисовать постановку, изображая каждый предмет в перевернутом виде. В ходе такого рисования мышление работает иначе. По итогу можно перевернуть формат листа и посмотреть на сколько пропорциональными и симметричными получились предметы, изображая их таким не простым способом.

Такого рода творческий эксперимент может быть не единственным. В своих работах ученики могут учиться не только чувствовать формы предметов, но и уметь преобразовывать их в другие формы.

Для такого рода экспериментального творчества необходимо:

- изобразить натюрморт из двух предметов (самовар и ложка) с построением;
- изобразить предметы этого натюрморта только уже с использованием приемов стилизации;
- изобразить предметы постановки с использованием приемов трансформации предметов.

Можно использовать различные способы стилизации предметов, например, геометризация, детализация, использование орнаментальных вставок. Такие приемы помогают визуально рассматривать предмет, как в разобранном, так и в целостной форме.

По мнению исследователя Н.М. Зубаревой, натюрморт можно рассматривать как трактовку художественного образа. И немаловажно, освоив натюрморт в реалистичной манере, предложить детям освоить его в декоративной манере. Декоративные работы отличаются родством к русскому искусству. В декоративное решение вложено акцентирование, решение пространства, большая выразительность. Орнаменты могут быть вплетены в силуэты, предметы в ритм всей композиции.

Стоит отметить, что для выполнения работы с натуры требуется организация работы и использование методов к этой работе. Важно, чтобы

атмосфера в творческой аудитории была душевной и уютной. Необходимо, чтобы помещение было оборудовано. Чтобы материальные условия совпадали с условиями к выполняемой работе. Подготовка подбора качественного оборудования только улучшит результат поставленных задач, наличие проекционных аппаратов для показа слайдов расширят круг наглядного пособия. Показ живописных произведений должен быть обязательным сопровождением. В ходе работы стоит начать с метода общения, такой метод поможет поделиться впечатлением, ознакомиться с новым, провести продуктивный диалог, поможет доброжелательной поддержкой и приобщит к рассказам о впечатлениях получаемых от просмотра картин. Поддержка педагога в процессе общения является неотъемлемой частью. Важной частью так же считается грамотно охарактеризовать изображаемые предметы, внести доступными средствами, своими словами описание. Далее в работу педагог может включить ознакомление о средствах выразительности, которые включают в себя рисунок, композицию, цвет. Наглядно-практический показ свойств цвета поможет передать настроение композиции. В практике можно пользоваться тонами с распределением на теплые и холодные.

Исходя из открытий Б.М. Неменского, стоит использовать метод поэтапного ввода нового материала, новых открытий, четкое вычленение задач и постоянное включение деталей.

А.А. Люблинской показано, что образы восприятия оказывают на детей большое влияние, очень важна подготовка, накопление визуального опыта на занятиях. Воздействие жанра искусства помогает понять замысел, художественный образ.

В исполнении любого материала натюрморт выглядит гармонично. В акварели прочитывается прозрачность тона, в нанесении масляной краски насыщенность красочного слоя. Легкость рисунка в исполнении сухой пастели, в тональных соотношениях изображают натюрморт в карандаше.

Стоит отметить, что художественное творчество развивает у детей продуктивность мышления и наличие навыков исполнения в работе, в процессе рисования активно работает мышление и укрепление памяти, запоминание художественных образов.

Когда, мы рассмотрим произведение И. Хруцкого «Цветы и фрукты» то можно увидеть, что предметы в натюрморте представлены разные по содержанию, но совместно отлично гармонируют (Рисунок А.6).

В своей программе Т.Я. Шпикалова выделяет большое внимание построению видам орнамента, цветовосприятию, народным традициям и декоративности. Программа предлагает ознакомиться с наследием художественного искусства. В основе программы заложено обучение особенностям разных жанров изобразительной деятельности.

Если проанализировать современные программы, то можно проследить, что главным является воспитание гармоничной личности, проявляющей любовь к прекрасному в искусстве и окружающем мире.

