Описание педагогического опыта

Грачева Владимира Михайловича

преподавателя живописного отделения

МБУДО «Детская художественная школа №1 им. П.Ф. Рябова»

«Художнику нужен особенный глаз.Глаз – вооруженный теорией.
Глаз – заряженный человеческим чувством.
Глаз – прозревший образ.Глаз – видящий далекие горизонты – это глаз художника». (Д. Моор)

1. **Тема педагогического опыта**.

«Натюрморт, как основной жанр в изучении изобразительной грамоты и формирования творческих способностей учащихся в ДХШ».

2. **Актуальность и перспективность опыта.**

Рисунок с натуры является определяющим методом обучения изобразительному искусству. Именно поэтому такое большое значение на занятиях в детской художественной школе уделяется ***натюрморту***, как основному жанру в изучении изобразительной грамоты и формированию творческих способностей учащихся.

Своеобразие работы над натюрмортом состоит в том, что его можно ставить и рисовать в различных условиях: в помещении и на улице, при солнечном освещении и искусственном. Можно бесконечно разнообразить комбинации предметов, точки зрения, условия освещения. Это даёт возможность решать многообразные развивающие и учебные задачи.

Учебный натюрморт имеет строго направленную цель: способствовать активизации познавательной деятельности учащихся. Предметы, поставленныев соответствии с дидактическими требованиями, помогают успешно освоить изобразительную грамоту, а в старших классах – приобщают детей к самостоятельной творческой работе.

Все вышесказанное определяет актуальность педагогического опыта «Натюрморт, как основной жанр в изучении изобразительной грамоты и формирования творческих способностей учащихся в ДХШ».

3. Условия формирования опыта.

В контексте изучаемого педагогического опыта особый интерес вызвали исследования в области теоретико–практического значения в организации учебного процесса.

Для того, чтобы при помощи натюрморта можно было успешно решить учебные и творческие задачи, он должен быть интересным, а также композиционно и методически правильно сформированным. Это возможно при верном сочетании педагогических принципов и законов композиции.

Педагогические принципы, которые должен учитывать преподаватель при постановке учебного натюрморта:

наглядность; доступность; последовательность;систематичность.

Наглядность – одна из специфических особенностей изобразительного искусства как учебного предмета. В отличие от рисования по памяти или по воображению, учебный натюрморт даёт возможность учащимся сразу увидеть изображаемый объект, изучить его внимательно и всесторонне. А от преподавателя требуется, чтобы натюрморт был внешне привлекательным. Эмоциональная сторона играет важную роль в учёбе, вызывает творческое отношение к рисованию. Интересный и красивый натюрморт не только способствует воспитанию эстетического вкуса детей, надолго остаётся в их памяти, но и рисуется с удовольствием, целиком захватывает их внимание.

Скучный и неинтересный натюрморт быстро утомляет, у учащихся появляется желание поскорее и как попало завершить работу.

Под ***доступностью*** подразумевается мера сложности задания. Натюрморт должен быть построен с учётом физических и умственных способностей каждой возрастной группы детей, соответствовать возможностям учащихся. Со слишком сложным заданием они просто не справятся, а слишком простое не принесёт никакой пользы.

В основу постановки натюрморта должен быть положен принцип ***последовательности*** обучения. Исходя из этого принципа, каждое последующее учебное задание должно быть подготовлено предыдущим, и, в свою очередь, являться основой для решения очередного задания. Чтобы учащиеся могли легко справиться с рисунком натюрморта, составленного из предметов сложной формы и различной тональности, их нужно к этому подготовить. Базой для решения подобных типов натюрмортов должны быть простые натурные постановки, которые позволяли бы учащимся накопить необходимый запас знаний и навыков изобразительной грамоты для решения более сложных задач.

Руководствуясь принципом от ***простого к сложному***, целесообразно ставить натюрморты в следующей последовательности:

–постановки из гипсовых геометрических тел;

–натюрморты из предметов быта, близких по форме к геометрическим телам;

–натюрморты из предметов быта, различных по форме, тону и фактуре;

–натюрморты в интерьере.

