ГБУДО «ЛЫСОГОРСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»

Саратовская область

«Методика выполнения декоративного натюрморта на уроках композиции станковой в ДШИ»

Преподаватель: Артамонов А.С.

р.п. Лысые Горы 2025г.

Оглавление.

1.Пояснительная записка.

2.Содержание:

2.1. Композиция в школе искусств.

2.2. Декоративный натюрморт.

  2.3.Технология проблемно-диалогического обучения.

2.4.**Планирование учебного занятия**.

2.5. Заключение.

3.Самоанализ урока.

4. Список литературы.

1.Пояснительная записка.

Цель и значимость методической разработки по учебному предмету «Композиция станковая», её роль в образовательном процессе в школе искусств.

Как вы думаете, зачем человеку нужны фантазия, воображение? Чтобы уметь мечтать. Чтобы строить будущее, сочинять новое, делать открытия. Реальность и фантазия - два крыла художественного творчества. Творческое воображение необходимо для того, чтобы видеть и понимать окружающий мир и самого себя.

Работа над декоративным натюрмортом в школе искусств занимает важное место не только в обучении, но и в воспитании художественного вкуса обучающихся, в умении видеть красоту в простых, на первый взгляд, вещах. Неслучайно тема «Декоративная композиция натюрморта» включена в содержаниедополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись» (с 5 летним сроком обучения) по учебному предмету «Композиция станковая».

Необходимость создания методической разработки по этой теме продиктована следующим: обучающиеся должны усвоить принципы создания декоративной композиции. Выполнить композицию с соблюдением всех подготовительных этапов работы - цельную, неделимую композицию, учитывая формат, размер изображения, расположение предметов и их пропорции; навыки перехода на условную плоскостную трактовку формы предметов.

Эта методическая разработка является результатом моей работы над программой по учебному предмету ПО.01.УП.03. « Композиция станковая».

Методическая разработка по теме: «Декоративная композиция натюрморта» представляет собой серию аудиторных занятий с применением современных педагогических технологий: проблемногодиалога, элементов игровой и здоровье - сберегающих технологий, что развивает способность обучающихся принимать решения в различных учебных ситуациях (работа по новой теме или с уже знакомым материалом), и, тем самым, повышает эффективность обучения. Она предназначена для успешного освоения дисциплины и приобретения профессиональных навыков будущими художниками.

В декоративной композиции важную роль играет то, насколько творчески учащийся может переработать окружающую действительность, внести в нее свои индивидуальные оттенки, мысли, чувства. Для выполнения задания обучающимся необходим некоторый опыт работы над натюрмортом и творческая фантазия. Учащиеся должны умело применить накопленный за время обучения опыт по рисунку, живописи, композиции.

        Данное задание входит в программу по учебному предмету ПО.01.УП.03. « Композиция станковая»

Раздел 2. Натюрморт.

Тема 2.1.«Декоративная композиция натюрморта».

Задание выполняется в 3 классе ДШИ в первом полугодии.

Цельюданной методической работы является разработка темы«Декоративная композиция натюрморта» на основании теоретической и практической работы, направленная на повышение качества обучения учащихся на занятиях по предмету «Композиция станковая» в ДШИ.

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи методической работы:

1. Изучить теоретический материал по данной теме;

2. Решить учебные задачи: поиск удачной композиции листа, пластики объектов, колористической гармонии декоративного натюрморта;

3. Решить творческие задачи: выполнить натюрморт в технике гуашь с образным решением соответственно теме – «Декоративная композиция натюрморта»;

4. Разработать методику обучения рисованию декоративного натюрморта.

В нынешних условиях на первый план перед преподавателем ДШИ выдвигается задача овладения методическими средствами и педагогическими технологиями, адекватными современным целям и новому содержанию художественного образования.

Практическая значимость.

Методическая разработка по теме « Декоративная композиция натюрморта» может быть использована на занятиях по композиции станковой в ДШИ как средство повышения качества обучения учащихся.

Развивающее образование предполагает переход на такие формы работы, которые опираются на совместную или самостоятельную учебно-познавательную деятельность. В задачу учителя в связи с этим входит такая организация работы детей, чтобы они сами додумались до решения ключевой проблемы урока и могли объяснить, как действовать в новых условиях.

2.Содержание.

2.1. Композиция в школе искусств.

Учебный предмет «Композиция станковая» в школе искусств – актуален. Программа учебного предмета «Композиция станковая» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись».