Приступив к образовательному процессу, остановимся на выполнении натюрморта с натуры (в данной работе это Декоративный натюрморт «Цветы». Триптих). У учащихся должны быть сформированы определенные практические умения и навыки и теоретические знания.

Методика выполнения данной работы, как раз ориентирована на использование практики и теории и разделена на несколько этапов.

Ход учебной деятельности по выполнению натюрмортов к рассматриваемой теме:

- знакомство с жанром натюрморт и его особенностями;
- знакомство с художниками, которые запомнились своими известными произведениями;
- выбор предметной композиции, подбор изображаемых предметов по единому тематическому содержанию и настроению;
- выполнение поисковых эскизов в тоне и в цвете, подбор эскизного ряда к каждому натюрморту;

- выполнение итоговой декоративной композиции;
- анализ проделанной работы, подведение итогов.

Перед тем как приступить к практической части художественной деятельности, необходимо изучить теоретические аспекты, ознакомить детей с творчеством художников и их известными натюрмортами.

Далее необходимо показать, как пишут натюрморты сейчас и как делали это раньше. Ознакомить детей с многообразием техник исполнения, стилей и материалов.

После изучения теоретической части, необходимо приступить к выбору композиционного решения. Выбор сюжета композиции - это главный этап, к нему нужно подойти серьезно. Нужно раскрыть тему, изображаемую в композициях. Изобразить нужно сцену с предметами, атрибутами, применить несколько вариантов создания единой композиции. Стараться не перегружать постановку большим количеством предметов. Такой поиск поможет определиться с итоговым вариантом для изображения.

Дальнейшим не менее важным аспектом является выполнение поисковых эскизов, предварительного наброска задуманной темы, сюжета. Это обязательная ступень при создании гармоничной композиции. Выполнение эскизов позволит детям избежать ошибок при выполнении итоговой работы. Обязательно должна присутствовать тема, главное и второстепенное в композиции, сюжетная завязка. С помощью выполнения эскиза можно решить несколько задач: определиться с композицией, распределить композицию на тональные и цветовые решения. После выбора одного варианта из эскизов идет этап утверждения эскиза.

Композиция должна иметь сюжет, центр и не быть перегруженной крупными предметами или деталями. Каждый предмет должен стоять на своем месте.

И только после выполнения всех начальных этапов ученик может приступить к выполнению натюрморта с натуры. Во время учебного процесса преподаватель полностью включен в работу. Так же преподаватель

может одновременно выполнять работу с натуры, изображать поисковые эскизы.

Первое занятие посвящается теоретической части, определению тематического направления и анализу поисковых работ. Основная цель начального этапа зафиксировать тему и полученные впечатления в творческом процессе.

На втором этапе занятия детям предлагается выполнить итоговую композицию на основе подбора поисковых эскизов к теме «Декоративный натюрморт «Цветы». Триптих.

Предлагаю более подробно рассмотреть методику выполнения натюрморта с натуры для детей 6 класса в виде урока из нескольких занятий с целью создания двух натюрмортов с натуры в технике акрил.

Класс: 6

Тип урока: Урок смешанного типа.

Вид занятий: Рисование с натуры.

Тема: Декоративный натюрморт «Цветы». Триптих.

Цель урока: Знакомство с особенностями выполнения выбранной темы.

Задачи:

а) обучающие:

- 1) познакомить с жанром натюрморта, и видами декоративного натюрморта;
- 2) освоение знаний о законах композиции;
- 3) владеть чувством прекрасного, почувствовать настроение заданной темы;
- 4) формирование навыков передачи натюрморта с натуры в материале акриловых красок;
- 5) освоение декоративных приемов в натюрморте;

б) воспитывающие:

- б) воспитывать интерес к изобразительному искусству;

7) воспитывать эстетический вкус, наблюдательность, внимательность, образное мышление;

в) развивающие:

8) развивать у детей творческое восприятие, воображение, творческое мышление.

