

**«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(Н И У « Б е л Г У »)**

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

**ФАКУЛЬТЕТ ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ**

**КАФЕДРА ТЕОРИИ, ПЕДАГОГИКИ И МЕТОДИКИ
НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА**

**ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМАМ РАБОТЫ АКВАРЕЛЬЮ УЧАЩИХСЯ
МЛАДШИХ КЛАССОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ (НА
ПРИМЕРЕ ИСКУССТВА АНИМАЛИСТИКИ)**

Выпускная квалификационная работа
обучающегося по направлению подготовки
44.03.05 Педагогическое образование
профиль Изобразительное искусство и Мировая художественная культура
очной формы обучения, группы 02021305
Солодянкиной Анны Константиновны

Научный руководитель
доцент
Федорова В.О..

БЕЛГОРОД 2018

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение.....	3
ГЛАВА I. Технический прием в акварельной живописи как средство достижения выразительности в художественной работе.....	8
1.1. Акварельные технические приемы в историческом аспекте развития акварельной живописи.....	8
1.2. Роль искусства анималистики в процессе обучения приемам акварельной живописи	15
ГЛАВА II. Методы обучения детей техническим приемам акварельной живописи на примере искусства анималистики	20
2.1. Анализ педагогического опыта обучения детей акварельной живописи.....	20
2.2. Особенности обучения техническим приемам акварельной живописи на примере искусства анималистики учащихся младших классов общеобразовательной школы.....	24
ГЛАВА III. Акварельная живопись на примере искусства анималистики. Серия графических листов «Глаза природы».....	39
3.1. Обоснование выбора темы творческой работы.....	39
3.2. Процесс работы над эскизами, этюдами и итоговыми творческими композициями серии «Глаза природы»	41
Заключение.....	50
Библиографический список.....	52
Приложения.....	56
Приложение 1	57
Приложение 2.....	68
Приложение 3.....	70

ВВЕДЕНИЕ

В системе образования и воспитания детей большое внимание уделяется процессу рисования. Именно во время рисования у ребенка формируются эстетическое восприятие мира, эстетические эмоции, художественный вкус, умение сопереживать увиденному, совершенствуются творческие способности и наблюдательность, умение доступными средствами самостоятельно создавать художественный образ. Занятие рисованием развивают умение видеть прекрасное и ужасное, комичное и драматичное в окружающем мире и произведениях искусства.

В образовательных учреждениях детей впервые знакомят с акварельными красками. Они удобны в использовании и обладают такими качествами, как быстрое высыхание и легкое нанесение на бумагу. Акварель развивает навыки и кропотливой, и быстрой работы. Живопись акварельными красками процесс достаточно увлекательный, хотя и обладает некоторыми сложностями. Для акварели не требуется большого количества технических материалов, но знание свойств этих материалов, умение правильно их применять, а также использовать все их возможности - залог правильной работы с акварелью. Однако на практике работы образовательных учреждений, очевидно, не достаточно уделяется внимания методике проведения занятий по акварельной живописи. Отсутствуют конкретные методические рекомендации по проведению таких занятий, используются однообразные методы обучения. Теоретическая часть занятия подавляет процесс развития практических навыков. Все вышеизложенное подтверждает актуальность выбора темы нашего исследования: «Обучение приемам работы акварелью учащихся младших классов общеобразовательной школы (на примере искусства анималистики)».

Значимость и актуальность исследуемой темы заключается в популярности использования приемов акварельной живописи на уроках изобразительного искусства и противоположной тому недостаточной разработанности методики преподавания искусства акварели.

Во время проведения уроков изобразительного искусства в общеобразовательной школе необходимо уделять достаточно внимания не только передаче теоретических знаний, но и процессу формирования практических навыков. В связи с этим возникают следующее **противоречие**: при широком кругозоре, теоретических знаниях об изучаемой теме и приобретенном на занятиях визуальном опыте учащиеся обладают недостаточным уровнем владения приемами акварельной живописи. Результатом данного противоречия можно считать несоответствие запланированного и достигнутого результата, а также спад интереса к процессу изучения предмета и выполнения практических заданий. Актуальность и противоречия выбранной темы выявляют **проблему исследования**: какова методика проведения занятий по обучению основам акварельной живописи в общеобразовательных школах, обеспечивающая передачу необходимых теоретических и практических знаний.

Цель исследования: разработать методику занятий по обучению основам акварельной живописи на примере искусства анималистики.

Объект исследования: занятия по изобразительному искусству в технике акварели в общеобразовательных школах.

Предмет исследования: процесс обучения основам техники акварельной живописи на занятиях по изобразительному искусству на примере искусства анималистики в общеобразовательных школах.

Гипотезой исследования явилось предположение о том, что успешное обучение основам техники акварельной живописи младших школьников возможно, если:

1. обучение приемам работы акварелью проходит на примере искусству анималистики;
2. в процессе обучения будет применен метод мастер-класс;
3. на занятиях будет учитываться уровень возрастных и индивидуальных возможностей детей.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие **задачи:**

1. Проанализировать искусствоведческую литературу по теме исследования с целью выявления особенностей техник акварельной живописи.
2. Проанализировать педагогическую литературу по теме исследования.
3. Проанализировать особенности работы акварелью с анималистическим сюжетом в процессе обучения.
4. Выявить педагогические подходы в обучении владения техникой акварельной живописи.
5. Разработать и провести педагогический эксперимент.
6. Проанализировать итоги эксперимента.

Методология исследования: работы А.В. Бакушинского, М.Б. Теплова, Р.С. Немова, С.Л. Рубинштейн, Т.С. Комаровой, Б.Г. Ананьева, А. Н. Леонтьева, В.С. Кузина, С.Е. Игнатьева, Л.С. Выготского, Б.М. Неменского, Н.Н. Ростовцева, Б. Майера.

Методы исследования:

1. Анализ искусствоведческой и психолого-педагогической литературы.
2. Наблюдение за художественной деятельностью детей.
3. Педагогический эксперимент.
4. Анализ детских художественных работ.

Теоретическая значимость заключается в возможности использования результатов исследования в процессе усовершенствования методики обучения приемам акварельной живописи.

Практическая значимость заключается в возможности использования педагогами результатов исследования, пособия и структуры разработанных занятий в процессе обучения приемам акварельной живописи.

База исследования: МАОУ «Центр образования №1» г. Белгорода.

Этапы исследования:

Этап 1. На первом этапе была определена тема исследования, сформулирована проблема исследования, его аппарат.

Этап 2. В 2016 -17 учебном году была разработана модель проведения эксперимента на базе МАОУ «Центр образования №1» г. Белгорода.

На данном этапе определялось содержание методов и приемов по изучению приемов работы акварелью, оформилась основная мысль творческой части выпускной квалификационной работы.

Этап 3. На третьем этапе, в 2017-18 году был проведен педагогический эксперимент по обучению детей 4 классов приемам работы акварелью на примере искусства анималистики. По окончании эксперимента были подведены итоги, была оформлена текстовая часть дипломной работы, выполнена творческая часть диплома.

Структура выпускной квалификационной работы:

ВКР состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы, приложения.

Полный состав ВКР:

1. Теоретическая часть (в теоретической части содержится материал по истории развития приемов работы акварелью, а также роль искусства анималистики в процессе обучения приемам работы акварелью).

2. Методическая часть (в методической части приводится анализ педагогического опыта обучения детей приемам работы акварелью, описание экспериментальной работы с учащимися 4 классов МАОУ «Центр образования №1» г. Белгорода с приложениями (пособие, методические материалы, фото творческих работ учащихся)).

3. Творческая часть (в творческой части ВКР представлен поисковый материал, разработка эскизов и итоговые творческие работы – серия графических листов «Глаза природы»).

Глава I ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРИЕМ В АКВАРЕЛЬНОЙ ЖИВОПИСИ КАК СРЕДСТВО ДОСТИЖЕНИЯ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РАБОТЕ

1.1 Акварельные технические приемы в историческом аспекте акварельной живописи

В традиционном понимании акварель является практически однослойной живописью, написанной, как правило, по сырой поверхности бумаги в один прием. Особенная красота акварели заключается в водянистой консистенции и прозрачном красочном слое. Свойства акварели предоставляют художникам бесконечные возможности для самовыражения. Текучесть акварели выгодно выделяет ее среди других живописных материалов.

История акварельной живописи в России началась с XVIII века и имела прикладное значение, являясь частью гравюрных оттисков, книжной графики и архитектурных проектов. Для акварельной живописи XVIII века характерно сочетание с тушью и сепией, примером чему служат работы выдающегося рисовальщика М.И. Махаева. Работы выдающегося художника М.И. Махаева представляют собой графические листы, выполненные сочетанием акварели и сепии с использованием пера. Рисунок и акварель выступают как равные взаимодополняющие части одной работы [12, с. 24]. Примером такого синтеза служат акварели П. Синьяки начала XX века, в которых первоначальный набросок не исчезает под акварелью, а «создает игру линий в пустотах, разграничивающих те пространства, которые надлежит расцветить» [25, с. 32]. Сочетание акварели с графическими приемами возникало в работах художников XX века, представителем которых можно назвать Д.И. Митрохина. Творчество мастера можно характеризовать как синтез выразительного рисунка с проработкой штрихом в тенях и стихийного смелого письма акварелью.

Развитие русской школы акварельной живописи неразрывно связано с творчеством М.М. Иванова, работы которого отличаются сюжетной содержательностью и передачей пространственной глубины через воздушную перспективу. В этот период берет свое начало развитие техники акварельной живописи, основную роль в котором играли имена Ф.Я. Алексеева и С.Ф. Щедрина. В акварельных работах применялось смешение гуаши и белил, что приближало технику исполнения к масляной живописи.

Расцвет русского акварельного искусства пришелся на первую половину XIX века, ознаменованную творчеством выдающегося акварелиста П.Ф. Соколова. В ранних работах художник придерживался традиций миниатюрного письма с использованием белил, но в дальнейшем техника акварелиста склонилась к свободному полупрозрачному письму, а добавление белил было заменено использованием поверхности белой бумаги. В работах К.И. Брюллова, имя которого относят к классикам русской акварельной живописи XIX века, невооруженным взглядом заметно влияние техники П.Ф. Соколова. Используя акварель в качестве эскизной работы над сюжетными масляными работами, К.И. Брюллов разнообразил ее техническими приемами акварели и умело применял художественные средства. Художник идеально сочетал различные приемы акварельной живописи, что предоставляло ему возможность прекрасно передавать материальность и фактуру натуры (рис. 1.1.).

Рис. 1.1. Карл Брюллов. Итальянка в желтой шали, 1832

Техника многослойной акварельной живописи представляет собой живопись с предварительным общим или моделирующим тоном, поверх которого художник постепенно накладывает полупрозрачные слои краски. Многослойная живопись является традиционной для русского искусства. Данный способ использовали многие художники XIX века, таких как И.Е. Репин, В.И. Суриков и многие другие [29, с. 284].

В творчестве В.И. Сурикова, известного мастерством масляной живописи, немаловажное место занимают его акварельные работы. В подходе художника интересен прием создания формы с помощью цветных мазков. Акварели В.И. Сурикова отливаются густой насыщенной цветовой гаммой, демонстрируя использование разнообразных техник и цветных сочетаний (рис. 1.2.)