Содержание учебного предмета «Композиция станковая» построено с учетом возрастных особенностей детей, а также с учетом особенностей развития их пространственного мышления; включает теоретическую и практическую части.

Теоретическая часть предполагает изучение учащимися теории композиции, включает в себя задания по аналитической работе в области композиции, а практическая часть основана на применении теоретических знаний в учебном и творческом опыте.

Процесс обучения в изобразительном искусстве, охватывает два явления; техническую область (как рисовать, чем рисовать) и, что более важно, сознательную деятельность (область мышления) с задачей не только развивать и тренировать мыслительные процессы, но и учить поиску соответствующей визуальной формы. Композиция воспитывает образное мышление, является признаком, определяющим профессиональную зрелость, мастерство и творчество, умение воплощать идеи и образы.

Занятия по композиции станковой в художественной школе всегда воспринимаются обучающимися с большим энтузиазмом. И это неслучайно, ведь они дарят детям возможность сочинять, мыслить, творить. Весь их творческий потенциал, умение думать, равно как и навыки, полученные на уроках рисунка и живописи — все это начинает работать для создания чего-то нового, необычного, того, что никто до них еще не создавал.

Учебный предмет «Композиция станковая» тесно переплетается с другими дисциплинами, в результате прослеживаются тесные межпредметные связи (живопись, рисунок, история изобразительного искусства, скульптура).

2.2. Декоративный натюрморт.

Главная проблема композиции в художественной школе

как научить детей мыслить творчески? Один из способов – это декоративный натюрморт. Работая с натюрмортом – мои ученики постепенно начинают импровизировать. Но для того, чтобы пробудить желание идти нестандартным путём, преподаватель должен дать учащимся «инструмент» - знания, которыми можно воспользоваться во время работы. Это, например, способы стилизации: изменить природную форму, доводя ее до максимальной выразительности, членение плоскости на части путём насыщения орнаментом, дробление изображения, упрощения и обобщения формы изображаемого объекта, укрупнения или уменьшения частей объекта, изменения количества деталей, природного цвета.

В декоративной работе и, в частности, в декоративном натюрморте, особое внимание уделяется цветовому строю работы. Ученики знакомятся

с разными способами гармонизации цвета. За счёт ограниченной цветовой палитры в работах образуется целостный цветовой строй. Фантазируя на тему декоративного натюрморта, цвет в предложенной постановке может быть изменён или дополнен. Да и сам натюрморт является только темой для творческой работы. В декоративной работе предметы могут перемещаться, дополняться или вообще убираться, всё в соответствии с творческим замыслом.

Детей нужно научить создавать самостоятельные, стилистически целостные произведения. На единство стиля будет работать и заданный заранее учителем цветовой строй, способы подачи изобразительных линий (они могут быть пластичными или рубленными). В основу изображения должна быть заложена общая идея, которую юный автор на протяжении всей работы будет держать в голове. Это приведёт к стилистической целостности работы.

Требования предъявляемые к работе:

• при изображении формы предметов их нужно стилизовать - упрощать;

• помнить о целостности и уравновешенности в листе;

• для достижения тоновой выразительности предварительно делается тоновой эскиз;

• в работе используются два дополнительных цвета и чёрная и белая краски.

При смешении красок в различных пропорциях высветленные белой краской и приглушённые чёрной цвета дают множество тоновых сочетаний. Гармоничность цветового строя достигается благодаря ограниченности цветовой палитры.

Работа должна быть максимально живой, эмоционально воздействовать на зрителя через цветовой строй и динамику движения линий.

При работе с реальной натурой ученикам предлагается максимально проявить свою индивидуальность.

В работе нужно выделить главное, сделать на нём акцент, подчинить этому основному предмету всё остальное в композиции

2.3. Технология проблемно-диалогического обучения.

Формирование творческой личности, одна из главных задач школы искусств. Наиболее эффективными средствами включения ребёнка в процесс творчества на уроке являются: игровая деятельность, создание положительных эмоциональных ситуаций, работа в парах, проблемное обучение.

В основу методической разработки темы «Декоративная композиция натюрморта» положена логика решения проблемы. Первый этап - введение в проблему, второй - погружение в нее, поиски решения, третий - выход из проблемы путем перевода ее на качественно новый практический уровень. В основе первых двух этапов лежат активные формы и методы обучения (игра, дискуссия, небольшое исследование). Заключительный этап базируется на методе рефлексии - размышление, осмысление выполненных работ.