Ещё один педагогический принцип, который учитывается при постановке учебного натюрморта – это ***систематичность***. Имеется в виду, что этот процесс подчинён некой единой системе и выполняется по одним правилам, принципам и композиционным законам.

4. Теоретическая база опыта.

Процесс создания натюрморта начинается задолго до его практического исполнения. Основная работа происходит в период обдумывания содержания будущей постановки.

1. Сначала определяется чёткая ***учебная задача.*** У каждого натюрморта она своя, в зависимости от изучения конкретного учебного материала и овладения определёнными графическими умениями и навыками.

Затем выбирается ***сюжет***, какая–то основная сюжетная композиционная

схема, то есть, создаётся определённый образ натюрморта.

2. После того, как сложился окончательный замысел и конкретное представление о том, каким должен быть натюрморт, приступают к его постановке.

Постановка натюрморта начинается с ***подбора предметов,*** согласно поставленной задаче и сюжетному замыслу.

Большую роль играет и фактура предметов. Прозрачное стекло, игра его граней, блеск металла, шероховатость глины, мягкость драпировок и другие свойства поверхности, могут помочь в создании художественного образа.

3. Но обязательно необходимо помнить, что предметы в натюрморте должны быть организованы тематически, иметь ***смысловую связь*** и нести в себе определённую идею. Даже в натюрмортах, составленных с какой– то узкой учебной задачей, предметы должны подбираться с учётом их смыслового единства. Нелепой будет выглядеть постановка, где собраны предметы, чуждые по своему функциональному назначению (например, изящная фарфоровая ваза, глиняный горшок и молоток).

5. Технология опыта.

Мир вещей очень велик и многообразен. Тему для натюрморта, иногда может подсказать какой–либо заинтересовавший вас предмет. Он несёт основную нагрузку, остальные подбираются уже к нему.

Основные правила составления учебной постановки.

1. Отобрав необходимые предметы, их нужно красиво и правильно ***разместить на плоскости***. Каждый составляющий постановку элемент должен занимать строго определённое место.

На заднем плане, как правило, ставятся крупные предметы, имеющие простую лаконичную форму, не разбитую мелкими деталями. Они воспринимаются относительно переднего плана, как уходящие вглубь. Из–за чрезмерно активных по тону и фактуре предметов, поставленных на задний план, учащиеся (особенно в начальных классах) могут не справиться с поставленной

задачей и не суметь в рисунке правильно «увести» их, тем самым показав пространство.

На переднем плане устанавливаются более мелкие и низкие предметы.

2. Мелкие предметы на переднем плане подводят зрителя к ***центру композиции***. Располагая композиционный центр, как бы условно, на втором плане, мы зрительно раздвигаем пространство в глубину. Это позволяет компоновать остальные части натюрморта, используя разные возможности их соединения с центром. Композиционный центр может состоять из одного или нескольких предметов. В любом случае, он обязательно должен нести смысловую и сюжетную нагрузку. Композиционный центр продумывается с таким расчётом, что он, притягивая к себе остальное, выполняет функцию,своего рода камертона для остальных предметов.

Он может выделяться благодаря *положению на плоскости*, *освещённости*, *контрасту форм*, *тона*, *размера*, *фактуры*.

3. Преподавателю следует помнить, что в натюрморте особенно важна ***цельность***. Постановка должна быть продумана так, чтобы из неё нельзя было ни убрать, ни заменить, ни одного, даже самого маленького предмета. Собранные в одну группу, эти предметы должны составлять единую гармоничную композицию, подчинённую композиционному центру, смысловому и сюжетному замыслу.

Предметы не должны быть рассыпаны, разделены на равнозначные части. Композиция распадается на две половины, и, хотя в натюрморте все предметы подобраны по смыслу, но глаз не выделяет главного. Он упирается в тень на заднем плане. То есть, не продуман центр, который стал бы композиционной доминантой.