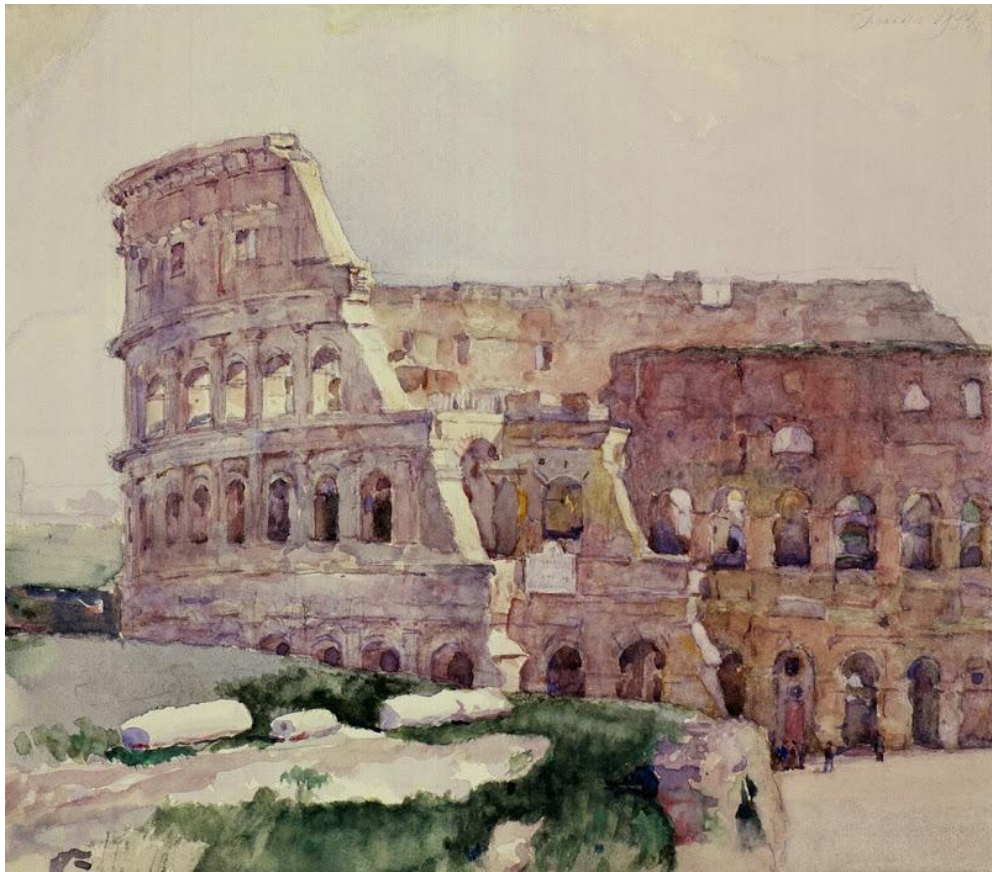

Рис. 1.2. В.И. Суриков. Акварели из путешествий по Италии и Испании

Анализируя творчество А.В. Фонвизина можно вывести определенные особенности подхода работы с акварелью. Используя влажную бумагу, художник наносил на поверхность краску, позволяя краске хаотично растекаться по поверхности. Добавление цветов ведет к смешиванию и получению сложного тона. Акварельная техника, используемая А.В. Фонвизиным, известна под названием *alia prima* и размывки. Управляя потоками с помощью кисти, чередуя темные и светлые участки, а также создавая «острова» нетронутой белой бумаги, художник создавал неповторимые эффекты на бумаге, создавая красочный образ. В поздних работах мастера наблюдаются размывки некоторых цветовых участков в чередовании с заливками, наслоении одного красочного слоя на другой. При значительном количестве использованных приемов акварели А.В. Фонвизина остаются легкими и прозрачными.

Начиная с 60-х годов XX века, особое распространение получила техника однослойной живописи, известная также под названием «по сырому». Возможности данного приема прослеживаются в работах художников России, Прибалтики и Литвы, где случайный процесс смешения с плавным переходом от цвета к цвету придает работам особое звучание. Работы, выполненные «по сырому», позволяют добиться ощущения присутствия природы на бумаге, необыкновенной легкости и свежести. Особой выразительности в своих работах достигал А.А. Дайнека, использовавший гуашь и акварель в листах, служивших подготовительным этапом перед масляными полотнами. Творческий подход А.В. Кокорина превосходно демонстрирует динамичность и живость работ, выполненных «по сырому». Наследием художника являются выведенные им способы использования технических приемов акварельной живописи с целью достижения образности и лаконичности: «Стремлюсь в работе с акварелью быть как можно строже к себе. Стараюсь не допускать расплывчатости, то есть потери формы и пластической точности. Краски бегут по сырой бумаге, образуя неожиданные сочетания, красивые подтеки, и невольно начинаешь любоваться ими, и становится жаль расстаться с этой случайной красотой. В этом опасность работы по влажной бумаге. Предпочитаю на одном листе прибегать к разным способам: где-то оставляю бумагу сухой, где-то в ходе работы увлажняю, а рисунок карандашом или тростниковой палочкой с тушью очень часто играет значительную роль. То, что собираюсь рисовать акварелью, предварительно рисую на отдельных листиках бумаги. Компоную, ищу наиболее выразительное расположение элементов, обобщаю, стараюсь найти более ясное решение. Не всегда эта работа идет легко, но зато когда ты удовлетворен поиском, акварель будет послушна тебе. Больше всего меня впечатляет писать акварелью с натуры. Какая это радость оказаться рядом с природой, такой щедрой на красоту. Она всегда желает подсказать, как нужно работать, чтобы твоя работа была ясной по форме,

гармоничной в цвете, где нужно - построенной на контрасте, а где и на мягких полутонах» [26, с. 115].

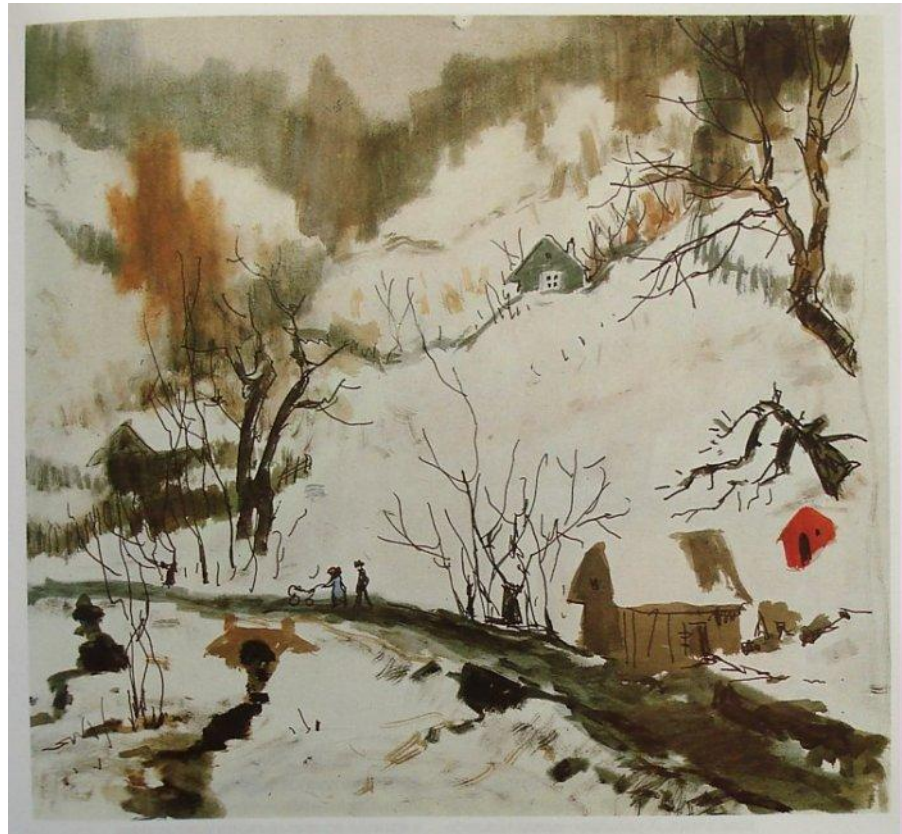

Рис. 1.3. А.В. Кокорин. Таруса. Март

Мастерство письма по сырой бумаге позволило В.В. Богаткину достичь успехов в изображении различных атмосферных явлений, таких как дождь, гроза и туман. Художник освоил искусство обобщения в акварели, что придало его картинам смелость и природную влияние.

При работе по сухой поверхности бумаги работа ведется отдельными участками. Примером применения данного приема являются работы А.П. Остроумовой-Лебедевой (Рис. 1.2). Акварели художницы тщательно проработаны, работа над картиной ведется постепенно «кусками», к законченному фрагменту приписывается следующий до полного заполнения листа. Высказывание мастера раскрывает новый взгляд на акварель: «... акварелью нельзя долго и упорно выработать картину ввиду быстрой утомляемости бумаги... Красота и привлекательность акварельной живописи заключается в легкости и стремительности мазка, в быстром беге кисти, в

прозрачности и яркости красок. Акварелью не подходит работать спокойно, методично, не торопясь – это для нее не характерно» [27, с. 34].

Рис. 1.4. А.П. Остроумова-Лебедева. Петербург. Мойка, 1912

Рассмотрев особенности творчества художников-акварелистов в разные исторические периоды, мы пришли к выводу о существовании множества различных техник и приемов письма, позволяющих художнику выразить свою индивидуальность. Приведем в пример некоторые из них:

1. Большие заливки, наносимые кистью по увлажненной поверхности бумаги с плавным переходом;
2. Различные по размеру заливки, наносимые на сухую поверхность бумаги, изображающие отдельные цветовые плоскости;
3. Мазки, наносимые в разных направлениях по влажной и сухой бумаге;
4. Всевозможные точки, штрихи, лессировка с использованием эффекта гранулирования соли с набрызгом;
5. Смывания и размывки губкой и кистью.

В ходе развития акварельной живописи были найдены новые приемы письма, результатом чего является наследие из множества

техник и приемов акварели. Использование различных подходов способствует достижению выразительности и выполнению поставленных задач в художественных произведениях. Акварель сохраняет свои неповторимые особенности, помогает художникам раскрыть красоту окружающего мира.

1.2. Роль искусства анималистики в процессе обучения приемам акварельной живописи

Акварель является сложным и тонким искусством, дисциплинирующим художника. Она предъявляет к нему требования уверенного владения кистью и отсутствия страха работы с материалами. Акварельная живопись предоставляет возможность художественного самовыражения художникам с различными творческими наклонностями и мировоззрением. Среди художественных материалов, используемых в процессе преподавания изобразительного искусства, акварель занимает ведущее положение по причине своей доступности и отсутствия особых требований к специальным приспособлениям. Уникальность акварели заключается в синтезе двух видов изобразительного искусства: графики и живописи. В условиях выполнения работы на бумаге, присущих графике, по живописным возможностям акварельные работы невозможно не отнести к живописи. Важнейшей особенностью акварели является ее прозрачность, позволяющая передать глубину пространства, изменчивость и легкость окружающей среды, разнообразность цветовых и тональных отношений. Широкие технические возможности акварели позволяют на любом этапе освоения добиться выразительного произведения. В зависимости от подхода акварельные работы могут отличаться тончайшими полупрозрачными цветовыми переходами или глубокими сочными локальными цветовыми пятнами. Материал предоставляет возможность использования пятна, разнообразных по форме мазков и линий. Акварель также категорична к

поправкам, что требует от исполнителя виртуозного владения техническими приемами акварели, умения рисовать и отсутствия скованности. Тем самым акварель приучает не только к быстрому выполнению работы, но и вдумчивой деятельности в области искусства, требующей постоянного самоанализа. Акварель способствует выработке навыка аккуратной работы, развивает умение изображать плавный переход, уникальному восприятию и отображению окружающей среды. Занятия акварельной живописью воспитывают чувство формы, ритма, гармонии и цвета. Именно эта особенность относит акварельную живопись к одной из самых сложных техник. Акварельной живописи уделяется существенное место в художественной практике. Акварель является отличным средством для знакомства с живописью, так как отличается мобильностью, импровизацией и возможностью к самовыражению. В педагогических и художественных учебных заведениях Санкт-Петербурга накоплен обширный методический опыт обучения акварели.

В процессе обучения акварельной живописи используется различная тематика: природа, город, времена года, различные предметные композиции. Но одной из самых привлекательных тем в процессе обучения приемам акварельной живописи для учащихся младших классов является анималистика.

Анималистический жанр является видом изобразительного искусства, в котором ведущим мотивом является изображение животного мира. Образ животных особенно привлекателен для учащихся, ведь контакт с представителями фауны всегда вызывал интерес у человека. Знакомство учащихся с анималистическим жанром способствует формированию познавательного интереса, расширяет знания учащихся младших классов об окружающем мире, развивает эстетические чувства и наблюдательность. В ряде исследований, посвященных развитию детей младшего школьного возраста, особое внимание уделяется умению наблюдать, анализировать и выражать увиденное средствами изобразительного искусства в творческой

деятельности (Л. С. Выготский, Т. Н. Доронова, Р. Г. Казакова, Т. С. Комарова, Е. А. Флерина и др.). Результатом исследования стало выявление недостаточного уровня наблюдения учащихся за окружающей природой, сформированные исключительно игрушечными и иллюстративными образами фауны.