Развить творческое начало обучающихся - это задача моей работы. Поэтому на занятиях я применяю технологию проблемно-диалогического обучения, которая, по моему мнению, помогает растить именно творческого человека.

«Только в диалоге развивается способность мыслить. В беседе, спрашивании создаются условия для взаимодействия понимающих сознаний» М. М. Бахтин.

Технология проблемного диалога представляет собой современную образовательную технологию деятельностного типа и позволяет реализовать ФГТ в школе искусств.

Деятельностный метод является универсальным средством, предоставляющим учителю инструментарий подготовки и проведения уроков в соответствии с новыми целями образования.

Автором технологии проблемного диалога является педагог, психолог Елена Леонидовна Мельникова. Суть технологии изложена в книге «Проблемный урок, или как открывать знания с учениками».

Е.Л. Мельникова предлагает четыре уровня проблемного обучения:

• учитель сам выдвигает и решает проблему при активном слушании и обсуждении учениками;

• учитель ставит проблему, учащиеся самостоятельно или под руководством учителя решают её;

• учащиеся ставят проблему, учитель помогает ее решить;

• учащиеся сами ставят проблему и сами её решают.

Цель проблемно-диалогической технологии:

• усвоение не только результатов научного познания, но и самого пути процесса получения этих результатов;

• формирование познавательной самостоятельности ученика;

• развитие его творческих способностей на основе овладения системой знаний, умений, навыков и формирование мировоззрения.

Ученик должен иметь не только знания, умения и навыки, но и уметь организовывать собственную учебную деятельность, иметь готовность и способность учиться. Проблемно-диалогическое обучение – это развивающее обучение, в котором сочетается принцип проблемности с принципом развития индивидуальности обучающегося, а деятельность учащихся организуется на основе поиска, открытия знаний, самостоятельности.

Технология проблемно – диалогового обучения предполагает разработку системы уроков, на которых преподаватель становится организатором всего происходящего в аудитории, умело ставит перед детьми проблемы и учит самостоятельно находить решения путём совместного обсуждения, поиска нужной информации в разных источниках (в Интернете, путём эксперимента и т.д.) Учитель вместе с детьми действует, учится, исследует, читает, рисует, даёт советы и советуется с ними, делится опытом, совместно с детьми планируют дальнейшие действия. На смену монологу приходит диалог.

Для осуществления проблемно-диалогического обучения необходимы следующие условия:

• наличие в учебном материале задач, вопросов, заданий, которые могут быть проблемами для обучающихся;

• умение преподавателя создавать проблемную ситуацию;

• постепенное планомерное развитие у обучающихся умений и навыков выявлять и формулировать проблему и самостоятельно находить способы ее решения;

• специальная система подготовки учителя к уроку, направленная на выделение в учебном материале проблемных вопросов.

Действия ученика при создании учителем проблемной ситуации проходят в следующей логической последовательности:

• анализ проблемной ситуации;

• формулировка (постановка) проблемы или осознание и принятие формулировки учителя;

• решение проблемы: выдвижение предположений;

Основные достоинства технологии:

• вносит свой вклад в формирование готовности к творческой деятельности;

• способствует развитию познавательной активности;

• предупреждает появление формализма, бездумности;

• обеспечивает более прочное усвоение знаний;

•носит здоровьесберегающий характер.

•обеспечивают на уроках подлинно творческую деятельность, как учащихся, так и учителя.

При работе с использованием проблемно-диалогического обучения происходит развитие:

• умственных способностей учащихся (возникающие затруднения заставляют учащихся задумываться, искать выход из проблемной ситуации);

• самостоятельности (самостоятельное видение проблемы, формулировка проблемного вопроса, проблемной ситуации, самостоятельность выбора плана решения);

• креативного мышления (самостоятельное применение знаний, способов действий, поиск нестандартных решений).

Таким образом, на проблемно-диалогических уроках учитель сначала с помощью диалога помогает поставить учебную проблему, т.е. сформулировать тему урока или вопрос для исследования. Тем самым у школьников вызывается интерес к новому материалу - познавательная мотивация. Затем учитель с помощью диалога организует поиск решения, т.е. «открытие» знания школьниками. При этом достигается подлинное понимание материала обучающимися, так как нельзя не понимать то, до чего додумался лично.

2.4.Планирование учебного занятия.