Оборудование:

- букет из цветов пиона, плоды,
- посуда,
- драпировки,
- меловая и магнитная доска,
- проектор и экран для проектора,
- примеры натюрмортов в виде фото на слайдах,
- две натурные постановки
- наглядно-дидактический материал,
- аудиозаписи,
- бумага А 3, А 4,
- карандаши, маркеры,
- холст, акриловая краска,
- палитры,
- кисти из синтетического материала.

План первого урока.

Организационный этап (3 мин.).

В этом важном этапе уделяется не большое количество времени и от него напрямую зависит последующий обучающий процесс. В этот момент происходит настрой обучающихся на рабочий процесс, психологическое влияние на рабочий лад. Учитель должен ознаменовать начало урока уверенным и спокойным приветствием.

Изложение нового материала (17 мин.).

Изложение нового материала проходит в виде беседы с наглядным сопровождением, в качестве примера, изображений картин. Так же на данном этапе могут быть использованы такие дидактические приемы, как просмотр фильмов и наглядных книжных пособий.

Выполнение задания (35 мин.).

Подведение итогов урока (5 мин.).

На завершающем этапе урока учитель анализирует освоение представленной темы и проделанной работы. В заключении детям важно знать то, как они могли бы этой теме они нашли применение в жизни.

Ход первого занятия.

Организационный этап.

Учитель повествует и раскрывает тему урока. «Ребята, все из вас знают о таком жанре, как натюрморт, давайте же поговорим о нем более подробно!». На уроке детально раскрывается тема, описание. Изложение нового материала.

Учитель: «давайте познакомимся с существующими произведениями великих художников, которые внесли огромный вклад в историю искусства». В процессе идет показ слайдов на проекторе и показ репродукций из книг.

Учитель: «перед тем, как изобразить натюрморт, художник всегда обдумывает тематику, сюжет, идею, которая бы отлично объединила серию натюрмортов в одно целое». А вдохновение и поисковые наброски помогут определиться с будущей композицией.

Итак, давайте определимся, для чего нам нужны поисковые эскизы?

Предполагаемый ответ:

- определение основной темы, расстановки предметов, колористического решения;
- композиционное решение;
- поиск образа композиции.

Для начала нам нужно разобраться с образом композиции, тематическим решением. Если мы изобразим натюрморт с одним предметом,

например, кружка. Будет ли это интересно? Вряд ли. Поэтому постановку дополняют предметами, которые могут быть завязаны между собой общей темой.

Предметы в постановке должны располагаться так, чтобы они дополняли друг друга. Изображение следует правилам композиции и светотеневого соотношения для получения желаемого результата. Этим правилам нужно следовать, чтобы предметы обрели объем, в композиции чувствовалось пространство, а колористическое решение создавало задуманное настроение к данному натюрморту. Следуем правилам изображения света и тени.

Учитель: что же такое светотень? Это градация, возникающая при освещении предмета: блик – свет – полутон или полутень – рефлекс – собственная тень – падающая тень.

В композиции можно использовать основные средства художественной выразительности.

Цветовой контраст должен сопровождаться правилами, что ближе к нам, то изображаем более контрастно, на дальнем плане более приглушенно. Предметы, расположенные на дальнем плане, всегда выглядят менее контрастными и яркими.

Выполнение практического задания.

Во время выполнения задания учитель использует музыкальное сопровождение. Эта музыка спокойна для создания подобающей атмосферы.

Подведение итогов урока.

Учитель: сегодня мы с вами углубились в особенности жанра декоративного натюрморта. Давайте подведем итоги выполненной работы. После выбора поискового эскизы следует этап к определению выполнения итоговой работы.

Спасибо за урок, до скорой встречи!

План второго занятия:

Организационный этап (5 мин.).

Повторение изученного материала (5 мин.).

Выполнение натюрморта с натуры (45 мин.).

Подведение итогов урока (5 мин.).

Ход второго занятия:

Организационный этап.