Известный современный методист в области анималистического жанра, преподаватель искусства и художник-анималист Б. Майер определял особую роль живописи как возможности особым образом приблизиться к природе. Первостепенное значение художник придает наблюдению за животными и изучению их повадок. Доступность мотива, по мнению Б. Майера, является одним из главных критериев, выделяющих анималистику среди различных изобразительных тематик. Перед выполнением практического задания необходимо наблюдение за животным миром. Одним из первых этапов изображения животных является эскиз, для создания которого лучше всего подходит акварель. В произведении «Животные и птицы» Б. Майер подробно разобрал различные техники и приемы акварели на примере анималистических работ. Художник утверждал, что именно анималистический жанр воспитывает в учащихся наблюдательность, терпение и интерес к выполнению предварительных эскизов [23, с.9].

Знания об изображаемых предметах упрощает учащимся способ их изображения. Часто наблюдаемые учениками представители фауны легко раскладываются на основные формы, отчего соблюдаются пропорции изображаемого животного и создается узнаваемый образ.

Младшие школьники могут самостоятельно изображать животное, анализируя форму, цвет, фактуру покрова, расположение и размер частей тела. Освоив способы изображения одного животного, учащиеся постигают схему для удачного изображения многих других. Анализируя многообразие животного мира, у учащихся возникает желание к различным способам передачи фактур и форм изображаемого. Техника акварели не сковывает возможности выразительной передачи образа, не навязывает одинаковую

манеру исполнения и не формирует однообразное решение образа. Овладев различными приемами работы акварелью, каждый учащийся индивидуально раскрывает образ животного в рисунке. Жанр анималистики предоставляет безграничные возможности для изучения искусства акварельной живописи. Преодолев первоначальную задачу в формировании умения видеть, понимать и анализировать объект, учащиеся осваивают универсальную схему изображения животных. В цикле занятий, посвященных анималистическому жанру, каждое задание представляет собой изображение однородного предмета в течение нескольких занятий. Выполняя задание одно за другим, учащиеся младших классов прочно улучшает навыки изображения. На каждом занятии от учащегося требуется несколько по-другому изобразить персонаж, предлагается к изучению различные приемы работы с акварелью. Результатом цикла занятий является система из определенного шаблона изображения представителей фауны и изученными техническими навыками и умениями работы с акварелью. Следствием такого изучения можно принять проявление творческих способностей детей и индивидуального подхода работы с акварелью. Потрясающие качественные признаки животных, «лохматость» грив, фактурность туловища, легкость и практически полупрозрачность крыльев ставят перед учащимися задачу передать художественный образ. Достаточным потенциалом для достижения желаемого результата обладает искусство акварели. Мягкость кисти соответствует изображению пластичных форм: птиц, животных. Различные приемы и техники акварели являются средством передачи различных фактур животного мира. Как правило, ошибкой изучения акварельной живописи является ограниченная техника рисования с последующим закрашиванием. Вместе с тем существует разнообразие акварельных техник, облегчающих решение технических задач. Акварель по сырому слою позволяет добиться выразительного изображения животных, обладающих пушистым мехом, а также расплывчатых и нечетких пятен на шерсти и перьях изображаемых. Акварелью можно рисовать и способом размывки. При таком подходе цвет

постепенно высветляется, что дает возможность передачи легких текстур. Техники лессировки и многословной живописи считаются классическими при обучении учащихся младших классов. Результатом такого подхода является создание интересных смешений цветов и оттенков.

Мир животных восхищал и привлекал художников своей неповторимостью, многообразием форм и пластики, а также живописностью образов. По мнению известных исследователей в области образования младших школьников причиной для отсутствия интереса к занятиям изобразительным искусством служит несовершенство методики обучения. (А. В. Алехин, А. В. Бакушинский, Е. И. Игнатъев, и др.) [29, с. 106]. Анималистическое творчество имеет большое педагогическое значение, концентрирует внимание и интерес на окружающем мире и акварели.

ВЫВОДЫ

При анализе теоретических источников на тему появления и развития акварельной живописи пришли к выводу, что свойства акварели предоставляют художникам бесконечные возможности для самовыражения. Текучесть акварели выгодно выделяет ее среди других живописных материалов. Акварельная живопись предоставляет возможность художественного самовыражения художникам с различными творческими наклонностями и мировоззрением. Среди художественных материалов, используемых в процессе преподавания изобразительного искусства, акварель занимает ведущее положение по причине своей доступности и отсутствия особенных требований к специальным приспособлениям. Использование акварели в процессе обучения детей изобразительному искусству обеспечивает огромные художественные возможности для учащихся. Многообразие технических приемов работы акварелью позволяет создать различные образы в зависимости от поставленных педагогом задач, что неоднократно доказывал педагог изобразительного искусства Б. Майер.

Глава II. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ ТЕХНИЧЕСКИМ ПРИЕМАМ АКВАРЕЛЬНОЙ ЖИВОПИСИ

2.1. Анализ педагогического опыта обучения детей акварельной живописи

Изобразительное творчество является деятельностью, направленной на эстетическое освоение мира посредством изобразительного искусства. Рисование является одним из важнейших средств развития знаний эстетического воспитания, так как оно связано с самостоятельной творческой деятельностью учащегося. В процессе рисования совершенствуются наблюдательность, эстетическое восприятие и творческие способности. Работа акварелью оказывает влияние на формирование творческих и мыслительных способностей учащихся. Владение творческими методами и техническими приемами акварельной живописи является компонентом формирования художественного вкуса.

Методы обучения детей техническим приемам акварели начали формироваться с образованием акварельных школ. Их развитие шло неразрывно с развитием методике преподавания рисования. В это время уже появилась академическая система, в которой соединяются воедино методики преподавания рисунка, живописи и композиции. Именно Академия диктовала новые методы преподавания рисунка во всех остальных учебных заведениях. Большое внимание уделялось копированию работ старых мастеров и работы с натуры. На рубеже XIX-XX веков буржуазное формалистическое искусство, отрицая школы как таковые, отрицательно сказалось на методике преподавания рисования в школе. И.Е. Репин выразился по этому поводу так: «Это царство развязной бездарности, анархистов в живописи... Особенно пришлись по сердцу новые правила этому легиону мазил. Учиться – не надо; анатомия – чепуха; рисунок – устаревшая каллиграфия; добиваться, переписывать – самоуничтожение;

компоновать, искать – старый рутинный идиотизм...» [38, с. 407]. Особое внимание на вопрос методики преподавания рисования начали обращать со второй половины XIX века. В XIX-XX веках учителя прибегали к различным методам. Популярным был индивидуальный подход, подбирались конкретные методы для развития конкретных способностей ученика. Большая плеяда художников русской акварельной школы была воспитана выдающимся педагогом П.П. Чистяковым.

Существовала и другая точка зрения, что учителю следует активно вмешиваться в процесс деятельности юного художника. Приверженцы этой точки зрения практиковали четыре вида занятия: декоративное рисование, иллюстрированное рисование, рисование с натуры и рассматривание картин мастеров.

После Октябрьской революции задачи воспитания резко изменились. Между сторонниками реалистического искусства и формалистического направления, отвергавшего академическую школу, существовала напряженная идейная борьба. В это время можно выделить два основных направления педагогических исследований: методика развития «свободного творчества» и «комплексная». Согласно комплексным программам ученики рассматривали рисование в тесной связи с другими учебными предметами. Автором второго направления в методике преподавания данного периода является А.В. Бакушинский. Он считал, что большое влияние на творческую деятельность юного художника оказывает «подсознательный родовой фактор». Он писал: «Период изживания родового начала в области творчества, требует от педагога возможно меньшего вмешательства в творческие намерения и действия ребенка. Следует предоставлять полную свободу детскому художественному воображению, детской художественной воле» [7, с. 29].

На рубеже 20 - 30х годов XX века педагогические методы формалистического искусства подвергаются критике, и уже к 40-м годам основным направлением в искусстве становится реалистическое, и

преимущество отводится рисованию с натуры. Теория и методика образования активно развивается в 50 - 60-е годы. В 1970г. были введены новые учебные программа по изобразительному искусству [39, с. 84].

Основанная в 1918г. СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская городская детская художественная школа» заслуживает внимания как место хранения огромного опыта преподавания акварельной живописи. Педагогами школы были разработаны четкие рекомендации по обучению акварельной живописи, главным методическим принципом которых является изучение от простого к сложному. Первоначальным этапом овладения искусством акварели принято считать изучение натюрморта. В свою очередь данный этап разделяется на шаги: подготовку и изучение натюрморта, подготовительный рисунок, решение задачи цветовых и тональных отношений, передачу пространства и формы предметов, светотеневых отношений, а также использование приемов акварельной живописи и обобщение работы. Анализируя процесс обучения в художественной школе, можно сделать вывод, что процесс изучения акварельной живописи заключается в постепенном усложнении заданий и решении задач с использованием усовершенствованных умений и навыков. Навык изображения натюрморта является основой для последующего изображения пейзажей, иллюстраций и целостных акварельных картин. Так можно выделить 14 компонентов, являющихся основополагающими в выполнении любой работы: компоновка, построение, тон, цвет, мазок, гармоничное сочетание красок, штрих, светотень, перспектива, правильная передача анатомии человека и животного, а также закономерность передачи драпировки, принципы составления натюрморта, технология наложения красок и степень образности [31, с. 67].

Методы преподавания постоянно проходят изменения и совершенствуются. Причиной данных реформ можно считать изменения в задачах, стоявших перед художниками в определенный исторический период. В настоящее время происходит реформа образования, учебные

программы переписываются согласно Федеральному Государственному Образовательному Стандарту. Основные рабочие программы по изобразительному искусству, которые используются в общеобразовательных школах - это программы Т. Я. Шпикаловой, Б. М. Неменского и Н. М. Сокольниковой. При работе в цвете преимущество отдается акварельным краскам, так как они доступны всем и легки при транспортировке.

Обучение в общеобразовательных школах в большей степени направлено на расширение общего кругозора детей. Овладению основам практической работы материалами уделяется мало времени. Однако дети на протяжении всего обучения с начальных до старших классов выполняют различные практические работы, в которых пробуют разнообразные техники и приемы.

Методы, используемые для обучения работы с акварелью аналогичны общим педагогическим методам. Наиболее распространенной является классификация по источнику получения знаний, где они подразделяются на словесные, наглядные и практические методы. Наиболее эффективным является сочетание всех трех видов. Среди словесных методов выделяют: объяснение, рассказ, дискуссия, беседа, лекции и работа с книгой. Ведущими методами в изобразительном искусстве являются наглядные методы. Они делятся на две большие группы: методы иллюстрации и методы демонстрации. Первые предполагают показ иллюстраций, репродукций картин, плакатов, пособий, таблиц, зарисовок на доске и другие плоские модели. Под методом демонстраций обычно подразумевают демонстрацию материалов, инструментов, кинофильмов, презентаций. В эту же группу входят специальные методы, используемые только в изобразительном искусстве: педагогический рисунок, демонстрация отдельных технических приемов, мастер-класс. Третий вид практических методов связан с выполнением практической работы, различных упражнений и итоговых контрольных работ. На уроках больше используются графические и учебно-

практические упражнения. Графические работы больше носят творческий характер, ученики применяют теоретические знания в трудовой деятельности.

Мы считаем, что освоение различных технических приемов способствует творческому процессу, свободе выражения мысли в практической работе и в конечном результате достижения выразительности, стимулирует детей к продолжительной творческой деятельности и стимулирует желания к познанию в областях искусства, культуры, истории и других. Обучать техническим приемам акварели можно на любом уроке, не отходя от программы, на примере любой темы, где требуется выполнение практического задания в цвете. Для выполнения поставленных задач одним из самых эффективных методов можно считать мастер-класс, суть которого заключается в личной демонстрации педагогом технических приемов и схему выполнения работы. Именно такой метод позволяет детям лучше понять информацию и то, что именно хочет получить учитель в его практической работе.