Изучение возможностей стилизации рассмотрим на примере методической разработки темы «Декоративная стилизация натюрморта» по учебному предмету «Композиция станковая» в 3 классе ДШИ.

Преподаватель просто обязан обучать детей академической грамоте. Все эти навыки необходимы, чтобы учащиеся могли грамотно реализовать свои идеи на уроках композиции.

Тема «Декоративная стилизация натюрморта» расширяет рамки творческих задач и опирается на индивидуальные способности обучающихся подмечать и доводить самое характерное в натюрморте до максимальной цветовой, композиционной и пластической выразительности.

Возможностей для стилизации много, важно одно: все используемые приемы должны работать на выявление идеи, быть обдуманы, взвешены и отвечать одной самой главной задаче декоративной выразительности, ибо «декор» означает «украшение», следовательно, стилизованный натюрморт должен служить украшением любого интерьера, дополняя его и не внося диссонанса в сложившийся ансамбль.

Стилизация может идти по пути предельного упрощения и доведения до предметных символов, а может, наоборот, за счет усложнения формы и активного наполнения изображения декоративными элементами, если это созвучно основной идее построения композиции.

Можно построить натюрморт на плавной тягучей пластике силуэтов кувшинов и драпировок и на введении такого же типа декора, используя нежные пастельные цветовые сочетания и мягкий ненавязчивый рисующий контур. А можно взять за основной композиционный принцип рубленые прямоугольные формы с динамикой линий и контрастными цветовыми сочетаниями, наполняя их упрощенным геометрическим декором.

Цель задания - изучение общих принципов создания декоративной композиции. Перед выполнением эскизов учащиеся знакомятся с работами известных художников. Изучение и переосмысление классического и современного материала способствует созданию самостоятельного, нового композиционного решения натюрморта.

В процессе обучения возможности стилизации в композиции натюрморта отрабатываются на конкретных постановках.

На уроках применяется групповая и индивидуальная формы работы учащихся.

При выполнении натюрморта нужно придерживаться определенной методическая последовательности ведения практической работы.

Выбрав и проанализировав реалистическую постановку натюрморта, учащиеся приступают к поисковым линейным эскизам. В процессе работы над черновыми набросками, преподаватель может давать комментарии, объясняя, где мог бы располагаться главный силуэт композиции и почему.

В процессе поиска, учащиеся компонуют рисунок, сопоставляя большие и малые формы, распределяя в листе главные силуэты и второстепенные.

Уже на этой стадии, в набросках, необходимо искать тот силуэт, который будет являться композиционным центром работы. Эскизы выполняются в формате А-4. На этом этапе в эскизах главное – пластика линий, трансформация формы.

По лучшему эскизу выполняются сначала тональные эскизы (ахроматические). После тональных эскизов можно работать над цветовыми (хроматическими) эскизами**.** В цветовых эскизах нужно продумать и составить гармоничную цветовую гамму декоративного натюрморта.

Также, в эскизе, учащийся также должен думать о том, как подчеркнуть композиционный центр. Акцент с помощью цветового контраста достигается с помощью того же принципа, что и тоновой. Например, насыщенность красок второстепенных деталей композиции будет меньшей, чем насыщенность красок композиционного центра. Контраст дополнительных цветов (по спектральному кругу). Например, на зеленом фоне красное яблоко. Как известно, красный и зеленый цвета являются контрастными, и усиливают активность друг друга.

Таким образом, в цветовых эскизах решаются важные задачи с помощью колорита композиции раскрыть ее содержание; передать определенные эмоции и настроение. Пройдя весь путь создания эскизов, работа увеличивается на формат А-3 и выполняется гуашью.

Материал занятия способствует развитию у обучающихся навыков исследовательской работы, стимулирует познавательный интерес с помощью разнообразных заданий. Большое значение имеет комплексность обучения, то есть обучение практическим и теоретическим основам одновременно.

На всех этапах создания композиции - от эскиза и до чистового листа - учащиеся должны помнить не только о правилах и законах, но и о том, как сделать свою работу «живой», интересной, приковывающей взгляд. Уметь отбирать важное и обобщать второстепенное. Это признак мастерства. Безусловно, кроме законов изобразительного искусства, существует то, что нельзя облечь в логическую форму. Вдохновение, талант, оригинальность, творческое мышление, особое видение, ассоциативное мышление. И работа педагога должна способствовать как развитию творческого мышления, так и усвоению академической грамоты. Только когда эти два условия соблюдены, художественная школа может похвастать своими выпускниками как подготовленными и творческими личностями.