4. При постановке натюрморта нужно обращать внимание на ***композиционное равновесие.***

Если плоскость неравномерно заполнена изображаемыми объектами, и они смещены к какому–либо краю, натюрморт будет восприниматься перегруженным в одной части и слишком облегченным в другой. Такая постановка смотрится плохо организованной и неестественной. При этом нужно

иметь в виду не только сами вещи, их массу, тон, но и промежутки между ними, а также часть окружающего пространства, т.е. весь зрительный

«вес». Особо важное значение имеет правильное распределение масс справа и слева от вертикальной оси, проходящей через центр. Однако следует избегать деления плоскости на две равные части, как по вертикали, так и по горизонтали. Иначе она распадается на две самостоятельные части, как в натюрморте с бусами, о котором говорилось ранее.

Если основной предмет (или группа предметов) в натюрморте смещён в какую–то из сторон, то с противоположной стороны необходимо увеличить свободное пространство и в противовес поставить более мелкие предметы (несколько) или разместить активные складки драпировки. Но рядом скрупными вещами не желательно располагать очень мелкие.

5. Продумывая сюжет и композиционную схему учебной постановки, преподаватель должен помнить, что она может быть ***статичной*** или ***динамичной***.

6. Создавая учебную постановку, большое внимание следует уделить подбору драпировок. Они должны гармонично сочетаться со всеми составляющими натюрморта. Драпировки не только служат условным фоном, могут создавать направление движения в композиции, но и помогают условно объединить предметы друг с другом в натюрморте.

7. Задумывая постановку, преподавателю следует определиться с ***точкой зрения***, то есть, выше или ниже линии горизонта будет располагатьсяплоскость натюрморта. Часто та или иная точка зрения и определяет композиционную схему будущего натюрморта. Одна и та же постановка по–разному воспринимается, если смотреть на неё с разных точек.

8. Для каждой постановки надо искать наиболее выразительное ***освещение***. Один и тот же натюрморт при разном освещении может восприниматься неодинаково. Выбор зависит от поставленной цели. Наиболее удобным считается *верхнее боковое освещение*. Именно при нём лучше читается объём предметов. Устанавливая источник света, следует подобрать наиболее удачное расстояние от него до натюрморта. Приближение источника света к

натуре усиливает контрасты светотени, высветляет рефлексы. Освещение от естественного источника света (окна) более мягкое, а от искусственного (софита, лампы) более контрастное, резкое. Следует помнитьтакже о тенях, падающих от предметов на плоскость и друг на друга. Они должны гармонично вписаться в единое тоновое решение натюрморта, помочь рисующим точнее показать положение предметов на плоскости и относительно друг друга.

При *освещении спереди (лобовом),* учащимся будет тяжело выявить объём предметов, поэтому в учебных постановках такой вид освещения лучше не использовать.

6. Анализ результативности опыта.

Учебный натюрморт является наиболее важным в учебном процессе в художественных школах ДШИ, ДХШ.

Натюрморт в учебной практике способствует росту творческого потенциала обучающихся, совершенству его вкуса, мастерства, композиционного мышления, техники, способности передавать свет, объем формы, материал, и, в конечном счете, даст возможность учащимся выражать свои чувства, переживания и настроения.

Обучающимся целесообразно в процессе работы над учебным натюрмортом, чередовать краткосрочные упражнения – этюды отдельных предметов, групп предметов с продолжительными заданиями. В практической работе над длительной натурной постановкой необходимо развитие творческого познания, цельного восприятия, образного мышления и воображения, концентрация внимания.

Важное место в методике преподавания натюрморта, занимает культура освоения живописных и графических навыков, овладения спецификой материала, его художественно – изобразительной символикой, семантикой. Основной задачей обучения – является научить их «видеть» материал, представлять возможности избранной живописной техники, при создании художественных образов, это позволить воспитать у них навыки целостного решения изображения.

Теоретическое обоснование рассматриваемой темы педагогического опыта был выход на разработку авторских программ и методических рекомендаций:

–Программа учебного предмета «Графика» Дополнительной общеразвивающей программы в области изобразительного искусства

«Изобразительное искусство», нормативный срок обучения 4 года;

–Программа учебного предмета «Графический дизайн», Дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусств «Живопись», нормативный срок обучения 5 (6) лет.

В данных программах даны знания, умения и навыки графического изображения, а также построения предметного мира учебной постановки.