2.2. Особенности обучения техническим приемам акварельной живописи на примере искусства анималистики учащихся общеобразовательной школы

Нами было проведено экспериментальное исследование на тему обучения техническим приемам работы акварелью на примере искусства анималистики учащихся младших классов общеобразовательной школы. Исследование было проведено на базе МАОУ «Центр образования №1» г. Белгорода. В исследовании приняли участие 40 учащихся 4-х классов, из них: экспериментальную группу (ЭГ) составили 20 человек, контрольную группу (КГ) – 20 человек.

Цель исследовательской работы заключалась в подтверждении или опровержении гипотезы выпускной квалификационной работы.

В качестве подготовительного этапа мы выполнили следующее:

1. Проанализировали программы по изобразительному искусству.
2. Подобрали экспериментальные группы для участия в педагогическом исследовании.
3. Подобрали методы для определения уровня владения приемами акварельной живописи.
4. Разработали критерии и систему оценивания, отражающие динамику овладения приемами акварельной живописи на примере искусства анималистики.

Исследование состояло из трех этапов: констатирующего эксперимента, формирующего и контрольного:

1. Констатирующий этап исследования. Цель – выявление исходного уровня владения приемами акварельной живописи.

2. Формирующий этап исследования. Цель – обучение приемам акварельной живописи младших школьников на примере искусства анималистики. Этот этап включал условия и методы, обеспечивающие результативное обучение учащихся основам акварельной живописи.

3. Контрольный этап исследования. Цель – выявление эффективности занятий по изучению акварельной живописи на примере искусства анималистики.

Учитывая анализ педагогической, методической и психологической литературы нами сформулированы следующие показатели, определяющий уровень владения приемами акварельной живописи:

1. Композиционное решение натюрморта.
2. Общее тоновое и световое состояние.
3. Передача объема предмета с помощью анализа цветовых отношений.

Основные задачи, которые необходимо решить учащимся:

1. Компонировка изображения на бумаге в соответствии с законами композиции.

2. Передача конструкции и пропорций предметов.

3. Передача объема, освещения, пространственного положения и цветовую характеристику предметов средствами живописи.

4. Правильное применение технических приемов работы акварелью.

5. Передача тоновых и цветовых отношений постановки.

Уровни и критерии владения приемами акварельной живописи:

Низкий уровень: намечается решение учебных задач, например закомпоновать изображение, продемонстрированы незначительные практическими навыками владения акварельной техникой. Пропорции изображаемых предметов являются не точными. Не передан объём предметов, по цвету и тону предметы равноценны и однообразны.

Средний уровень: объем предметов в некоторых местах не читается, наблюдается передача освещения, но слабо выражена светотень, в работе встречаются неаккуратность, потеки. Определена композиция изображения, выполнено построение предметов с недочетами, найдены основные цветовые отношения, техника исполнения работы указывает на недостаточные навыки работы кистью.

Высокий уровень: Грамотно решены все задачи живописного изображения. Отличное владение акварельной техникой, верно переданы тональные и цветовые отношения.

Для определения исходного уровня владения приемами работы акварелью учащимся было предложено выполнить практическое задание, задача которого заключалась в изображении натюрморта. Учитывая возрастные особенности участников учащимся необходимо было выполнить простой этюд с 2-3 простыми по форме предметами. После выполнения задания контрольной и экспериментальной группами нами был проведен анализ выполненных этюдов по описанным ранее критериям.

Результаты констатирующего эксперимента отражены в следующих таблицах (табл. 3.1, табл. 3.2, табл. 3.3).

Таблица 3.1

Результаты диагностики владения приемами акварельной живописи учащихся ЭГ на констатирующем этапе

Количество учащихся	Уровень владения приемами акварельной живописи		
	Высокий	Средний	Низкий
20	4	7	9

Таблица 3.2

Результаты диагностики владения приемами акварельной живописи учащихся КГ на констатирующем этапе

Количество учащихся	Уровень владения приемами акварельной живописи		
	Высокий	Средний	Низкий
20	5	8	7

Сравнительный анализ результатов диагностики начального уровня владения приемами работы контрольной и экспериментальных групп отражен в следующей таблице (табл. 3.3):

Таблица 3.3

Результаты диагностики пространственного воображения ЭГ и КГ на констатирующем этапе

Уровень знаний	Группа учащихся	
	Экспериментальная	Контрольная группа

	я группа	
Высокий	20 %	25%
Средний	35 %	40%
Низкий	45%	35%

Полученные результаты также представлены в диаграмме (Рис. 3.1).

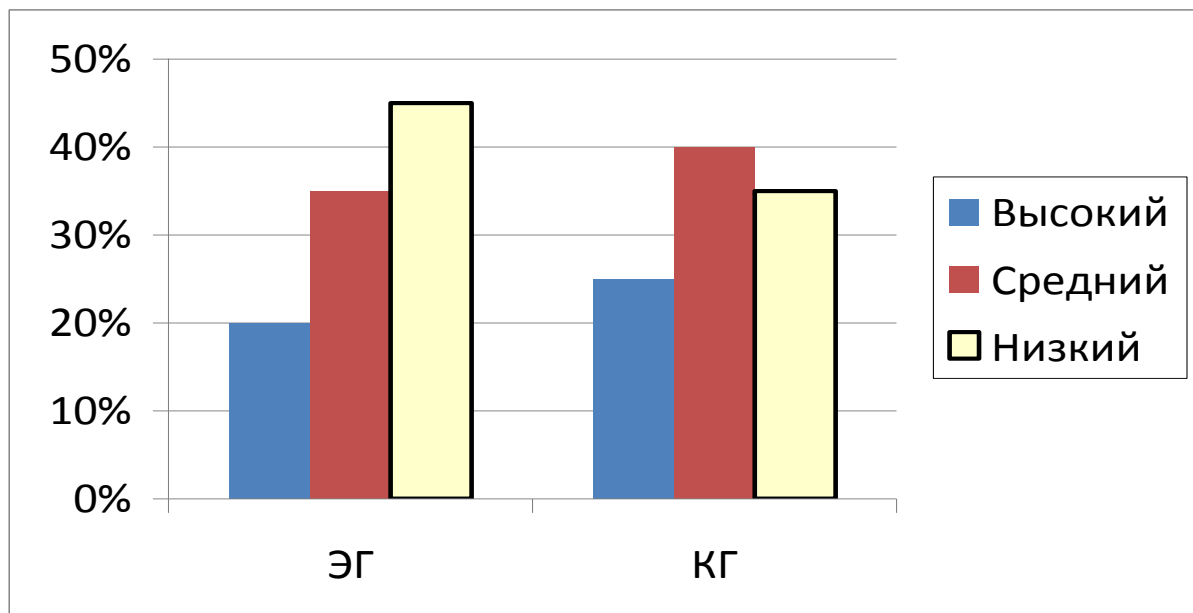

Рис. 3.1. Сравнительный анализ диагностики владения приемами акварельной живописи групп на констатирующем этапе

Проанализировав полученные данные, мы выяснили, что в обеих группах невысокие показатели владения приемами акварельной живописи. Большинство учащихся имеют средний и низкий уровни владения приемами работы акварелью.

Результаты диагностики свидетельствуют о необходимости проведения формирующего этапа педагогического эксперимента.

После проведения анализа методических разработок по обучению акварельной живописи нами был разработан и реализован цикл занятий, посвященный обучению приемам работы акварелью на примере искусства

анималистики для младших классов общеобразовательной школы. Целями и задачами формирующего эксперимента являются:

1.Овладение умениями и навыками использования различных приемов акварельной живописи.

2.Развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти.

3.Воспитание культуры восприятия произведений изобразительного искусства.

4.Формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству.

В практическую часть цикла вошло 5 упражнений и одной итоговой объемной работой. Этот этап эксперимента включает в себя два уровня:

1. Ознакомление с различными приемами акварельной живописи.
2. Закрепление полученных знаний.

Структура занятия осталась неизменной и включала в себя обязательные компоненты: организационный момент, тема, постановка целей и задач занятия, объяснение темы, инструктаж, практическая работа, итоги, просмотр, окончание занятия. Методы, использованные во время занятий:

- методы организации (беседа, опрос, упражнение);
- словесные методы подачи материала (объяснение, беседа)
- практические методы (мастер-класс);
- наглядные методы (пособия, примеры работ, таблицы, схемы, презентации, видео);
- методы практической работы (упражнения, алгоритм);
- методы контроля (оценка работы, словесная оценка, беседа, самостоятельная работа, итоговая работа);
- методы дисциплины (требование, переключение, акцентирование внимания, объяснение).

Наряду с всеобщими моментами занятия отличались друг от друга своим содержанием. Отличие занятий формируется в теоретическом и практическом компонентах.

Первый уровень цикла включает в себя выполнение 5 упражнений с использованием различных приемов акварельной живописи. Перед практическим выполнением учащимся был представлен мастер-класс по выполнению каждого упражнения и продемонстрировано пособие, включающее себе примеры использования различных приемов акварельной живописи при изображении животных. Практическая часть занятий включала в себя выполнение упражнений со следующими приемами:

1. Многослойная акварельная живопись (Лессировка);
- 2.«По сырому» или «по мокрому» («английская» акварель);
3. Использование соли;
4. Использование целлофана;
5. Набрызг.

Выполняя данные упражнения, учащиеся постепенно знакомятся с основами акварельной живописи. В процессе наблюдения за учащимися было выявлено, что рассмотрение различных приемов работы акварелью на примере искусства анималистики вызывает у учащихся больший интерес, чем изучение той же темы на примере работы с пейзажем или натюрмортом. В конце занятий вместе с учащимися были выполнены этюды животных для закрепления полученных знаний (См. приложение 1) .

В период прохождения эксперимента контрольная группа проходила обучение согласно программе, а именно изучала приема работы акварелью на примере пейзажа родного края. После проведения цикла упражнений с участием экспериментальной группы для участников был проведен срез формирующего этапа педагогического исследования. Результаты представлены в следующих таблицах (табл. 3.4, табл. 3.5, табл. 3.6).

Таблица 3.4

Результаты диагностики владения приемами акварельной живописи учащихся ЭГ на первом уровне формирующего этапа

Количество учащихся	Уровень владения приемами акварельной живописи		
	Высокий	Средний	Низкий
20	6	9	5

Таблица 3.5

Результаты диагностики владения приемами акварельной живописи учащихся КГ на первом уровне формирующего этапа

Количество учащихся	Уровень владения приемами акварельной живописи		
	Высокий	Средний	Низкий
20	5	9	6

Таблица 3.6

Сравнительные результаты диагностики владения приемами акварельной живописи ЭГ на констатирующем этапе и на первом уровне формирующего этапа

Уровень знаний	Название эксперимента	
	Констатирующий этап	Первый уровень формирующего этапа
Высокий	20 %	30%
Средний	35 %	45%
Низкий	45%	25%

Таблица 3.7

Сравнительные результаты диагностики владения приемами акварельной живописи КГ на констатирующем этапе и на первом уровне формирующего этапа

Уровень знаний	Название эксперимента	
	Констатирующий этап	Первый уровень формирующего этапа
Высокий	25 %	25%
Средний	40 %	45%
Низкий	35%	30%

Полученные результаты также проиллюстрированы в диаграммах (рис. 3.2, рис. 3.3).

