

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В.П. Астафьева»
(КГПУ им. В.П. Астафьева)

Факультет начальных классов
Кафедра музыкально-художественного образования

БЕЛОВА АЛЕНА ПЕТРОВНА

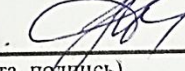
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

**РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛЕНЭРНЫХ РАБОТ У
МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ ПОСРЕДСТВОМ
ТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ**

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование
Направленность (профиль) образовательной программы
Изобразительное искусство

ДОПУСКАЮ К ЗАЩИТЕ:

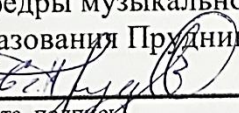
Зав. кафедрой, канд. пед. наук, доцент кафедры
музыкально-художественного образования
Маковец Л.А.

1.06.2026

(дата, подпись)

Руководитель:

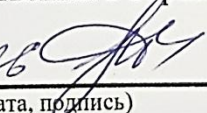
ст. преподаватель кафедры музыкально-
художественного образования Прудников Д. В.

25.05.2026

(дата, подпись)

Руководитель:

канд. пед. наук, доцент ВАК, доцент кафедры
музыкально-художественного образования
Маковец Л.А.

25.05.2026

(дата, подпись)

Дата защиты 11.06.2026

Обучающийся: Белова А. П.

Белова
(дата, подпись)

Оценка отлично

(прописью)

Красноярск 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛЕНЭРНЫХ РАБОТ МЛАДШИМИ ПОДРОСТКАМИ	7
1.1. Сущность основных понятий: пленэр, пленэрные работы, навыки выполнения пленэрных работ.....	7
1.2. Особенности развития навыков выполнения пленэрных работ в младшем подростковом возрасте.....	12
1.3. Тематические задания как средство развития навыков выполнения пленэрных работ в младшем подростковом возрасте.....	18
Выводы по 1 главе.....	22
ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ НАВЫКОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛЕНЭРНЫХ РАБОТ У МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ	
25	
2.1. Организация констатирующего эксперимента, направленного на определение актуального уровня сформированности навыков выполнения пленэрных работ в младшем подростковом возрасте.....	25
2.2. Анализ результатов констатирующего эксперимента	
31	
2.3. Разработка комплекса тематических заданий и методических рекомендаций, направленных на развитие навыков выполнения пленэрных работ у младших подростков	
39	
Описание творческой работы.....	49
Выводы по 2 главе.....	52
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	54
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.....	56
ПРИЛОЖЕНИЯ	

ВВЕДЕНИЕ

Пленэрная практика всегда была неотъемлемой частью процесса обучения изобразительному искусству. Рисование на природе отличается от занятий в студии, так как пленэр имеет свои особенности, связанные с восприятием природы на открытом воздухе и естественным освещением. В процессе пленэра используются специальные методы и приёмы для создания композиции, выбора пейзажного мотива, работы с перспективой, тенями и отражениями, а также для понимания пластики и колорита природной среды.

Именно поэтому пленэрная практика является обязательной в образовательных программах художественных училищ, колледжей и институтов, а также в программах художественных школ и детских школ искусств. И руководители частных детских художественных студий, кружков активно применяют пленэр в своей работе.

Подготовка к рисованию на природе и выход на этюды с необходимыми инструментами и материалами — это часть профессиональной деятельности художника, которая привлекает подростков.

В отличие от работы в студии, пленэр даёт ученикам больше свободы в выборе сюжета и поиске художественного образа. Это позволяет им почувствовать себя настоящими художниками и погрузиться в мир профессионального творчества.

В связи с вышесказанным, развитие навыков выполнения пленэрных работ у младших подростков — это важный этап в их художественном образовании. Пленэрная живопись позволяет юным художникам не только изучать основы изобразительного искусства, но и глубже понимать природу, учиться видеть и передавать её красоту и разнообразие.

Работа на открытом воздухе требует от подростков особых умений и навыков, которые отличаются от тех, что необходимы при работе в студии. Младшие подростки могут столкнуться с рядом трудностей при выполнении пленэрных работ, включая внимание к деталям, освоение технических приёмов, понимание цветового восприятия и композиции [35].

Так как при выполнении этюдов на пленэре обучающиеся применяют различные графические и живописные техники, а также, знания цветоведения и композиции, то и развивать навыки выполнения пленэрных работ следует на этих дисциплинах в процессе учебного года.

При этом, важно не только научить подростков техническим аспектам работы, но и помочь им развить наблюдательность, терпение, эмоциональное восприятие и умение работать в группе. Индивидуальный подход и адаптация к условиям также играют ключевую роль в успешном освоении пленэрной живописи.

Кроме учебной функции пленэрные занятия имеют и духовно-нравственный аспект - взаимодействие с произведениями пейзажной живописи обогащает внутренний мир человека, укрепляет его дух [49]. Пейзаж, отражающий красоту природы и одновременно выражающий эмоциональное отношение художника к ней, играет важную роль в формировании чувства любви к Родине. «Зовите меня варваром в педагогике, - говорил К.Д. Ушинский, - но я вынес из впечатлений моей жизни глубокое убеждение, что прекрасный ландшафт имеет такое огромное воспитательное влияние на развитие молодой души, с которым трудно соперничать влиянию педагога» [43, с. 52-53].

Данное исследование направлено на определение актуального уровня развития навыков выполнения пленэрных работ у младших подростков и выявление способов их развития. На основе полученных результатов нами разработан комплекс тематических заданий, ориентированный на развитие навыков выполнения пленэрных работ у младших подростков

Цель исследования – на основе изучения проблемы развития навыков выполнения пленэрных работ у младших подростков разработать комплекс тематических заданий и составить методические рекомендации к ним.