7. Трудоемкость опыта

Исходя из вышеперечисленных особенностей, следует учитывать:

1. Организация рабочего места

–В работе над натюрмортом желательно использовать дневное освещение (боковое, оконное) и необходимо помнить, что свет при этом частично рассеянный и холодный.

–На практических занятиях «Учебный натюрморт» обучающимся в аудитории ставятся две натурные постановки, каждую из которых пишут 9–12 человек, располагаясь полукругом на расстоянии примерно двух метров от натуры (не менее 2–3–х величин натюрморта по высоте).

–Допускается обучающимся при невыгодной точки зрения в смысле композиции (нежелательное перекрытие одного предмета другим, неудачное местоположение одного предмета относительно другого и т.п.) перемещать предметы у себя на листе в ту или другую сторону, а также увеличение или уменьшение объемов предметов, подчиняя эти действия продуманному композиционному решению.

–Желательно над натурой работать стоя, поскольку в данном случае видимые предметы наименее искажаются. Необходимо помнить, чтобы планшет на мольберте располагался прямо перед собой, а справой стороны (если обучающийся не левша) на соответствующей росту человека высоте –

художественные принадлежности: карандаш ТМ, М, акварель (гуашь), кисти, губка, вода и палитра.

–Несомненно, что очень важным является в процессе работы над учебным натюрмортом и эмоциональная подготовка обучающихся.

–Для этого в начале необходимо внимательно изучить натюрморт,

«рассматривать предметы не пассивным, выявляя только их утилитарные значения и красоту каждой в отдельности, а видеть в целом, общим взглядом оценит и постараться разобраться в эмоциях и ассоциациях, которые проявила пробудила натурная постановка».

2. Поиск удачной композиции натюрморта

Практическая работа над учебным натюрмортом начинается с выбора точки наблюдения. Использование видоискателя (в листе бумаги вырезан прямоугольник, соответствующий формату основного листа) позволяет четче определить композицию натурной постановки. Необходимо также учесть – в композиционном решении рисунка натюрморта важное место занимает анализ формы предметов, учитывается и величина изображения группы предметов в целом по отношению к плоскости выбранного формата. Среда, окружающая изображаемые предметы (фон, предметная плоскость), имеет большое значение в композиции натюрморта.

Выбрав наиболее удачную точку, можно приступить непосредственно к рисованию.

3. Композиционное размещение предметов на плоскости листа

Изображение компонуют прямо на плоскости листа, при этом определяют наибольшую ширину и высоту все изображаемой постановки, а также приблизительную глубину, т.е. заход предметов одного за другой. Затем определяют большие пропорциональные соотношения между предметами, найдя каждому их место на плоскости стола и одновременно наметив их общую форму

4. Определение основных пропорций и конструктивное построение с предварительным уточнением расположения предметов

Все построения ведут линиями без нажима, и предметы рисуют как бы

прозрачными («сквозными»), уточняя их конструктивные особенности.

Если объем предметов решается при помощи светотеневого рисунка, то на втором этапе намечают падающие и собственные тени предметов, закрывая их слегка тоном.

8. Адресность опыта.

Педагогический опыт поможет преподавателям ДХШ и ДШИ, а также учителям практикам в области изобразительного искусства общеобразовательных учреждений более эффективно решать задачи по формированию учебных задач практическим основам учебных постановок.

9. Наличие обоснованного числа приложений, наглядно иллюстрирующих основные формы и работы с обучающимися.

Наглядные приложения представлены на сайте школы http://www.schoolrm.ru/schools/hud1sar/ (Личная страница)

Используемая литература для раскрытия педагогического опыта.

1. Беда, Г.В. Основы изобразительной грамоты. / Г.В. Беда. – М :1989.
2. Болотина, И.С. Проблема русского и советского натюрморта. / И.С. Болотина – М : 1989.
3. Пучков, А.С., Методика работы над натюрмортом. / А.В. Пучков, А.С. Триселев – М : 1996.
4. Шорохов, Е.В. Композиция. / Е.В. Шорохов – М : 1979.
5. Шорохов, Е.В. Основы композиции. / Е.В. Шорохов – М : 1979.
6. Яблонский, В.А. Преподавание предметов «Рисунок» и «Основы композиции». / В.А. Яблонский – М : 1989.