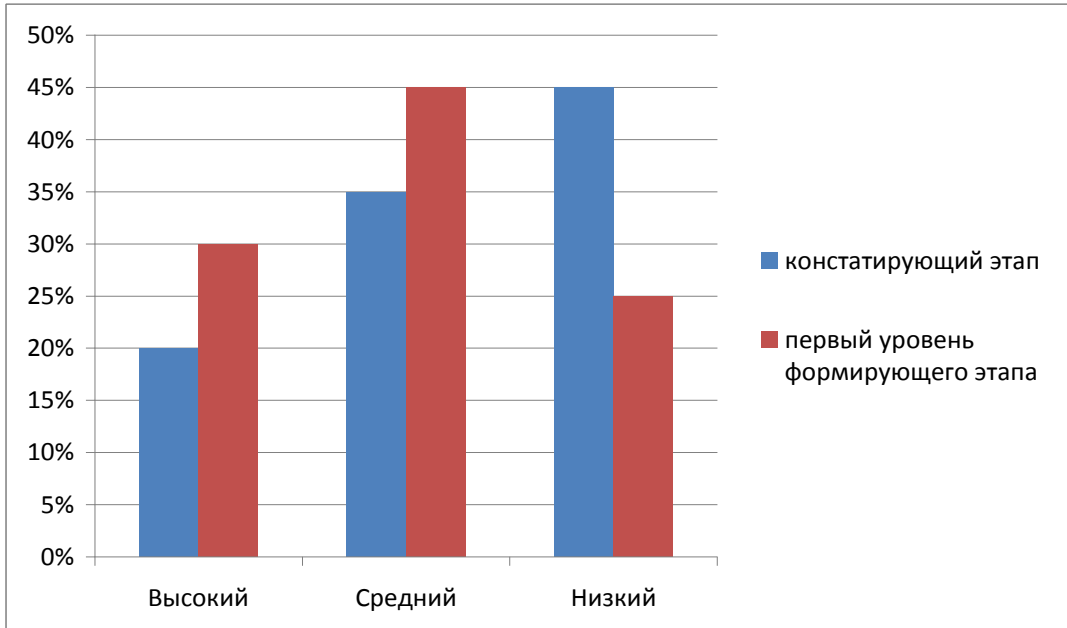

Рис. 3.2. Сравнительные результаты диагностики владения приемами акварельной живописи ЭГ на констатирующем этапе и на первом уровне формирующего этапа

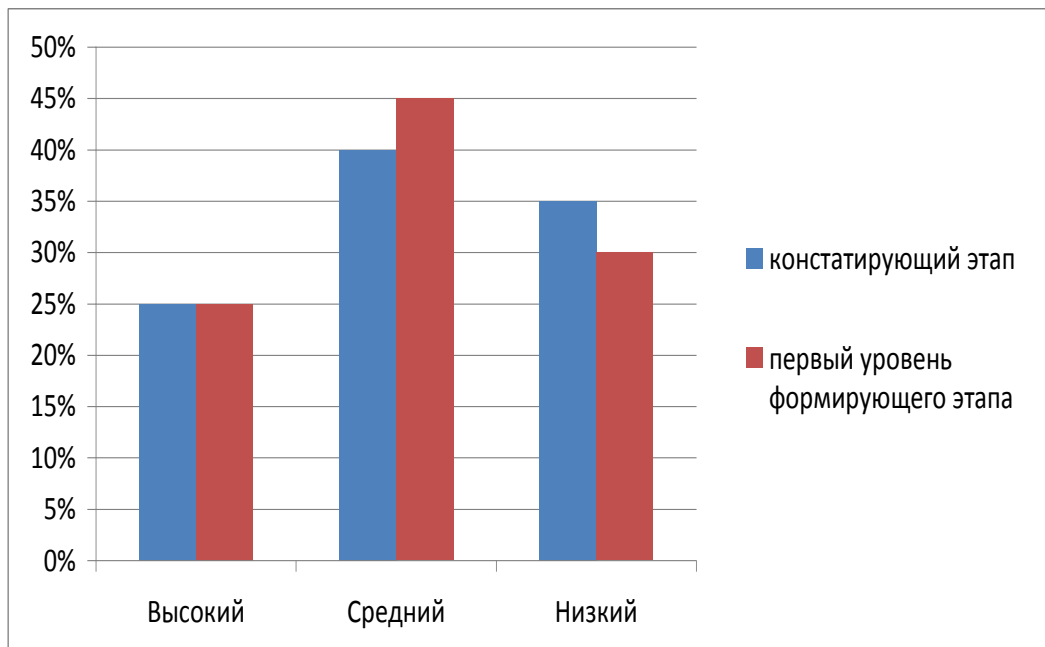

Рис. 3.3. Сравнительные результаты диагностики владения приемами акварельной живописи КГ на констатирующем этапе и на первом уровне формирующего этапа

Срез после первого уровня формирующего этапа показал, что уровень владения приемами акварельной живописи у младших школьников ЭГ стал подниматься. Показатели КГ также повысились, но незначительно. Результаты свидетельствуют о положительном результате проведения цикла занятий на примере искусства аниималистики.

Следующим уровнем программы является создание работы, посвященной «Дню Тигра», проходящим на базе Белгородского зоопарка. Выполнению задания предшествовало посещение ЭГ зоопарка, где они могли наблюдать различных представителей фауны, проследить за их поведением и рассмотреть различия наружного покрова животных. После экскурсии учащимся было предложено выполнить работу с изображением заинтересовавшего их животного, большинство учащихся остановило свой выбор на образе тигра. Нами было запланировано выполнение групповой работы «Наш зоопарк», но, в условиях небольшого количества времени на изучение данной темы, учащиеся выполняли данное задание индивидуально.

В качестве наглядного материала нами были использованы фото различных животных, видеоролики из зоопарка и дикой среды. Также учащимся было предоставлено пособие с различными приемами акварельной живописи, использованные для передачи различных покровов представителей фауны (См. приложение 2). Во время занятия была заметна заинтересованность, увлеченность, учащиеся стремились передать впечатление от экскурсии и красоту увиденных животных. Работы детей представлены в приложении.

По окончании проведения второго уровня формирующего этапа был проведен контрольный срез на основе заданий, используемых в констатирующем эксперименте. Результаты диагностики представлены в следующих таблицах (табл. 3.8, табл. 3.9, табл. 3.10, табл. 3.11).

Таблица 3.8

Результаты диагностики владения приемами акварельной живописи учащихся ЭГ на контрольном этапе

Количество учащихся	Уровень владения приемами акварельной живописи		
	Высокий	Средний	Низкий
20	9	8	3

Таблица 3.9

Результаты диагностики владения приемами акварельной живописи учащихся КГ на контрольном этапе

Количество учащихся	Уровень владения приемами акварельной живописи		
	Высокий	Средний	Низкий
20	6	10	4

Таблица 3.10

Сравнительные результаты диагностики владения приемами акварельной живописи ЭГ на констатирующем этапе и на контрольном этапе

Уровень знаний	Название эксперимента	
	Констатирующий этап	Контрольный этап
Высокий	20 %	45%
Средний	35 %	40%
Низкий	45%	15%

Таблица 3.11

Сравнительные результаты диагностики владения приемами акварельной живописи КГ на констатирующем этапе и на контрольном этапе

Уровень знаний	Название эксперимента	
	Констатирующий этап	Контрольный этап
Высокий	25 %	30%
Средний	40 %	50%
Низкий	35%	20%

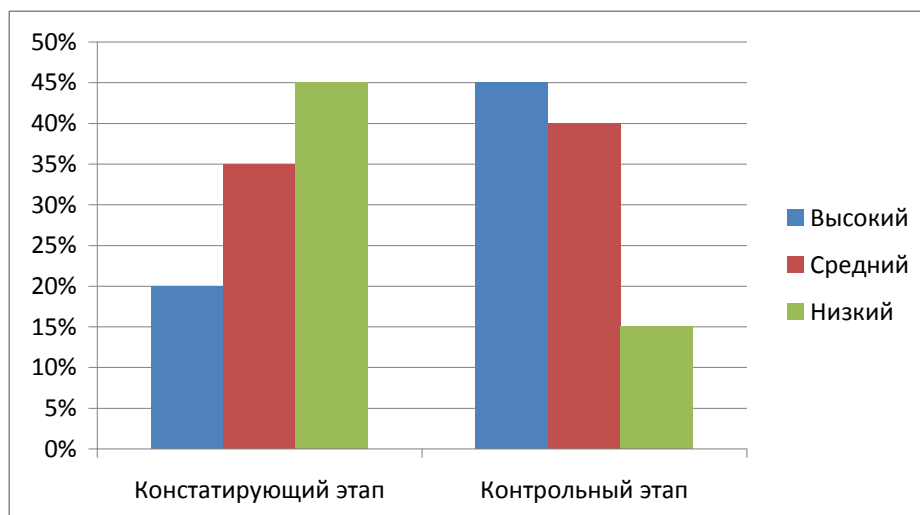

Рис. 3.4. Сравнительные результаты диагностики владения приемами акварельной живописи ЭГ на констатирующем этапе и на контрольном этапе

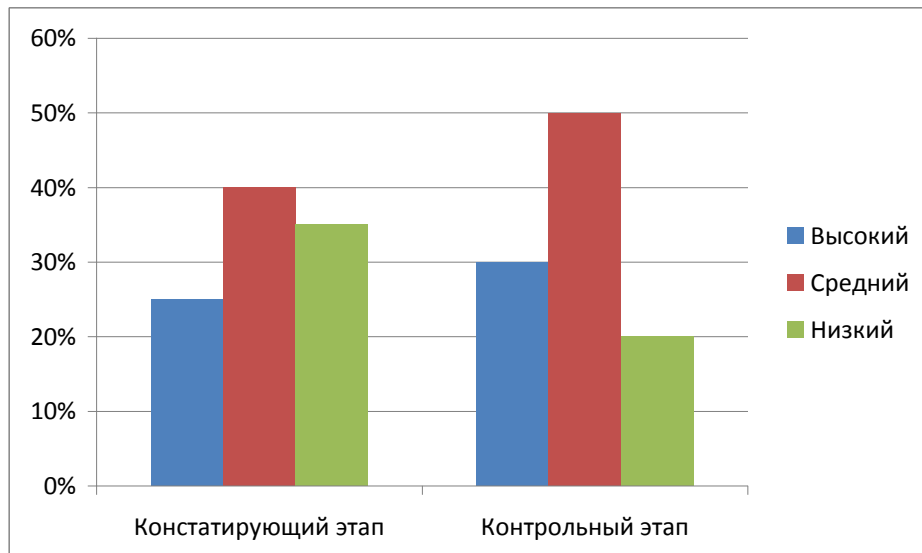

Рис. 3.5. Сравнительные результаты диагностики владения приемами акварельной живописи ЭГ на констатирующем этапе и на контрольном этапе

ВЫВОДЫ

Проанализировав изученную информацию можно сформулировать выводы о том, что методика обучения детей приемам работы акварелью имеет долгий путь формирования и становления. В процессе обучения учащихся необходимо использование всех методов общей педагогики, но особо стоит выделить следующие методы:

1. Наглядный метод мастер-класс, позволяющий ученикам проследить процесс создания работы, особенности использования того или иного материала, применения приемов работы акварель;
2. Практические методы, способствующие формированию личного опыта учащихся и простор для применения теоретических знаний;
3. Методы иллюстрирования, способствующие формированию эстетического вкуса и визуального опыта учащихся.

Проанализировав полученные результаты можно сделать вывод, что если на констатирующем этапе в ЭГ владение приемами акварельной

живописи детей было на среднем и низком уровнях (35% и 45%), то на контрольном результаты улучшились: показатели высокого уровня выросли на 25%, а показатели низкого уровня упали на 30%.

В результатах КГ также произошли изменения, но они менее значительны: показатели диагностики владение приемами акварельной живописи на среднем уровне поднялись на 10% и на низком уровне упали на 15%. Изменения произошли за счет традиционного подхода к обучению акварельной живописи.

За время всего эксперимента было замечено возрастание школьного интереса к занятиям живописью, дети с нетерпением ждали полученных результатов, упражнения выполняли с особой аккуратностью. Учащиеся с большим удовольствием делились знаниями о представителях фауны, с интересом изучали наглядные материалы и с особым рвением пытались повторить покровы животных за счет использования различных приемов. Благодаря эксперименту младшие школьники обрели новые знания и умения, которые они показали на последнем контрольном срезе. Задания они выполнили с легкостью.

Результаты проведенного эксперимента показали, что применение разработанной программы способствовало значительному возрастанию уровня владения приемами акварельной живописи школьников экспериментальной группы, что свидетельствует об ее эффективности.