Объект исследования – процесс развития навыков выполнения пленэрных работ у младших подростков.

Предмет исследования – тематические задания как средство развития навыков выполнения пленэрных работ у младших подростков.

Гипотеза исследования: мы предполагаем, что тематические задания будут способствовать развитию навыков выполнения пленэрных работ младших подростков, если:

– содержание заданий будет направлено на формирование навыков владения приемами передачи пространства, навыков художественного восприятия природы в естественной природной среде и навыков построения композиции;

– задания будут соответствовать возрастным особенностям младших подростков и будут проводиться в соответствии с методическими рекомендациями.

Для достижения цели поставлены следующие **задачи** исследования:

1. Подбор и изучение психолого-педагогической и методической литературы по теме исследования;

2. Выявление особенностей навыков выполнения пленэрных работ в младшем подростковом возрасте;

3. Отбор диагностических методик для определения актуального уровня развития навыков выполнения пленэрных работ у младших подростков;

4. Проведение и анализ результатов констатирующего эксперимента по теме исследования;

5. Разработка комплекса тематических заданий и методических рекомендации, направленные на развитие навыков выполнения пленэрных работ у младших подростков.

Для решения поставленных задач были использованы следующие **методы исследования**: анализ литературы, анализ продукта творческой деятельности, эксперимент, синтез, качественный и количественный анализ результатов.

База исследования: МБУДО «Детская школа искусств г. Заозерного» Рыбинского района. В эксперименте приняли участие 7 обучающихся в возрасте 10 – 12 лет.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛЕНЭРНЫХ РАБОТ МЛАДШИМИ ПОДРОСТКАМИ

1.1. Сущность основных понятий: пленэр, пленэрные работы, навыки выполнения пленэрных работ

Теории пленэрной живописи уделяли большое внимание художники-ученые разных времен, начиная с эпохи Возрождения. Сейчас же, в различных тематических словарях, можно встретить следующие определения этого понятия: пленэр - (от франц. *plein air*, буквально – открытый воздух), термин, обозначающий передачу в картине всего богатства изменений цвета, обусловленных воздействием солнечного света и окружающей атмосферы. Пленэрная живопись сложилась в результате работы художников на открытом воздухе (а не в мастерской), на основе непосредственного изучения природы в условиях естественного освещения, с целью возможно более полного воспроизведения её реального облика [36, с. 126.]. Такая характеристика приводится в «Популярной художественной энциклопедии» 1986 года издания.

Более кратко пленэр описывается в «Современной иллюстрированной энциклопедии. Искусство» 2007 года - как живопись, создаваемая на природе, под открытым небом. А также уточняется, что только работая на пленэре, можно живо и полно передать особенности естественного освещения и световоздушную среду [9, с. 253].

Сохранившиеся памятники культуры и искусства древнего мира являются доказательством того, что люди с незапамятных времен пытались изображать природу [23]. Например, первые попытки передачи световоздушной среды видны уже в древнеримских росписях и византийской мозаике. Сохранившиеся фрагменты настенных изображений подтверждают, что древние художники, использовали в живописной практике свои наблюдения природы [13].

Заслуживает особого внимания высокий уровень мастерства древнерусских живописцев. Некоторые исследователи считают, что их живописные достижения были связаны с непосредственным изучением природы. «Колорит русской иконописи XV и XVI веков не мог бы возникнуть без пристального наблюдения окружающего мира», – пишет О.А. Лясковская [22, с. 8].

Выдающийся вклад в становление основ живописи на пленэре внесли величайшие художники эпохи Возрождения [33]. Следует особо отметить их теоретические труды по изобразительному искусству: гениальный итальянский художник, мыслитель и ученый эпохи Возрождения Леонардо да Винчи разработал некоторые положения пленэрной живописи. Основываясь на собственных наблюдениях природы, он сформулировал ряд научных принципов и закономерностей, которыми руководствуются художники и в настоящее время. Например, основы теории воздушной перспективы [14].

Наблюдения состояний природы, выполнение зарисовок с натуры во время путешествий, прогулок составляли неотъемлемую часть профессиональной подготовки выдающихся мастеров пейзажной живописи – таких как К. Лоррен, Н. Пуссен, Т. Гейнсборо, Дж. Рейнольдс и многих других [12]. Вместе с тем следует подчеркнуть, что художники-пейзажисты не ограничивались только практической работой, но и активно записывали свои наблюдения в теоретических сочинениях, многие из которых были опубликованы как профессиональные пособия [24, с. 9].

В контексте же данного исследования, пленэр будет рассматриваться как вид учебных занятий, проводимых в завершении учебного года в художественных школах и детских школах искусств и направленных на применение полученных художественных навыков в новых условиях.

Работы, выполненные на пленэре, называют этюдами – произведениями, выполненными с натуры с целью её изучения. Этюд может быть живописным, скульптурным или графическим. Чаще всего, служит

подготовительным материалом при работе над картиной, скульптурой, графическим произведением и прочим [36, с. 418]. В рамках пленэра в художественных школах и школах искусств выполняются живописные и графические этюды.

На пленэрных занятиях обучающиеся используют уже привычные им материалы – гуашь, акварель, графитные карандаши, маркеры, линеры, ручки и мягкий материал (сангина, сепия, уголь). Несмотря на то, что художественные материалы знакомы, грамотное обращение с ними очень важно. Например, при работе акварелью на пленэре часто используют чрезмерное количество воды. В результате чего красочные слои не успевают полностью высохнуть, все расплывается, цвета смешиваются, при этом теряются очертания предметов [50]. Еще одна наиболее часто встречающаяся ошибка при выполнении живописных этюдов – это использование «чистых» открытых цветов, взятых без учета освещения световоздушной среды. Отсюда в рисунках появляется, так называемая, «ядовитая» зелень. Для избежания этого, некоторые педагоги советуют вовсе убирать зеленую краску из наборов, а писать теми оттенками, что смешали из основных цветов [20].