Учитель рассказывает о живописных и декоративных приемах, которые могут быть использованы в написании натюрморта с натуры. К примеру, останавливается выбор на одном предмете натюрморта, в котором будет включено декоративное оформление. Если это кружевная ткань на переднем плане, то ее можно расписать подробно и детально, изобразить каждый узор.

Повторение изученного материала.

Учитель напоминает об основных средствах выразительности: штрих, линия, пятно. Такие средства могут быть использованы в декоративном оформлении. Выполнение натюрморта с натуры.

Учитель обращает внимание детей на освещение. Как выглядят предметы под естественным или искусственным освещением. Преподаватель ведет беседу об учете пропорциональных отношений и о методах сравнения.

Подведение итогов урока:

Учитель: вот мы и ознакомились с вами с основными моментами и особенностями жанра натюрморт. Изучили все возможные техники исполнения и рассмотрели яркие произведения известных художников. Освоили с вами навыки в исполнении рисования натюрморта с натуры. Научились передавать настроение в натюрморте к заданной теме. Предлагаю устроить не большую выставку ваших работ и проанализировать результат! Дети расставляют работы на просмотр. Проходит подведение итогов. Учитель – спасибо всем за урок, до следующего урока! Завершение урока.

Вывод по 2 главе

Рисование с натуры на уроках в школе играет очень большую роль в нравственно-эстетическом воспитании ребенка, развитии его творческих способностей, в гармоничном развитии и стремлении создавать прекрасное. Во время рисования с натуры у ребенка формируется мышление, воображение, память, расширяется кругозор. Дети приобщаются к культуре и истории, расширяется кругозор.

Во второй главе рассматриваются методические аспекты нравственно-эстетического воспитания детей средствами рисования с натуры. Предлагаются рекомендации к организации хода обучающего процесса, материалы и планы-конспекты уроков, необходимые для проведения уроков.

Из этого следует, что изображение натуры в школе имеет существенное значение в развитии эстетического восприятия обучающихся, так как формирует ценностное отношение к предметам окружающей действительности. Познание натуры играет существенную роль в становлении гармоничной личности, умеющий не только понять, но и видеть и чувствовать.

Разрабатывая блок уроков, автор хотел именно показать сущность натурной постановке в познании предметов, их формы, объема, пропорций как показателей не только математических отношений, но и художественно-эстетических ценностей, увидеть красоту в обычных предметах.

К данной работе направлено не только проанализировать существующие произведения, но и разобрать воздействие натюрморта на формирование гармоничной личности в нравственном и эмоциональном плане. В задачи данной работы следовало создать серию, триптих натюрмортов с учетом правил композиции, цветопередачи, общего замысла, общей темы.

Заключение

В ходе проделанной работы были проанализированы знаменитые произведения художников. Исторические этапы развития натюрморта в живописи от голландских живописных произведений, и других известных картин, которые вошли в нашу жизнь и остаются известными на сегодняшний день. До изучения декоративных решений художников, способов их исполнения и стилистических решений.

В современном мире много внимания уделяют компьютерной графике, в ее исполнении задействованы исполнение рекламы, постеров, плакатов и так же созданию картин, не исключение и натюрморт. Работа в ручном исполнении стала более редкой и приобрела больше значимой ценности. Очень важно сохранять искусство неизменным и писать натюрморты с натуры, такие какие они есть, в живом исполнении. Именно такое исполнение несет за собой ценность, настроение и способствует развитию в обучении.

Проблема нравственно-эстетического воспитания довольно глубоко исследована. Нравственно-эстетическое воспитание несет в себе большую роль. Воспитание нравственности, патриотизма, чувства прекрасного, любовь к живописи и истории искусств прекрасно содействует благоприятно для будущего поколения. Гармоничное общество состоит из людей с всесторонним развитием и такие люди влияют на формирование всего общества в целом.

В ходе исследования проделанного в процессе выполнения данной работы было выявлено, что искусство благоприятно влияет на становление и развитие личности. Изобразительное искусство в большей степени доступно для понимания ребенку. Рисование с натуры является важной частью развития творческих способностей. Выполняя работу с натуры, происходят мыслительные процессы и творческое самовыражение, запоминание, формирование знаний, умений, навыков.