Глава III АКВАРЕЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ НА ПРИМЕРЕ ИСКУССТВА АНИМАЛИСТИКИ. СЕРИЯ ГРАФИЧЕСКИХ ЛИСТОВ «ГЛАЗА ПРИРОДЫ»

3.1 Обоснование выбора темы творческой работы

Анималистическая живопись имеет давнюю традицию, восходящую к наскальным изображениям эпохи каменного века в пещерах и на скалах Африки и Южной Европы. Людей с давних времен привлекало изображение животных. Тесная связь человека и животного существует давно и сохраняется до настоящего времени.

Наш выбор пал именно на анималистический жанр потому, что в программе есть темы, посвященные изображению животных, а также нашей убежденности в необходимости обязательного вовлечения этих тем в процесс обучения изобразительному искусству. Изучение анималистического искусства часто встречается в стандартных образовательных программах, но, к сожалению, эти занятия не объединены в циклы, а потому изображению животных уделяется слишком мало учебного времени. Так, в программе курса «Изобразительное искусство» В.С. Кузина в 1 классе предусмотрено изучение основ акварельной живописи, но уроки по изображению животных в программе не предусмотрены. Во время изучения программы во 2 классе также происходит изучение основных приемов акварельной живописи на основе различных жанров изобразительного искусства. Изображение животных несет в себе второстепенное значение во время изучения темы иллюстрирования сказочных произведений. Задача изучения представителей фауны, их строения и изображения представлена на занятиях лепкой. В курсе 3 класса в рамках темы изучения искусства иллюстрирования внимание уделено изучению анималистического жанра. Главной задачей занятий является изучение понятий анималист и «анималистический жанр», основных пропорций фигуры животного, анализ особенностей конструктивно-анатомического строения птиц и животных, изображение

птиц и животных. В 4 классе программы В.С. Кузина во второй четверти представлено два занятия по изображению по представлению животных и птиц. Это свидетельствует о том, что занятия по изучению анималистического жанра присутствуют в программе изобразительного искусства, но не являются основополагающими в процессе изучения приемов акварельной живописи. Изображению животных неоправданно мало уделено внимания в программах изучения, так как представители фауны пробуждают живой интерес учащихся и часто являются персонажами детских работ. Процесс изображения животного также формирует чувство пропорций, движения, передачи разнообразного покрова, текстуры и характера животного.

Выбирая тему творческой работы, мы решили выполнить серию анималистических работ «Глаза природы». Все работы выполнены в одном жанре с применением различных технических приемов акварельной живописи. Вся графическая серия выполнена в вертикальном формате для более целостного восприятия всех графических листов. Оформление графических листов также было выдержано в едином стиле - бежевое паспарту и зеленая рама.

Для занятий было разработано небольшое учебное пособие, где были отображены всевозможные акварельные приемы. Для пособия были выбраны различные представители фауны, использование образов которых обеспечивают вовлеченность учащихся в процесс обучения и передачу многогранности и выразительности приемов через фактуру поверхности шкур животных.

Для создания серии были выбраны следующие животные: хамелеон, медведь, олень, ворон, обезьяна и выпь. Яркость шерсти и перьев, разнообразие покровов, выразительность поз и характерного поведения представителей фауны наилучшим образом могут подчеркнуть разнообразные акварельные приемы. Нами специально были отобраны представители разных видов животных, чтобы отобразить богатство и

многообразие животного мира. Ради возможности наблюдения за животными и создания зарисовок на пленэре нами были выбраны животные, которых можно наблюдать в Белгородском зоопарке.

Сложность работы заключалась в передаче выразительности изображения животного с акцентом на глаза. Не просто было работать и над композиционным решением листов на основе большого количества подготовительных этюдов. Необходимо было выбрать наиболее выразительные изображения, не теряя общей темы серии («глаза природы»). В тоже время, изображения должны были наиболее полно раскрыть образ животного или птицы, его внешнюю особенную красоту и внутренний характер. Передача характера животного через позу и ракурс является важной задачей анималистического жанра. Одним из наиболее сложных этапов заключался в утверждении фона каждого листа, так как фоновое изображение может как подчеркнуть натуру и характер изображаемого объекта, так и полностью «заглушить» его.

3.2 Процесс работы над эскизами, этюдами и итоговыми творческими композициями серии: «Глаза природы»

Начало работы над творческой частью диплома заключалось в выборе персонажей для серии работ в анималистическом жанре. После выбора сюжета велась работа с натуры над набросками и эскизами, осуществлялся поиск композиции, формата и цветового решения листа. Также важной задачей являлся выбор поз и ракурсов для выбранных животных. Нами было принято решение осуществлять акцент на глазах животных.

Следующим этапом было создание картонов в реальном формате. В ходе работы с помощью критической оценки нами были изменены размеры животных, изменен фон. Нами была выбрана общая вертикальная ориентация листа. Построение велось от общего к частному. Это иллюстрирует сознательность нашей работы над композицией, так как именно такой подход

мы требуем от учащихся на уроках по анималистике и не только. Мы не концентрируем внимание на отдельных деталях, пока не наметили всю композицию и форму животного в целом. При компоновке необходимо помнить об основных законах композиции, таких как закон равновесия, выделение главного в композиции.

Далее мы перевели картон при помощи кальки на планшет с чистой акварельной бумагой. Данный прием позволяет сохранить натяжение бумаги в течение всей работы, в также сохранить фактуру бумаги, не затерев ее ластиком. В акварельной живописи фактура бумаги имеет огромную роль. Благодаря специальным пропиткам и шероховатостям бумаги красочный слой растекается по поверхности красивыми и неповторимыми подтеками, и при высыхании цвет не так сильно тускнеет. Если нарушить целостность бумаги, то она заметно теряет свои свойства, что может отразиться на выразительности итоговой работы. Именно такие требования мы предъявляем при работе с детьми, когда объясняем, что нельзя давить на карандаш и стараться как можно реже пользоваться ластиком. При выполнении работ в цвете мы решили использовать смешанные приемы письма. Такой подход позволяет передать сочетание различных фактур для того, чтобы подчеркнуть особенности шкур и перьев птиц и животных. Важный момент, на который следует обратить внимание – это соблюдение пропорций. Часто ошибкой при изображении является несоразмерное увеличение некоторых частей тела представителей фауны: голова, крылья, лапы. Причиной тому является визуальный акцент на наиболее характерных чертах, характеризующих животное. В реалистичном изображении это является причиной ошибки неоправданного увеличения этих акцентов и, как следствие, несоразмерность и потерю конструкции животного, если такой акцент не входит в творческую задачу, где пропорции животного могут быть умышленно искажены.

Далее мы перенесли изображение на натянутый планшет с акварельной бумагой. След от графита облегли, начали работу над фоном. Затем уточнили рисунок кистью, опираясь на выбранный набросок и этюд.

Чтобы показать наглядно технические приемы акварели на примере искусства анималистики, мы создали серию графических представителей фауны с применением различных приемов. Применение того или иного приема обосновано выразительностью самого объекта изображения, его характера и возможностью передать фактуру его покрова. Рассматривая серию, мы видим, как применение различным приемов акварели влияет на выразительность и передачу характера определенного животного, делает графический лист художественным, эстетически направленным.

Первым из серии «Глаза природы» был выполнен лист с изображением хамелеона. Эскизы к этой картине были выполнены в Белгородском зоопарке и с созданных там фотографий. Образ хамелеона привлекателен сложностью фактуры кожи хамелеона: рельефностью и красочность покрова. Затем картина была написана акварелью. Хамелеон изображен в естественной среде и расположен в профиль к зрителю, так как именно в таком положении лучше всего раскрывается красота животного. Нами был найден самый подходящий мотив. На следующем этапе мы прояснили общие основы анатомии животного. Фигуру животного возможно передать с помощью простых геометрических форм- кругов, овалов, прямоугольников и квадратов. Тело хамелеона можно передать можно передать несколькими кругами и овалами, различающиеся по размеру и расположению относительно друг друга. Схематические наброски помогают схватить общую форму мотива и преждевременно не уделять слишком много внимания деталям. Посредством следующих кругов первоначальная грубая форма хамелеона прорабатывается уже более отчетливо. Дополнительно были намечены глаза, хвост и ноги. Освоение схемы построения любого животного позволит воспроизвести по этому методу также других животных и птиц. После окончательной проработки тела хамелеона и уточнения

композиции получившийся эскиз был перенесен на акварельную бумагу. Композиция картины проста, и абстрактный фон усиливает впечатление от изображения хамелеона. При выполнении работы особое внимание было уделено проработке глаза. Блик был оставлен белым, так как при его отсутствии глаз кажется безжизненным. После увлажнения всей фигуры на бумагу был нанесен тонкий слой краски, передающий цвет кожи хамелеона. После высыхания краски на конечности, голову и спину хамелеона был добавлен более насыщенный оттенок. Прописываются дополнительные детали- фактура, особенность лап, и теневая кромка тела. Дополнения позволяют не только проработать важные элементы- контур поверхности фигуры и выделение определенных отличительных форм, но и вводить элементы стиля. На последнем этапе дополнительно прорабатывался фон. Толстой кистью были нанесены дополнительные акценты из цветов, перекликающимся с цветами, использованными в теле хамелеона. Тем самым возникает единство между передним и задним планами (рис. 3.1.).

Рис. 3.1. Итоговый графический лист «Хамелеон»

Следующим из серии был выполнен лист с изображением оленя. Перед началом работы было выполнено большое количество эскизов, чтобы выяснить, как наилучшим образом воплотить идеи и представления о мотиве. Нами была изображена только голова оленя, так как животное достаточно крупное, а идея серии заключалась в акценте на взгляде животного. В случае с оленем дополнительный акцент был создан на рогах животного – отличительной черте оленя. После выполнения окончательного эскиза изображение было перенесено с помощью кальки на акварельную бумагу. Работу над портретом животного целесообразнее всего начать с глаз. Плоскость глаза была покрыта тонким слоем светлой охры жженой, блики в свою очередь были оставлены незакрашенными. Дополнительно был прописан контур радужной оболочки и зрачок глаза животного. Аналогичная работа была выполнена с носом. После высыхания кистью была осторожно удалена краска с отдельных мест, после чего более теплый подмалевок начал тепло просвечиваться через темную краску. Эффект влажности носа оленя также был подчеркнут с помощью бликов. Остальная часть морды равномерно была покрыта чистой водой. Затем поверхность была покрыта тонким слоем пигмента, области с белой шерстью были оставлены без краски. По полупросохшей краске хорошо кончиком кисти прорисовывается шерсть. Пластичность голова оленя обрела благодаря наложению тени в области рта, глаз и ушей. В завершении темные пятна накладываются на рога, ушные раковины, где отдельным акцентом были прописаны светлые волоски. Также отдельными акцентами были выделены ресницы оленя и борозды на рогах. Фон был прописан абстрактно, также были добавлены очертания листьев для акцентирования внимания на окружающей среде оленя.

Рис. 3.2. Итоговый графический лист «Олень»

Следующим был выполнен графический лист с изображением выи. После выполнения эскизов мы перешли к выполнению окончательного эскиза. Птица выполнена в полный рост, так как идея заключалась не только в акценте на глаза, но и передаче красочного оперения птицы. Следующая работа была выполнена в технике лессировки, при котором один на другой накладывается прозрачный красочный слой. При этом нижний красочный слой просвечивает сквозь верхний и тем самым влияет на колористический эффект верхних слоев краски. При нанесении очередного слоя в некоторых участках сухой нижний слой смешивался с пигментом свежей краски, результатом чего являлось появление интересного сложного цвета. Участки с

бликами и белыми перьями были запланировано оставлены нетронутыми. Более точная и верная натуре передача типичных черт повышает объемный эффект. После высыхания темной краской были выделены отдельные элементы тела: контур крыльев, глаза, клюв, лапы и когти птицы. Фон был выполнен абстрактно, выделяются отдельные травинки и камни у ног птицы.