Специфика пленэрных работ такова, что на их выполнение отводится довольно небольшое количество времени. Исходя из этого, обучающимся необходимо научиться «схватывать» состояние природы и быстро передавать его на бумаге, так как изменения в увиденном пейзаже произойдут очень скоро. Чтобы выполнить предложенное задание хорошо, обучающимся нужно использовать различные художественные средства, приемы и методы, изученные на уроках живописи, графики и композиции. Среди них: штрих, пятно, линия, лессировки, заливки, *a la prima* и другие.

Немаловажными являются специальные знания, умения и навыки, характерные для изобразительного искусства. Именно они, по мнению И.П. Подласого, составляют основу обучения и выступают со стороны

преподавателя в качестве исходных (базовых) компонентов содержания, а со стороны обучающихся — в качестве продуктов усвоения [34].

Обращаясь к «Теоретической педагогике» И. П. Подласого, можно встретить следующие определения знаний, умений, навыков.

Знания — это отражение человеком объективной действительности в форме фактов, представлений, понятий и законов науки. Они представляют собой коллективный опыт человечества, результат познания объективной действительности.

Умения — готовность сознательно и самостоятельно выполнять практические и теоретические действия на основе усвоенных знаний, жизненного опыта и приобретенных навыков.

Навыки — компоненты практической деятельности, проявляющиеся при выполнении необходимых действий, доведенных до совершенства путем многократного упражнения [34].

Таким образом, навыки выполнения пленэрных работ развиваются в процессе работы на природе (в открытом пространстве) при естественном освещении. Они связаны с изучением природы и требуют навыков по разным творческим дисциплинам.

Для того, чтобы избежать наиболее распространенных ошибок в работе с природы, таких как: случайность выбора мотива, дисгармония основных отношений, неверное использование формата [45], обучающимся необходимы композиционные знания. Композиция (от лат. *compositio* - составление, связывание) – взаимосвязь частей и компонентов живописного произведения между собой и с окружающим пространством: размещение и взаимодействие предметов, отдельных фигур и групп людей в пространстве холста [8, с. 214]. Так как основные законы композиции ученики изучают в первом классе художественной школы, они, вполне самостоятельно, могут выбрать формат, необходимый для их этюда. А также, разместить

выбранный мотив на листе с учетом равновесия в композиции, выделения композиционного центра и плановости.

Одними из самых важных, при работе на пленэре, являются знания цветоведения - науки о цвете, включающей знания о природе цвета и света, основных, составных и дополнительных хроматических тонах, основных характеристиках цвета, цветовых гармониях, психологических закономерностях восприятия цвета и цветовой культуре в различных видах искусства [5, с. 550].

Одних знаний композиции и цветоведения мало для выполнения хорошей пленэрной работы – они должны быть сформированы в умения, а лучше, в их высший уровень - навыки.

Таким образом, при выполнении этюдов на пленэре обучающиеся применяют знания цветоведения и композиции, умения, полученные на уроках живописи и графики в процессе первого года обучения в детской школе искусств или художественной школе, а также, различные графические и живописные навыки.

1.2. Особенности развития навыков выполнения пленэрных работ в младшем подростковом возрасте

Тему особенностей выполнения пленэрных работ в младшем подростковом возрасте рассматривают различные методисты, специализирующиеся на изобразительном искусстве, а также, практикующие педагоги. Они делают акцент именно на этот возрастной период, так как в детских художественных школах и школах искусств нашей страны дети, впервые, выходят на пленэр после завершения учебной программы первого класса - в 10-13 лет. Это младшие подростки. Именно этот возраст наиболее благоприятен для создания "установки" на пленэр и развития способности всматриваться в природу, общаться с ней.

Подросток — это уже не ребёнок и ещё не взрослый. У них появляется «Чувство взрослости», оно проявляется в потребности равноправия, уважения и самостоятельности, в требовании серьезного, доверительного отношения со стороны взрослых [6]. Ситуация «выхода на пленэр», подготовки к нему и самостоятельность при выборе мотива изображения является для подростков проникновением во взрослую профессию, что отвечает требованиям этого возраста.

Для наилучшего взаимодействия с детьми в любом возрасте, а особенно, в подростковом, необходимо понимать его ведущий вид деятельности, выполнение которого определяет возникновение и формирование основных психологических новообразований человека на данном этапе развития его личности.

Знаменитый советский педагог и психолог Д. Б. Эльконин считал, что общение со сверстниками для детей младшего подросткового возраста становится ведущей деятельностью [51]. Именно в начале подросткового возраста сознательное экспериментирование с собственными отношениями с окружающими людьми (выяснение отношений, примирения и конфликты, поиски друзей, смена компаний) выделяются в относительно

самостоятельную сферу жизни. Главная потребность периода — найти свое место в обществе, быть «значимым» — реализуется в сообществе сверстников [15, с. 148]. Так как пленэрные занятия проходят в групповом формате, важно учитывать эту особенность. Ведь от того, как обучающийся чувствует себя в этом мини-коллективе будет, во многом, зависеть и успешность выполненной работы.

Кроме этого, основная потребность этого возраста – самовыражение [2]. Занятия творчеством как нельзя лучше помогают в этом младшему подростку. Именно выражение своих чувств, эмоций, переживаний и есть одна из задач искусства. В то же время, ребенок в этом возрасте уже достаточно усидчив, его объемно-пространственные представления хорошо развиты, он способен осознавать и применять линейную и воздушную перспективу, работать со светотенью, чувствовать достаточно тонкие цветоцветовые отношения. Композиция открывается для младшего подростка по-новому: в этом возрасте ребенок способен оценить и понять формальную композицию, ее роль в изобразительном искусстве. Он уже может мыслить не только хаотичными образами, а формой, цветом [48, с. 32].