Благодаря этим урокам обучающиеся попробуют смелые цветовые эксперименты, изобразительные манеры, которые не приемлемы в академическом натюрморте, могут найти собственный стиль и манеру.

Методическая разработка содержит развёрнутый план – конспект аудиторных занятий с указанием целей и задач, а также предполагаемого результата. Этапы работы показывают логический ход занятия и взаимодействие преподавателя с обучающимися для освоения предпрофессиональных навыков учащихся по данному учебному предмету

2.5. Заключение.

Учитывая тот факт, что обучение в Детской школе искусств по предпрофессиональной программе ФГТ, является базой для получения знаний, развивающихся по принципу от простого к сложному и основой для получения знаний достаточных для поступления в средне специальные и высшие учебные заведения, задание «Декоративная композиция натюрморт» является первой ступенью для получения основных знаний по условно – стилизованному изображению.

Используя данную методическую разработку задания «Декоративная композиция натюрморта» с использованием проблемного диалога, были получены положительные результаты:

1. Обучающиеся познакомились с историей декоративного натюрморта. Увидели, как решали вопросы декоративной стилизации в натюрморте знаменитые художники, на примере репродукций картин.
2. Успешно овладели новыми знаниями в области работы над декоративным натюрмортом. Знание правил и приемов работы над декоративным натюрмортом.
3. Научились выявлять и формулировать проблему.
4. Самостоятельно находить способы решения поставленной проблемы.
5. На практике научились вести работу, используя полученный опыт по декоративной стилизации предметов.
6. Получили навыки перехода на условную плоскостную трактовку формы и цвета предметов.
7. У учащихся появилось стремление посетить музеи и познакомиться с картинами художников, работавшими в жанре декоративного натюрморта.
8. Учащиеся научились выражать свои мысли на бумаге при выполнении практической работы, что повысило их интерес к предмету.

Данную учебно-методическую разработку могут использовать как начинающие, так и опытные педагоги для работы в разделе «Натюрморт» по теме «Декоративная композиция натюрморта»,

Для занятия «Декоративная композиция натюрморта» создана ресурсная база:

- Методическая разработка занятия

- Папка иллюстраций

– Методические пособия «Декоративный натюрморт»

Надеюсь, что, используя имеющийся материал и дополнив его собственными материалами и идеями, каждый педагог сможет создать что-то новое, интересное, неповторимое и обязательно поделиться результатами – с такими же ищущими и неунывающими преподавателями.

4. Список используемой литературы:

1.Декоративная композиция Г.М. Логвиненко – М.2006г.

2. Технология проблемного диалога как средство реализации ФГОС НОО/ Мельникова Е.Л. – М.: Баласс, 2011 г. (Образовательная система «Школа 2100»)

3.Проблемы композиции В.В. Ванслов – 2000г.

4. Композиция Е.В. Шорохов, Н.Г. Козлов – М.1978г.

5 . Кузин В.С. Изобразительное искусство и методика преподавания в школе: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., АГАР, 1998.

6. Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе: Учебник для студентов худож.- граф.фак. пед. ин-тов. - М.: Просвещение, 1980.

7. Ростовцев Н.Н., Терентьев А.Е. Развитие творческих способностей на занятиях рисованием: Учеб. пособие для студентов худож.-граф. фак. пед. ин-тов. – М.: Просвещение, 1987. – 176 с.

8. Анисимов Н.Н. Основы рисования.- М., 1977.

9. Беда Г.В. Живопись и ее изобразительные средства. - М., 1977.

Используемые интернет ресурсы:

Сайт: Журнал «Русское искусство» – http://www.rusiskusstvo.ru/

Сайт: Интернет библиотека электронных книг Elibrus – http://elibrus.lgb.ru/psi/shtml

Сайт: Методсовет– <http://metodsovet.su/>

Сайт: Открытый класс – <http://www.openclass.ru/>

Сайт: Открытый класс – <http://www.openclass.ru/node/215682>

Сайт: Социальная сеть работников образования «Наша сеть» – <http://nsportal.ru/>

Сайт: Фестиваль педагогических идей – <http://festival.1september.ru>

Сайт: Художникам.ру – <http://hudozhnikam.ru/nauka_o_cvete/59.html>

Сайт: Энциклопедия искусств – http://www.artprojekt.ru/