Рис. 3.3. Итоговый графический лист «Выпь»

В серию «Глаза природы» также входило изображение медведя. Нами было выбрано портретное изображение головы медведя с лапой на переднем плане. Включение лапы медведя в композицию объясняется намеренным желанием подчеркнуть отношение медведя к числу хищников. После выполнения серии подготовительных этюдов и эскизов решено было изобразить медведя в фас. Схема выполнения портрета идентична со схемой

изображения оленя. Дополнительные блики были созданы на острых когтях хищника. На фоне было добавлено несколько цветowych пятен, напоминающих листву, окружающую медведя в среде обитания.

Рис. 3.4. Итоговый графический лист «Медведь»

Последним в серии было выполнено изображение обезьяны. Животное было изображено в полный рост для передачи пластики тела и его миниатюрности. После наблюдения за обезьянами в зоопарке и выполнения серии этюдов нами была выбрана композиция и поза животного. При выборе композиции учитывались пропорции, анатомию и поведение животного. Дальнейшими принципами изображения являются построение фигуры, включение ее в фон, а также передача цвета и живописный эффект. Работа

выполнены по этапам, описанным при работе с предыдущими картинками из серии.

Рис. 3.5. Итоговый графический лист «Обезьяна»

Подводя итог, мы можем сделать вывод, что применение того или иного приема влияет на характер передачи покрова и характера определенного представителя фауны, создает определенное состояние, подчеркивает особенности изображаемой природы, что способствует выразительности в творческой работе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итог проделанной работы (анализ искусствоведческой литературы, анализ педагогического опыта обучения приемам акварельной живописи опытно-экспериментальная работа), мы можем сформулировать следующие выводы: гипотеза выпускной квалификационной работы подтверждена, так как по результатам эксперимента доказана эффективность подробного изучения технических приемов акварели на примере искусства анималистики. Работы детей стали более выразительными в процессе изучения учащимися существующих техник и приемов работы акварелью, провели анализ и сравнение приемов между собой, проанализировали использование приемов в картинах мастеров, провели мастер-класс, показали оригинальные работы в акварельной технике и провели ряд упражнений на развитие навыков и умений применять на практике полученные знания. Разработанные и проведенные уроки значительно повысили уровень владения детьми акварельной техникой. Освоение детьми различных технических приемов способствовало творческому процессу, свободе выражения мысли в практической работе и в конечном результате достигли большей выразительности в творческой работе, что стимулирует детей к последующей творческой деятельности. Также плодотворному процессу обучения способствовала возможность учащимся понаблюдать за повадками животных в среде во время посещения Белгородского зоопарка.

В рамках дипломной работы:

1. Проанализированы исторические особенности развития техники акварельной живописи; изучено творчество мастеров, посвятивших свое творчество поискам новых технических приемов в акварели;
2. Классифицированы часто используемые технические приемы в акварельной живописи;

3. Проведен анализ педагогического опыта обучения детей акварельной живописи;
4. Проанализированы основные методы обучения детей работать в технике акварели;
5. Разработан комплекс уроков, развивающих навыки школьников в технике акварельной живописи;
6. Предложена наглядно-методическое пособие, демонстрирующее технические приемы на примере представителей фауны.

Разработанный материал может быть использован как методическое пособие при организации занятий изобразительным искусством в общеобразовательной школе.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Алехин А. Д. Когда начинается художник [Текст]: учеб. пособие для школ / А. Д. Алехин. - М.: Просвещение, 1994. – 48 с.
2. Андреев А. Л. Место искусства в познании мира [Текст]: монография / А. Л. Андреев. – М.: Политиздат, 1980. – 255 с.
3. Андреев А. Л. Художественный образ и гносеологическая специфика искусства. Методологические аспекты проблемы [Текст]: монография / А. Л. Андреев. – М.: Изд-во наука, 1981. – 192 с.
4. Андрияка С. Н. Школа акварели Сергея Андрияки [Текст]: учеб. пособие / С. Н. Андрияка. -М.: МГСША Сергея Андрияки, 2011 -.198 с., ил.
5. Бакушинский А. В. Художественное творчество и воспитание [Текст]: монография / А. В. Бакушинский. – М., 1925 – 160 с.
6. Бусаргина Т. Г. Художественный анализ детского рисунка [Текст]: метод. рекомендации / Т. Г. Бусаргина. – Иркутск: Изд-во Иркутского гос. пед. ун-та, 1986. – 34 с.
7. Ваух Т. Вы можете писать животных акварелью [Текст]: учеб. пособие /Т. Ваух. -М.: Астрель, 2004. – 96 с., ил.
8. Волков, Н. Н. Мысли об искусстве [Текст]: монография / Н. Н. Волков, С. Г. Капланова. – Москва, 1973. – 358 с.
9. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте [Текст]: психологический очерк / Л. С. Выготский. – М.: Просвещение, 1967. – 80 с.
10. Гальперин П. Я. Методы обучения и умственного развития ребенка [Текст]: монография / П. Я. Гальперин. — М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1985 – 198 с.
11. Гончаро, Н. Полный курс акварели. Шаг за шагом. Рисуем пейзажи, натюрморты и портреты [Текст]: учеб. пособие / Н. Гончаров. – М.: Астрель, 2012. – 259 с.: ил.

12. Дирк М. Секреты акварельных мастеров [Текст]: пер. с англ. / М. Дирк . – М.: Арт-Родник, 2010. – 192 с.: ил.
13. Ермолаева-Томина Л. Б. Психология художественного творчества [Текст]: учеб. пособие для вузов / Л. Б. Ермолаева-Томина. – 2-е изд. – М.: 2005. – 246 с.
14. Краевский В. В. Основы обучения. Дидактика и методика [Текст]: учеб.-метод. пособие / В. В. Краевский, А.В. Хуторской. - М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 352 с.
15. Крошоу Э. Акварель [Текст]: пер. с англ. / Элвин Крошоу, Джун Крошоу, Тревор Ваух. – М.: АСТ: Астель, 2006. – 191 с.: ил.
16. Крупская, Н. К. Избранные педагогические произведения [Текст]: монография / Н. К. Крупская . - М. : Просвещение, 1965. – 696 с.
17. Кузин В. С. Основы обучения изобразительному искусству в школе [Текст]: учеб.-метод. пособие / В. С. Кузин. — М.: Просвещение, 1977. – 52 с.: ил., табл.
18. Кунц Д. Основы акварели. Цвет [Текст]: учеб. пособие / Д. Кунц. – М.: Попурри, 2006. – 136 с.: ил., табл.
19. Лепикаш В. А. Живопись акварелью [Текст]: учеб. пособие / В. А. Лепикаш М.: АХ СССР, 1961. - 113 с., ил.
20. Либралато В. Школа акварели Валерио Либралато. Базовый курс [Текст]: учеб. пособие / В. Либралато, Т. Лаптева. – М.: Эксмо, 2012. – 186 с.: ил.
21. Либралато В. Школа акварели Валерио Либралато. Декоративные техники [Текст]: учеб. пособие / В. Либралато, Т. Лаптева – Эксмо, 2013. – 198 с.: ил.
22. Ломов Б. Ф. Формирование графических знаний и навыков у учащихся [Текст]: учеб.-метод. пособие / Б. Ф. Ломов. – М.: Изд-во Акад. пед. наук РСФСР, 1959. – 256 с.
23. Майер Б. Животные и птицы. Акварель [Текст]: учеб. пособие / Б. Майер. – М: Арт- Родник, 2010. – 80 с. : ил.

24. Махмутов М. И. Теория и практика проблемного обучения [Текст]: монография / М. И. Махмутов. - Казань: Таткнигоиздат, 1972. - 522 с.
25. Михайлов М. А. Искусство акварели [Текст]: монография / М. А. Михайлов. – М.: Изобразительное искусство, 1995. – 198 с.: ил.
26. Назаров А. К. Основные способы акварельной живописи [Текст]: учеб. пособие / А. К. Назаров. – М: Орбита- М, 2002.- 61 с.: ил.
27. Неменский Б. М. Изобразительное искусство [Текст]: учеб. пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Б. М. Неменский, Н. А Горяева, А. С. Питерских. – М.: Просвещение, 2011. – 129 с.: табл.
28. Ревякин П. П. Техника акварельной живописи [Текст]: учеб. пособие / П. П. Ревякин. – М.: Госиздатстройлит, 1959. – 198 с.: ил. (с.3)
29. Репин И. Е. Далекое близко [Текст]: монография / И. Е. Репин. – М., 1960. – 560 с.: ил.
30. Ростовцев Н. Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе [Текст]: учеб. метод. пособие / Н. Н. Ростовцев. – М.: Агар, 2000. — 251 с.: ил., табл.
31. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии [Текст]: учеб. пособие для высших пед. завед. и ун-тов / С. Л. Рубинштейн. - М.: Учпедгиз, 1946. – 704 с.
32. Савенкова Л. Г. Изобразительное искусство [Текст]: учеб. пособие для общеобразовательных школ / Е. А. Ермолинская, Ю. Н. Протопопов – М.: Вентана-Граф, 2009. – 80 с.
33. Самсонов П. Основы техники акварели [Текст]: метод. пособие / П. Самсонов. – М.: Попурри, 2010. – 190 с.: ил.
34. Скотт М. Акварель. Техники и сюжеты [Текст]: пер. с англ. Е. В. Погосян / Мэрилин Скотт. – М.: Арт-родник, 2005. – 192 с.: ил.

35. Сокольникова Н. М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе [Текст]: Учеб.пособие для студ. педвузов / Н. М. Сокольникова. – М.: Академия, 1999. – 64 с.
36. Стерхов К. В. Мастера акварели. Беседы с акварелистами. Стихия воды. [Текст]: монография / К. В. Стерхов. – СПб.: Лань; Планета музыки, 2013. – 128 с.: ил.
37. Художественно-педагогический словарь [Текст]: словарь / сост. Шабанов Н. К., Шабанова О. П., М. С. Тарасова, Т. Д. Пронина. – М.: Академический проект: Трикста, 2005. – 480 с.
38. Шорохов Е. В. Композиция [Текст]: Учебник / Е. В. Шорохов. – М., 1988. – 285 с., ил.
39. Шпикалова Т. Я. Изобразительное искусство [Текст]: Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Т. Я. Шпикаловой. 5-8 классы / Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Г. А. Покровская. - М.: Просвещение, 2012.–15 с.: табл.
40. Шпикалова Т. Я. Изобразительное искусство [Текст]: учеб.-метод. пособие для 6 класса общеобразовательных учреждений / Т. Я. Шпикалова Л. В. Ершова, Г. А. Поровская, Л. В. Неретина. – М.: Просвещение, 2008. – 350с.: табл.
41. Якиманская И. С. Возрастные и индивидуальные особенности образного мышления учащихся [Текст]: монография / И. С. Якиманская. – М.: Педагогика, 1989. – 223с.
42. Кузема, К. Акварельные встречи (Улугбек Мухамедов) [Электронный ресурс]: форум Акварели невской волны. – 2010. – 2 июня – Режим доступа: <http://kuzema.my1.ru/forum/8-285-1>

ПРИЛОЖЕНИЯ

Рис. 1. Работа учащегося ЭГ на констатирующем этапе исследования (низкий уровень)

Рис. 2. Работа учащегося КГ на констатирующем этапе исследования (низкий уровень)

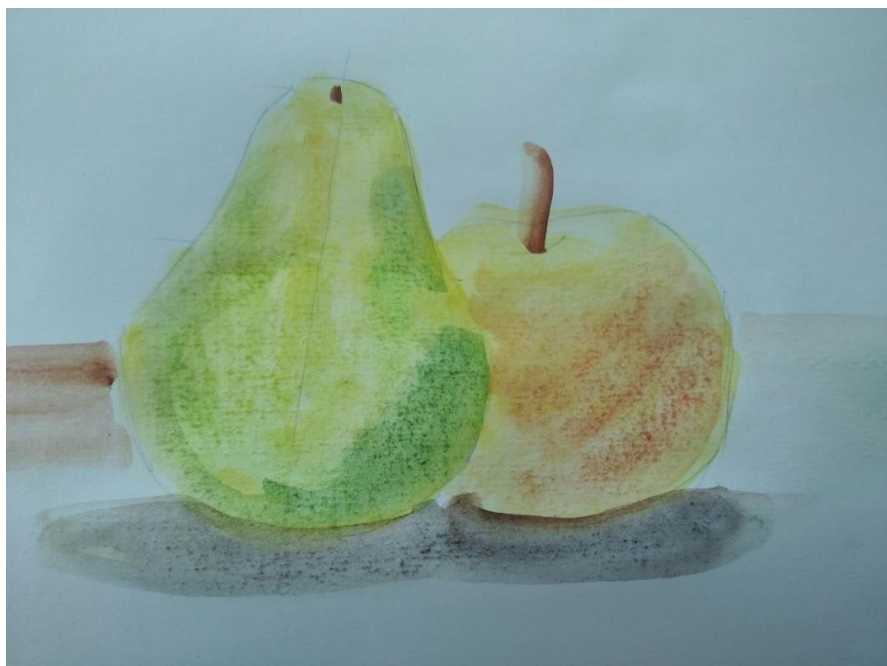

Рис. 3. Работа учащегося ЭГ на констатирующем этапе исследования (средний уровень)