Именно в этом возрасте обучающиеся наиболее верно могут выполнять операции на сопоставление и сравнение предметов и элементов пейзажа по цвету, светлоте и насыщенности. Умения замечать и выявлять такие различия в природе являются основными для построения этюда [21]. Также, младшие подростки способны быстро «схватывать» особенности формы и цвета, что необходимо в условиях пленэра, так как среда становится более динамичной, чем в учебном кабинете. С другой стороны, в этот возрастной период происходит полный переход к объемному восприятию окружающей среды, зрительному реализму. Именно поэтому первые (ранние) пленэрные работы детей могут быть «плосковаты».

Иная точка зрения по поводу характера ведущей деятельности младшего подросткового периода принадлежит российскому психологу и педагогу Д. И. Фельдштейну. Он считает, что главное значение в

психическом развитии подростков имеет общественно полезная, социально признаваемая и одобряемая, неоплачиваемая деятельность [47]. Такая деятельность может быть представлена как учебно-познавательная, производственно-трудовая, организационно-общественная, художественная или спортивная, но главное – это ощущение подростком реальной значимости этой деятельности [15, с. 148].

Неслучайно среди наиболее значимых потребностей обучающихся младшего подросткового возраста В.А. Краковский выделяет такие как: стремление избежать изоляции как в классе, так и в малом коллективе; потребность в достойном положении среди сверстников; стремление обзавестись верным другом; повышенный интерес к вопросу о «соотношении сил» в классе [19]. Именно через активное общение со сверстниками, отстаивание собственной самостоятельности во взаимодействии со взрослыми, получение более широкого социального опыта подростки формируют и развивают свое самосознание [32, с. 293].

Младший подростковый возраст – один из благоприятнейших периодов для творческого развития. Обучающиеся с большим удовольствием решают проблемы, анализируют сходства и различия, а также выявляют причинно-следственные связи. Для подростков важно иметь возможность в выражении себя и достижении своих целей [46]. Младшие подростки проявляют интерес к тем занятиям, в которых позволено проявить свою активность и учитывают их личные интересы. Они хотят самостоятельно организовывать свои дела, общаться со старшими и сверстниками, а также принимать независимые решения [7].

И.А. Зимняя делает акцент на том, что «учебная мотивация как единство познавательной мотивации и мотивации достижения преломляется у подростка через призму узколичностных значимых и реально действующих мотивов группового, социального бытия» [11, с. 158].

На практике это выражается в следующем – педагогу следует создавать на учебных занятиях такие условия, при которых каждый обучающийся

будет иметь возможность выделиться, чтобы его могли по достоинству оценить одноклассники [31]. Это могут быть соревновательные моменты (командные и индивидуальные); задания, требующие проявления смекалки, творчества, настойчивости; активное обсуждение каких-то проблемных вопросов или ситуаций. Парная или групповая работа, в которой обучающиеся самостоятельно осваивают новый материал или сами частично выполняют функции учителя, является также эффективной. Если необходимые условия не будут созданы, обучающиеся могут использовать урок для самоутверждения через нарушение дисциплины [32, с. 293].

Именно поэтому, мероприятия и задания, позволяющие участвовать в решении проблем и высказывать свое мнение, наиболее привлекательны для младших подростков. Они также, с особым рвением, участвуют в дискуссиях, доказывают свою правоту и защищают свою точку зрения [7]. В связи с этим, очень важно предоставлять такую возможность обучающимся. Например, в процессе просмотра выполненных пленэрных работ или демонстрации репродукций, наглядных материалов, образцов работ.

Главное для учителя – контролировать ситуацию: грамотно направлять детей в процессе обсуждения и вовремя останавливать, если ребенок отошел от темы или просто начал критиковать работы одноклассников. Педагогу следует сделать это корректно и аккуратно, чтобы не допускать конфликтов. Для этого нужно понимать, что подростки в области эмоционально-волевой сферы часто проявляют большую страстность, неумение контролировать свои эмоции и поведение, а также слабость в самоконтроле [10]. Они могут "взорваться" при малейшей несправедливости и попадать в состояние аффекта, хотя потом могут сожалеть об этом [44]. Это поведение особенно выражено в состоянии усталости. Подростки также проявляют яркую эмоциональную возбудимость, которая проявляется в спорах, возмущении и личных переживаниях [7]. Следует учитывать, что воображение в этом возрасте уже не так продуктивно, а отношение к своему творчеству становится более критическим, поэтому нужно перенести акцент на такие

художественные проблемы, решение которых каждый ребенок может успешно освоить [4, с. 98].

В дополнение к вышесказанному следует отнести и то, что одним из проявлений ведущей роли общения со сверстниками является свойственная подросткам реакция группирования. Она заключается в стремлении принадлежать к какой-либо группе сверстников, не быть самому по себе, быть включенным в процесс нерегламентированного общения, «быть в тусовке» [28]. Поэтому педагогу необходимо при разрешении сложных ситуаций чаще апеллировать не к конкретному подростку, а к группе в целом и всегда давать возможность ребенку «сохранить лицо» перед сверстниками, не настаивать на публичном признании своей вины, осуждении совершенных действий [32, с. 293-294].