Основная воспитательная роль натюрморта заключается в том, чтобы у детей возникало желание творить, создавать прекрасное, передавать эмоциональную окраску, основную мысль, окружать себя прекрасным и видеть красоту и многообразие в окружающем. Процесс рисования с натуры в изобразительном искусстве делает обучение более результативным. Таким образом, работу можно считать успешной и цели, поставленные в ней, достигнуты.

Рисование натюрморта с натуры несет за собой огромную воспитательную роль. В процессе обучения у ребенка формируются качества усидчивости, наблюдательности, качества пространственного мышления. После обучения ребенок способен анализировать, сравнивать, рисовать по представлению, что может благоприятно отразиться в других творческих сферах деятельности и так же передавать свои знания последующему поколению. Навыки, способности, знания, творческое мышление могут быть успешно открыты в дальнейшем в профессиональной сфере деятельности.

Список используемой литературы и используемых источников

1. Борисов В.Ю. Развитие художественно-образного мышления школьников 4-5 классов. Известия РГПУ им. А.И. Герцена. 2010. №125.
2. Волкова Т.В. Формирование художественной культуры у учащихся на уроках изобразительного искусства. 2013. №1 (34).
3. Волков Н.Н. Цвет в живописи – М.: Искусство, 1984, 320с., ил.
4. Горбунова Г.А., Игнатъев С.Е. Интеграционные подходы в системе обучения изобразительному искусству в начальных классах Наука и школа.
5. Герчук Ю.Я. Язык и смысл изобразительного искусства – М.: РИО 1994, 175с.
6. Доронова Т.Н. «Дошкольникам об искусстве», М.: Просвещение, 1999г.
7. Зайцев, А.С. Наука о цвете и живопись – М.: Искусство, 1986, 158с., ил.
8. Зубарева, Н.М. Дети и изобразительное искусство. - М.: Просвещение, 1969. - С. 56, 59-60, 63.
9. Кузин В.С. Методика преподавания изобразительного искусства в 1 – 3 кл.: пособие для учителей, 2-е издание – М.: Просвещение, 1983, 191с.
10. Киплик Д.И. Техника живописи – М.: СВАРОГ и К, 2000, 503с.
11. Казакова Т.Г. Теория и методика развития детского изобразительного творчества: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Дошкольная педагогика и психология», «Педагогика и методика дошкольного образования» Т. Г. Казакова. - Москва: ВЛАДОС, 2006. - 255 с.: ил.; 22 см. - (Педагогика и воспитание).;
12. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись: учебное пособие, 4-е издание, стереотип. – М.: Высшая школа; Издательский центр «Академия», 2001, 272с.
13. Курочкина, Н.А. «Знакомство с натюрмортом», С.-Пб.: Детство-Пресс, 1996г.

14. Лыкова Е.С. Влияние концепций художественного образования на современное состояние учебного предмета «Изобразительное искусство».
15. Левин, С. Ваш ребенок рисует – М.: Советский художник, 1979, 270 с.
16. Мочалова С.А. Развитие творческих способностей учащихся на занятиях изобразительным искусством в системе дополнительного образования: автореферат кандидата педагогических наук: 13.00.02. Мочалова Светлана Александровна; [Место защиты: Моск. пед. гос. ун-т]. - Москва, 2009. - 16 с.
17. Миронова Л.Н. Цвет в изобразительном искусстве: пособие для учителей, 3-е издание – Минск: Беларусь, 2005, 151с.
18. Минасян Н.Г. Преемственность непрерывного художественно-эстетического развития на этапах дошкольного и начального общего образования. Наука и школа. 2018. №5.
19. Неменский Б.М. Экспериментальная программа с краткими методическими рекомендациями. Изобразительное искусство 1–7 кл. – М.: Просвещение, 1988, 138с.
20. Протасова Е.К. Обучение условно-стилизованному изображению как средство развития абстрактно-образного мышления студентов. Вестн. Том. гос. ун-та. 2018. №430.
21. Польшинская И.Н. Формирование художественного воображения у школьников на уроках изобразительного искусства 2017.
22. Пугач В.А. Развитие творческого воображения студентов начальных курсов художественно-графического факультета на занятиях живописью натюрморта: автореферат кандидата педагогических наук: 13.00.02 / Пугач Варвара Анатольевна; [Место защиты: Моск. пед. гос. ун-т]. - Москва, 2009. - 22 с.
23. Погодина С.В. Генеалогия детского изобразительного творчества. Вестник ГУУ. 2012. №10-1.