Рис. 4. Работа учащегося КГ на констатирующем этапе исследования (средний уровень)

Рис. 5. Работа учащегося ЭГ на констатирующем этапе исследования (высокий уровень)

Рис. 6. Работа учащегося КГ на констатирующем этапе исследования (высокий уровень)

Рис. 7. Работа учащегося ЭГ на формирующем этапе исследования (низкий уровень)

Рис. 8. Работа учащегося КГ на формирующем этапе исследования (низкий уровень)

Рис. 9. Работа учащегося ЭГ на формирующем этапе исследования (средний уровень)

Рис. 10. Работа учащегося КГ на формирующем этапе исследования (средний уровень)

Рис. 11. Работа учащегося ЭГ на формирующем этапе исследования (высокий уровень)

Рис. 12. Работа учащегося КГ на формирующем этапе исследования (высокий уровень)

Рис. 13. Работа учащегося ЭГ на контрольном этапе исследования (низкий уровень)

Рис. 14. Работа учащегося КГ на контрольном этапе исследования (низкий уровень)

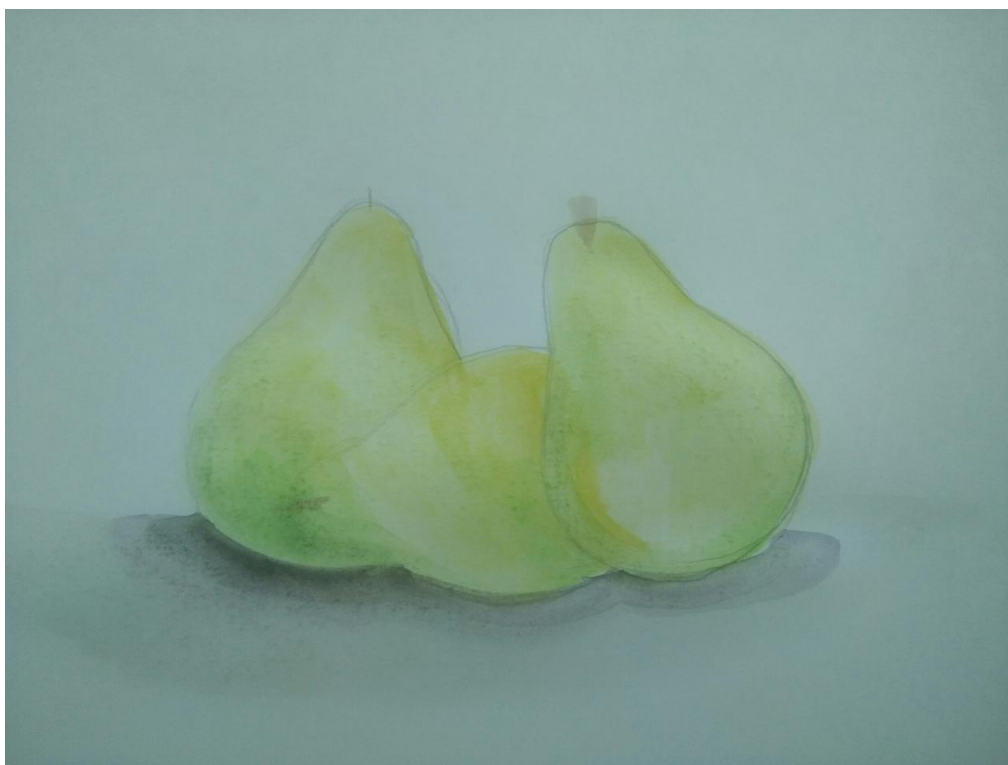

Рис. 15. Работа учащегося ЭГ на контрольном этапе исследования (средний уровень)

Рис. 16. Работа учащегося КГ на контрольном этапе исследования (средний уровень)

Рис. 17. Работа учащегося ЭГ на контрольном этапе исследования (высокий уровень)

Рис. 18. Работа учащегося КГ на контрольном этапе исследования (высокий уровень)

Рис. 19, Рис. 20. Работы учащихся

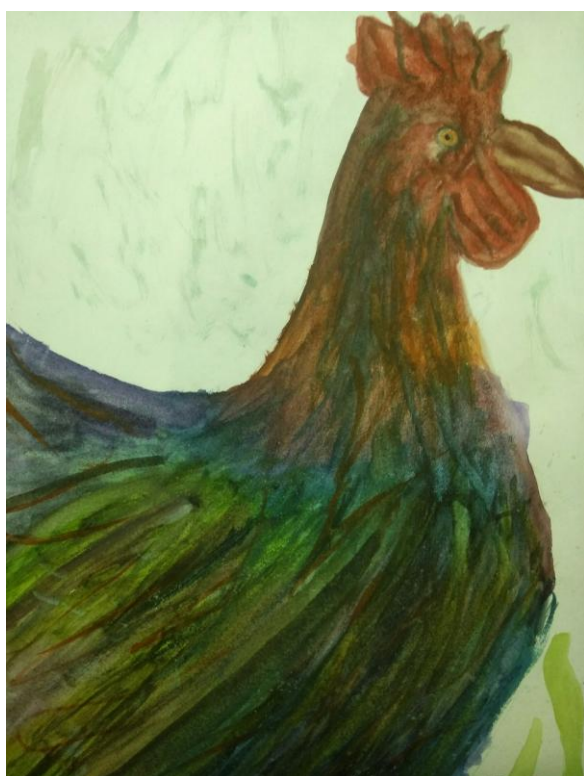

Рис. 21, Рис. 22. Работы учащихся

Рис. 23, Рис. 24. Работы учащихся

Рис. 25, Рис. 26. Работы учащихся

Приложение 2

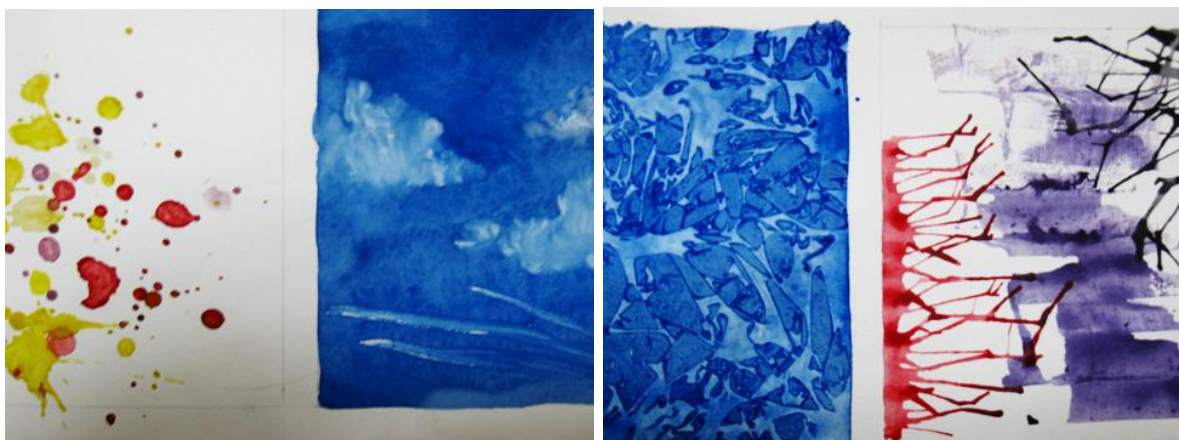

Рис. 27, Рис. 28. Наглядное пособие

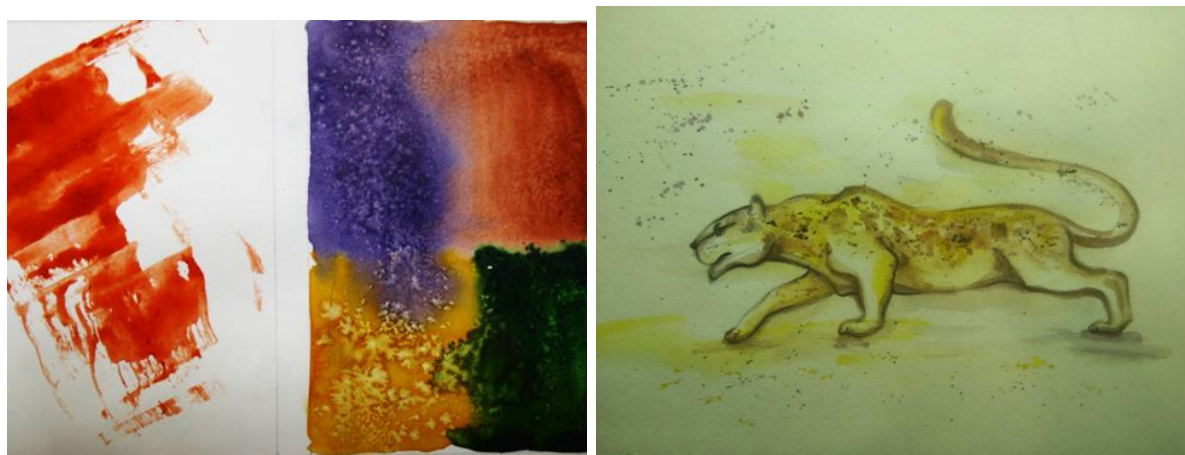

Рис. 29, Рис. 30. Наглядное пособие

Рис. 31, Рис. 32. Наглядное пособие

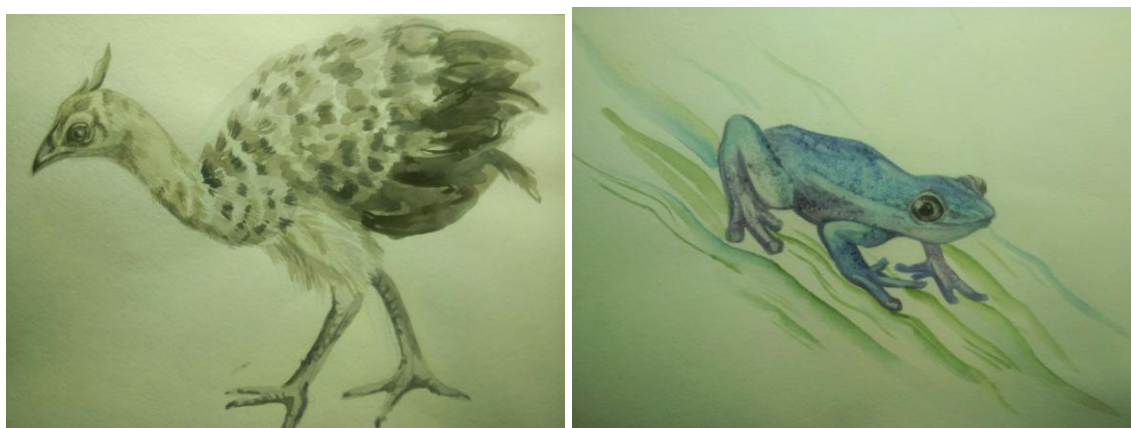

Рис. 33, Рис. 34 Наглядное пособие

Рис. 35. Графический лист «Выпь»

Рис. 36. Графический лист «Хамелеон»

Рис. 37. Графический лист «Олень»

Рис. 38. Графический лист «Обезьяна»

Рис. 38. Графический лист «Медведь»