Вопрос усталости, также, важен при работе с детьми рассматриваемого возраста. Так как младшие подростки часто испытывают повышенную утомляемость, что связано с особенностями их организма [42]. В этом возрасте организм тратит много энергии, что может привести к переутомлению даже при обычных нагрузках [9]. Эту особенность необходимо учитывать при выполнении пленэрных работ и корректировать отведенное на них время, в зависимости от состояния обучающихся. А также, не пренебрегать перерывами, которые тоже должны быть организованными. Желательно, не допускать простого «сидения в телефоне» во время отдыха, а организовать небольшую подвижность, чтобы размять затекшие, во время сидения, мышцы.

Учитывая содержание учебной программы, используемой в большинстве школ искусств и художественных школ, можно сделать следующий вывод. По прошествии обучения в первом классе обучающиеся уже имеют теоретически знания и практические навыки для решения основных задач, поставленных на первых пленэрных занятиях. Среди них: понимание цветового круга (основные и дополнительные цвета, контрастные и сближенные), умения замешивать цвета и получать новые оттенки из

имеющихся, представление о расположении светотени на предмете. Также, пройдя первый год обучения, ученики обладают первичными знаниями о построении перспективы, имеют представление о влиянии цвета на цвет и навыки изображения этого влияния на бумаге красками, владеют основными понятиями композиции, например, равновесие, плановость, композиционный центр.

Таким образом, младший подростковый возраст не случайно определен, как наиболее благоприятный для первого выхода на пленэр. Это обусловлено как физиологическими, так и психологическими особенностями обучающихся. А также, полученными за первый год обучения необходимыми знаниями и навыками, которые помогут хорошо выполнить первые пленэрные работы.

1.3. Тематические задания как средство развития навыков выполнения пленэрных работ в младшем подростковом возрасте

В младшем подростковом возрасте у детей активно развивается критическое мышление, что способствует их освоению изобразительного искусства, в частности, рисования с натуры. В этот период обучающиеся приобретают способность осознанно наблюдать и анализировать окружающие объекты и явления, что играет важную роль в совершенствовании их художественных навыков. Исходя из этого факта, становится понятно, почему в художественных школах и детских школах искусств дети именно этого возраста впервые выходят на пленэр.

Если обобщить программы пленэрных занятий таких учебных заведений, можно выделить следующие задачи пленэра, направленные, в основном, на восприятие природы:

- развитие навыков передачи природных состояний через освещение в естественных условиях;
- оттачивание навыков создания пространства с помощью линейной и воздушной перспективы при работе с натуры;
- развитие навыков построения композиции на основе пейзажного мотива при работе с натуры;
- развитие колористических навыков при создании живописных этюдов;
- укрепление графических навыков через рисование набросков и зарисовок в естественной среде;
- понимание и применение пропорций и знаний о пластической анатомии при изображении людей и животных.

Обучающимся, впервые сталкивающимся с пленэром, сложно справиться с такими задачами. Специфика пленэрной работы не позволяет подросткам быстро и самостоятельно обобщить и применить свой опыт, полученный в мастерской, к новым условиям.

Первое, с чем они сталкиваются, — это поиск мотива. Неопытный взгляд

ребёнка охватывает множество деталей окружающего мира, и ему трудно выделить главное и интересное в пейзаже. Далее возникают проблемы с передачей пространства в этюде или зарисовке из-за неправильного расположения линии горизонта и отсутствия навыков построения планов. Кроме того, обучающиеся испытывают недостаток знаний и навыков работы с различными художественными материалами, а также живописных и графических умений. Особенно сложно подросткам передать состояние в этюде через освещение. Все эти аспекты требуют особого внимания и специальных упражнений для подготовки подростков к самостоятельной творческой работе на пленэре. [48, с. 34].

При нынешних вариантах количества учебных часов в каждом учебном задании приходится решать одновременно несколько задач: и связанных с построениями в рисунке, и с освоением той или иной техники и приема работы с используемым художественным материалом, и относящиеся к области умений выстраивать тональные и цветовые отношения, и задачи тематические [37, с. 14]. В связи с этим, выделять отдельные занятия для выполнения упражнений, подготавливающих к пленэру, довольно сложно, так как и сама программа обучения в художественных и детских школах искусств довольно объемная. Поэтому развивать навыки выполнения пленэрных работ, с помощью специальных заданий, можно на занятиях живописи, рисунка и композиции, в рамках программных задач.

Для успешного освоения навыков выполнения пленэрных работ можно применять разнообразные подходы и методы. В их число входят изучение основ цветоведения, работа с освещением и перспективой, наблюдение за натурой и её анализ, освоение техник работы с материалами, формирование композиционных решений, а также сравнение и анализ готовых работ. Каждый из этих методов способствует более глубокому пониманию процесса

создания пленэрных произведений и развитию творческих способностей обучающихся.

В рамках данного контекста рассматриваются методы развития навыков

выполнения пленэрных работ у младших подростков в процессе занятий живописью, рисунком и композицией. Основная цель такого обучения заключается не только в освоении технических приёмов, но и в развитии художественного восприятия, способности анализировать и интерпретировать окружающую действительность через призму искусства. Это важно, поскольку привычные способы рассматривания объектов в повседневной жизни и обыденное понимание цвета окружающей среды существенно отличаются от тех художественных качеств цвета, которые необходимо замечать при рисовании с натуры.

Зрительный образ объекта восприятия (натуры) всегда подвижен, один и тот же объект можно увидеть по-разному, в зависимости от приемов и условий его рассматривания, а также целевых установок этого процесса. Формирование зрительного образа в живописи с натуры представляет собой многоступенчатый процесс, развернутый во времени и осуществляемый комплексом взаимосвязанных механизмов [17, с. 4-5]. Именно поэтому, формирование таких навыков у младших подростков следует начинать как можно раньше, в том числе и в процессе работы в мастерской.