24. Рукавицын М.М. Эстетическое воспитание детей. М.М. Рукавицын. – Москва: Знание, 2002. –136 с.
25. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе: рисунок, живопись, народное искусство, декоративное искусство, дизайн: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Педагогика и методика начального образования" Н. М. Сокольникова. - 4-е изд., стер. - Москва: Академия, 2008. (Высшее профессиональное образование. Педагогические специальности).;
26. Сарьян М. Живопись, акварели, рисунки, иллюстрации, театрально – декорационное искусство – Ленинград: Аврора, 1987.
27. Сергеев И.М. Методы активизации творческих способностей детей средствами акварельной живописи в системе дополнительного образования 2018. №3 (33).
28. Унковский А.А. Живопись. Вопросы колорита – М.: Просвещение, 1980, 128с., ил.
29. Хосе М. Паррамон. Как писать натюрморт – М.: Арт – Родник, 2000, 112с.
30. Яковлев Б.Я. Рисование как общеобразовательный предмет. М., 1968.

Приложение А

Декоративный натюрморт на примере известных художников



Рисунок А.1 – «Ирисы» Винсент Ван Гог

Продолжение Приложения А

Декоративный натюрморт на примере известных художников



Рисунок А.2 – «Скрипка» Пабло Пикассо

Продолжение Приложения А

Декоративный натюрморт на примере известных художников



Рисунок А.3 – «Букет цветов в сером кувшине» Пабло Пикассо

Продолжение Приложения А

Декоративный натюрморт на примере известных художников

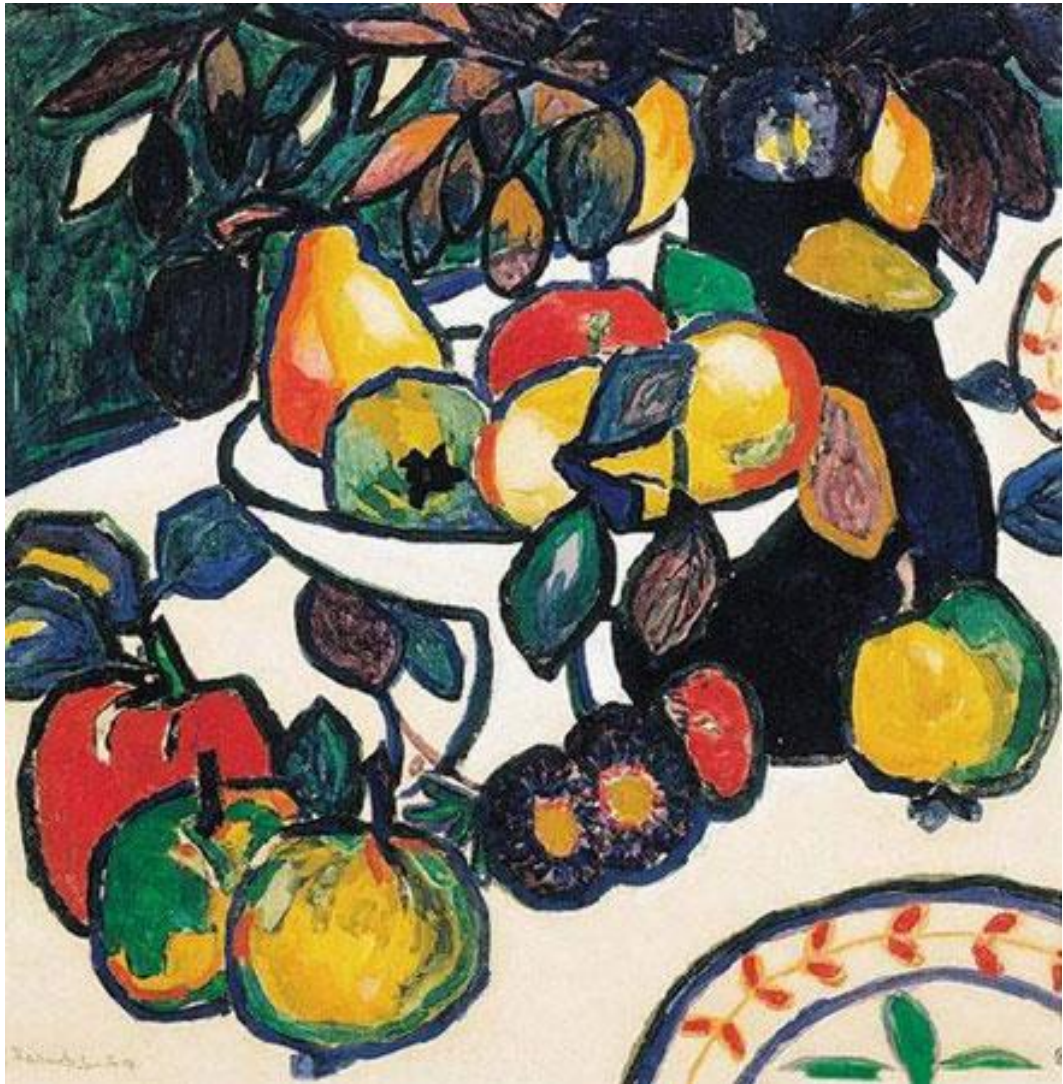


Рисунок А.4 – «Натюрморт» Казимир Малевич

Продолжение Приложения А

Декоративный натюрморт на примере известных художников



Рисунок А.5 – «Яблоки» Кузьма Сергеевич Петров-Водкин

Продолжение Приложения А

Декоративный натюрморт на примере известных художников



Рисунок А.6 – «Цветы и фрукты» И. Хруцкий

Приложение Б

Разработка эскизов и их выполнение в тоне



Рисунок Б.1 – Поисковый эскиз в тоне

Продолжение Приложения Б

Разработка эскизов и их выполнение в тоне



Рисунок Б.2 – Поисковый эскиз в тоне

Продолжение Приложения Б

Разработка эскизов и их выполнение в тоне



Рисунок Б.3 – Поисковый эскиз в тоне

Продолжение Приложения Б

Разработка эскизов и их выполнение в тоне



Рисунок Б.4 – Поисковый эскиз в тоне

Продолжение Приложения Б

Разработка эскизов и их выполнение в тоне



Рисунок Б.5 – Поисковый эскиз в тоне

Продолжение Приложения Б

Разработка эскизов и их выполнение в тоне



Рисунок Б.6 – Поисковый эскиз в тоне

Приложение В

Подготовка работы натюрморта с натуры



Рисунок В.1 – Выбор композиции к выполнению итоговой работы с натуры.

Продолжение Приложения В

Подготовка работы натюрморта с натуры



Рисунок В.2 – Выбор композиции к выполнению итоговой работы с натуры

Продолжение Приложения В

Подготовка работы натюрморта с натуры



Рисунок В.3 – Выбор композиции к выполнению итоговой работы с натуры

Приложение Г

Выполнение композиции в цвете



Рисунок Г.1 – Выполнение итоговой работы

Продолжение Приложения Г

Выполнение композиции в цвете



Рисунок Г.2 – Выполнение итоговой работы

Продолжение Приложения Г

Выполнение композиции в цвете



Рисунок Г.3 – Выполнение итоговой работы