Проанализировав методическую литературу по теме исследования, были выделены пособия трех авторов – М. Д. Базановой, Л. Х. Кадыйровой, и Н. Я. Маслова, в которых мы отобрали несколько заданий, способствующих развитию навыков выполнения пленэрных работ.

1. Задание «Натюрморт из объектов природы на нейтральном фоне» [24], предложенное в пособии Н. Я. Маслова, направлено на выявление в натюрморте рефлексов от неба. Данное задание может применяться на занятиях живописи в рамках темы «Контрастная гармония (на ненасыщенных цветах)» в виде этюдов овощей, фруктов у окна, с

естественным освещением и проработкой пейзажа за окном. Выполняется акварелью.

2. Задание «Кратковременные этюды животных и птиц» [16], описанное в учебном пособии Л. Х. Кадыровой может быть представлено в виде этюда чучела птицы с естественным освещением и передачей рефлексов окружающей среды. Задание, так же, в рамках дополнительной предпрофессиональной программы по живописи, в процессе работы над темой «Гармония по насыщенности». Предполагается выполнение акварельными красками.

3. М. Д. Базанова предлагает в качестве занятия по рисунку выполнять «Зарисовки мелких растений» [3]. В формате аудиторных занятий – это могут быть зарисовки комнатных растений у окна при естественном дневном и вечернем освещении. Задание дано в рамках темы «Натюрморт с комнатным растением на светлом фоне», соответствующей примерной программе по учебному предмету «Рисунок». Зарисовки выполняются различными художественными материалами – графитные карандаши разной мягкости, мягкие материалы (сангина, сепия, уголь), пастель.

4. Во время работы над темой «Зарисовки предметов различных по материалу» по дисциплине «Рисунок» следует уделить внимание заданию «Быстрые цветные наброски характерных признаков объектов пейзажа», представленном в практическом пособии Н. Я. Маслова [24]. Обучающимся необходимо в аудиторных условиях выполнять зарисовки камней, коры деревьев, пней различными цветными материалами – сепия, сангина, соус, пастель и др.

5. В процессе работы над разделом «Цвет в композиции станковой» предложено следующее задание – выполнение тоновых композиционных схем предложенных педагогом картин, на основе анализа работ великих мастеров. Задание выполняется на небольших форматах мягким карандашом или маркером.

6. М. Д. Базанова в своем пособии «Пленэр» предлагает задание «Композиционные наброски пейзажа» [3]. В рамках аудиторных занятий такие наброски можно выполнять из окон аудитории разнообразными художественными материалами на бумаге различной по формату, фактуре, цвету.

Мы считаем, что выполнение таких упражнений, на занятиях по рисунку, живописи и композиции, поспособствует формированию навыков выполнения пленэрных работ у младших подростков в процессе учебного года, то есть, до выхода на пленэр. Это позволит развивать уже полученные навыки во время выполнения пленэрных работ, а не тратить, и так немного отведенных, по программе, часов на их возникновение. В связи с чем, первый пленэр окажется наиболее продуктивным для совершенствования художественного мастерства обучающихся.

Выводы по 1 главе

На основе анализа психолого-педагогической и методической литературы, сделаны следующие выводы.

Выбранная тема исследования довольно актуальна, так как первый пленэр в детских школах искусств и художественных школах, зачастую, получается неудачным. Это связано с тем, что для обучающихся это новый опыт и, выходя на открытый воздух, они теряются и работы выполняют путанно и мало технично. Это, несомненно, сказывается на их мотивации дальнейшего обучения. Поэтому важно изучить данную проблему ради понимания, как организовать первую пленэрную деятельность так, чтобы, в дальнейшем, обучающиеся только совершенствовали свои навыки в этот период.

Изучив методическую литературу таких авторов как: В. М. Полевой, О.А. Лясковская, Н. Я. Маслов, О.А. Лясковская, И. Ю. Руднев, нами были рассмотрены основные понятия «пленэр» и «пленэрные работы». В контексте данного исследования, за основу мы взяли понятие пленэра как вида учебных занятий, проводимых в завершении учебного года в художественных школах и детских школах искусств и направленных на применение полученных художественных навыков в новых условиях. Было выяснено, что пленэрные работы называют этюдами - произведениями, выполненными с натуры с целью её изучения. А также, выделены их виды.

В процессе изучения особенностей выполнения пленэрных работ в младшем подростковом возрасте, определено, почему этот возраст является наиболее благоприятным для выхода на первые пленэрные занятия. Были рассмотрены разные точки зрения по поводу характера ведущей деятельности младшего подростка. А также, выявлены некоторые особенности эмоционально-волевой сферы, зрительного восприятия окружающего мира и развитости воображения в этом возрасте.

Кроме этого, было выявлено, что при выполнении этюдов на пленэре обучающиеся применяют знания цветоведения и композиции, умения, полученные на уроках живописи и графики, а также, различные графические и живописные навыки. Понятиям «знания», «умения», «навыки» даны определения, на основе которых сформулировано определение термина «навыки выполнения пленэрных работ». Они связаны с изучением природы и требуют навыков по разным творческим дисциплинам: рисунку, живописи, композиции. Мы считаем, что развитию таких навыков способствуют тематические упражнения, выполняемые в рамках учебного плана на занятиях рисунка, живописи и композиции. Изучив методическую литературу по теме исследования, нами было выделено шесть таких заданий: «кратковременные этюды животных и птиц», «зарисовки мелких растений», «быстрые цветные наброски характерных признаков объектов пейзажа», «выполнение тоновых композиционных схем предложенных педагогом картин, на основе анализа работ великих мастеров», «композиционные наброски пейзажа».

ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ НАВЫКОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛЕНЭРНЫХ РАБОТ У МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ

2.1. Организация констатирующего эксперимента, направленного на определение актуального уровня сформированности навыков выполнения пленэрных работ в младшем подростковом возрасте

Эксперимент был организован в детской школе искусств г. Заозерного Рыбинского района. В исследовании приняли участие 7 обучающихся 1 класса.

Целью констатирующего эксперимента является выявление актуального уровня сформированности навыков выполнения пленэрных работ в младшем подростковом возрасте.

Так как специализированная литература по методике преподавания пленэра у школьников отсутствует, за основу мы берем методические рекомендации к выполнению заданий на пленэре, представленные в пособии Н.Я. Маслова 1984 года.

Для определения актуального уровня сформированности навыков выполнения пленэрных работ у младших подростков были взяты критерии, которые помогут определить степень владения живописными, графическими и композиционными навыками.

В соответствии к критериям были подобраны следующие педагогические методики, представленные в таблице 1.

Таблица 1

Критерии и уровни сформированности навыков выполнения пленэрных работ у младших подростков

Критерий	Высокий уровень	Средний уровень	Низкий уровень	Методика
Навыки	Обучающийся	Обучающийся	Обучающийся	«Изображение»

<p>художественного восприятия природы в естественной природной среде</p>	<p>верно передает общую форму выбранного объекта. Правильно определяет, откуда падает свет, за счет чего передает объем, грамотно располагая освещенные и теневые части. В цветовом решении видит и передает многообразие оттенков выбранного объекта и влияние цветов окружающей среды на него</p>	<p>зарисовывает общую форму правильно, но испытывает затруднения в определении точки освещения и изображении светотени. Использует небольшое количество оттенков при работе в цвете, зачастую, это 2-3 оттенка зеленого, коричневый, черный.</p>	<p>изображает выбранный объект плоско, так как светотень передана слабо или не передана вовсе. Использует чистые открытые цвета, практически без смешивания оттенков на палитре.</p>	<p>растений с природы» Источник: Методическое пособие О.А. Вознюк по изображению растений и животных</p>
<p>Владение приемами передачи пространства</p>	<p>Обучающийся самостоятельно строит правильную линейную перспективу и передает световоздушную среду: передний план изображает более детально и насыщенно, дальний – тускло и обобщенно, с использованием синеватых оттенков</p>	<p>Обучающийся затрудняется изобразить линейную перспективу – нуждается в поправках педагога, старается передать световоздушную среду за счет тоновой насыщенности планов, но дальний прописывает также четко и детально, как и передний</p>	<p>Обучающийся испытывает большие сложности в передаче пространства - предметы на разных планах одинакового размера, возможна обратная перспектива; дальний и передний планы прописаны одинаково насыщенно</p>	<p>«Методика работы над акварельным пейзажем с природы» Источник: Т.Н. Григорьева. Методическая разработка «Работа над акварельным пейзажем с природы»</p>

<p>Навыки построения композиции</p>	<p>Обучающийся правильно выбирает формат (горизонтальный, вертикальный, квадрат), в зависимости от выбранного сюжета и грамотно располагает его на листе - изображение немелкое и не крупное. При компоновке соблюдает закон равновесия – все элементы сбалансированы между собой, и выделяет композиционный центр.</p>	<p>Обучающийся верно определяет формат листа, но рисунок слегка крупноват/мелковат. Композиционный центр выделяет, но испытывает сложности в уравнивании композиции – где-то большие пустые пространства ничем не заполнены, а где-то перенасыщены деталями.</p>	<p>Обучающийся не может правильно определить, какой формат применить, в связи с этим, рисует выбранный объект слишком мелко или крупно. Центр композиции не выделен. В листе много пустого места.</p>	<p>«Выполнение натуральных зарисовок архитектуры в пейзаже» Источник: Методические рекомендации Е. Н. Абрамовской «Наброски»</p>
-------------------------------------	---	--	---	--

Остановимся подробнее на выбранных методиках, в которых диагностика критериев навыков выполнения пленэрных работ проводится с опорой на анализ изобразительной деятельности ученика.

1. «Методика работы над акварельным пейзажем с натуры» [27].

Источник: Т.Н. Григорьева. Методическая разработка «Работа над акварельным пейзажем с натуры».

Цель методики – выявление уровня владения приемами передачи пространства.

Для проведения предложенной методики необходимы следующие материалы:

- акварельный этюдник,
- графитный карандаш,

- ластик,
- клячка,
- акварельные краски,
- кисти,
- белая акварельная бумага формата А4.

В процессе работы обучающимся предложено поэтапно написать этюд

пейзажа акварелью с передачей пространства за счет линейной и световоздушной среды. Предполагается индивидуальное выполнение задания.

Этапы проведения методики:

1. Учащийся самостоятельно выбирает мотив, который будет изображать; готовит рабочее место и материалы.
2. Обучающийся выполняет акварельный этюд выбранного мотива на формате А4 в течении 30 минут.

Обработка результатов производится в 1 этап путем выставления оценок по 5-балльной шкале.

Высокий уровень (5 баллов):

Обучающийся самостоятельно строит правильную линейную перспективу и передает световоздушную среду: передний план изображает более детально и насыщенно, дальний – тусклее и обобщенно, с использованием синеватых оттенков.

Средний уровень (4 балла):

Обучающийся затрудняется изобразить линейную перспективу – нуждается в поправках педагога, старается передать световоздушную среду за счет тоновой насыщенности планов, но дальний прописывает также четко и детально, как и передний.

Низкий уровень (3 балла):

Обучающийся испытывает большие сложности в передаче пространства - предметы на разных планах одинакового размера, возможна

обратная перспектива; дальний и передний планы прописаны одинаково насыщенно.

Образцы результатов выполнения задания представлены в приложении. (Приложение Б, рис. 1,2).

2. Методика «Изображение растений с натуры» [26].

Источник: Методическое пособие О.А. Вознюк по изображению растений и животных.

Цель методики – выявление уровня владения навыками художественного восприятия натуры в естественной природной среде.

Для проведения данной методики необходимы следующие материалы:

- акварельный этюдник,
- графитные карандаши разной мягкости,
- ластик,
- клячка,
- акварельные краски,
- кисти,
- белая акварельная бумага и ватман формата А4.

В процессе работы обучающимся необходимо выполнить несколько небольших зарисовок и этюдов различных растений в графичном и живописном решении с передачей объема и освещения. Задание выполняется индивидуально.

Этапы проведения методики:

1. Обучающийся самостоятельно выбирает различные виды растений, которые будет изображать; готовит рабочее место и материалы. В процессе работы предполагается смена местоположения.

2. Обучающийся выполняет зарисовки и этюды выбранных растений в графичном и живописном решении на формате А5 или А4 в течении 30 минут. Необходимое количество рисунков от 3 до 5.

Обработка результатов производится в 1 этап путем выставления оценок по 5-балльной шкале. Одна общая оценка за весь объем работы.

Высокий уровень (5 баллов):

Обучающийся верно передает общую форму выбранного объекта. Правильно определяет, откуда падает свет, за счет чего передает объем, грамотно располагая освещенные и теневые части. В цветовом решении видит и передает многообразие оттенков выбранного объекта и влияние цветов окружающей среды на него.

Средний уровень (4 балла):

Обучающийся зарисовывает общую форму правильно, но испытывает затруднения в определении точки освещения и изображении светотени. Использует небольшое количество оттенков при работе в цвете, зачастую, это 2-3 оттенка зеленого, коричневый, черный.

Низкий уровень (3 балла):

Обучающийся изображает выбранный объект плоско, так как светотень передана слабо или не передана вовсе. Использует чистые открытые цвета, практически без смешивания оттенков на палитре.

Образцы результатов выполнения задания представлены в приложении. (Приложение В, рис. 3-7).

3. «Выполнение натуральных зарисовок архитектуры в пейзаже» [1].

Источник: Методические рекомендации Е.Н. Абрамовской «Наброски».

Цель методики – выявление уровня владения навыками построение композиции.

Для проведения данной методики необходимы следующие материалы:

- этюдник,
- графитный карандаш,
- ластик,
- белый ватман формата А4.

В процессе работы обучающимся нужно выполнить подготовительный рисунок выбранного сюжета карандашом для дальнейшей работы.

Выбранный сюжет необходимо расположить на подходящем формате в соответствии с законами композиции.

Этапы проведения методики:

1. Обучающийся самостоятельно выбирает мотив, который будет изображать; готовит рабочее место и материалы; определяет расположение формата.

2. Обучающийся выполняет компоновку выбранного сюжета на листе формата А4 в течении 10 минут.

Обработка результатов производится в 1 этап путём составления педагогом общего вывода на основе анализа рисунков детей.

Высокий уровень (5 баллов):

Обучающийся правильно выбирает формат (горизонтальный, вертикальный, квадрат), в зависимости от выбранного сюжета и грамотно располагает его на листе - изображение не мелкое и не крупное. При компоновке соблюдает закон равновесия – все элементы сбалансированы между собой, и выделяет композиционный центр.

Средний уровень (4 балла):

Обучающийся верно определяет формат листа, но рисунок слегка крупноват/мелковат. Композиционный центр выделяет, но испытывает сложности в уравнивании композиции – где-то большие пустые пространства ничем не заполнены, а где-то перенасыщены деталями.

Низкий уровень (3 балла):

Обучающийся не может правильно определить, какой формат применить, в связи с этим, рисует выбранный объект слишком мелко или крупно. Центр композиции не выделен. В листе много пустого места.

Образцы результатов выполнения задания представлены в приложении. (Приложение Г, рис. 8-10).

2.2. Анализ результатов констатирующего эксперимента

1. Анализ результатов эксперимента по уровню развития навыка «владение приемами передачи пространства»

После проведения диагностической методики «Работа над акварельным пейзажем с натуры» Т.Н. Григорьевой и обработки результатов данных, можно сделать вывод о том, что из группы в составе 7 человек:

- 57% (4 ученика) владеют приемами передачи пространства на среднем уровне. Дети испытывают затруднения в изображении линейной перспективы – нуждаются в поправках педагога, при этом, стараются передавать световоздушную среду за счет тоновой насыщенности планов, но дальний прописывают также четко и детально, как и передний.

- 43% (3 ученика) владеют приемами передачи пространства на низком уровне, а именно: испытывают большие сложности в передаче пространства - предметы на разных планах изображают одинакового размера, присутствует обратная перспектива; дальний и передний планы прописывают одинаково насыщенно.

- 0% (0 обучающихся) владеют приемами передачи пространства на высоком уровне, то есть, не могут самостоятельно построить правильную линейную перспективу и передать световоздушную среду.

По результатам определения уровня развития первого критерия было выявлено, что большинство обучающихся младшего подросткового возраста, которые входили в опытную группу, находятся на среднем уровне владения приемами передачи пространства.

По представленным результатам, можно сделать вывод о том, что группа испытуемых, в числе 7 человек, разделилась на 2 уровня: в соответствии с представленной методикой из методической разработки «Работа над акварельным пейзажем с натуры», на среднем уровне приемами передачи пространства владеют 4 ученика, что составило 57% от общего количества испытуемых обучающихся. На низком уровне владеют приемами передачи пространства 3 человека – то есть 46% от общего количества

обучающихся.

Высокого уровня владения данным критерием среди обучающихся младшего подросткового возраста не выявлено.

Частота встречаемости, %

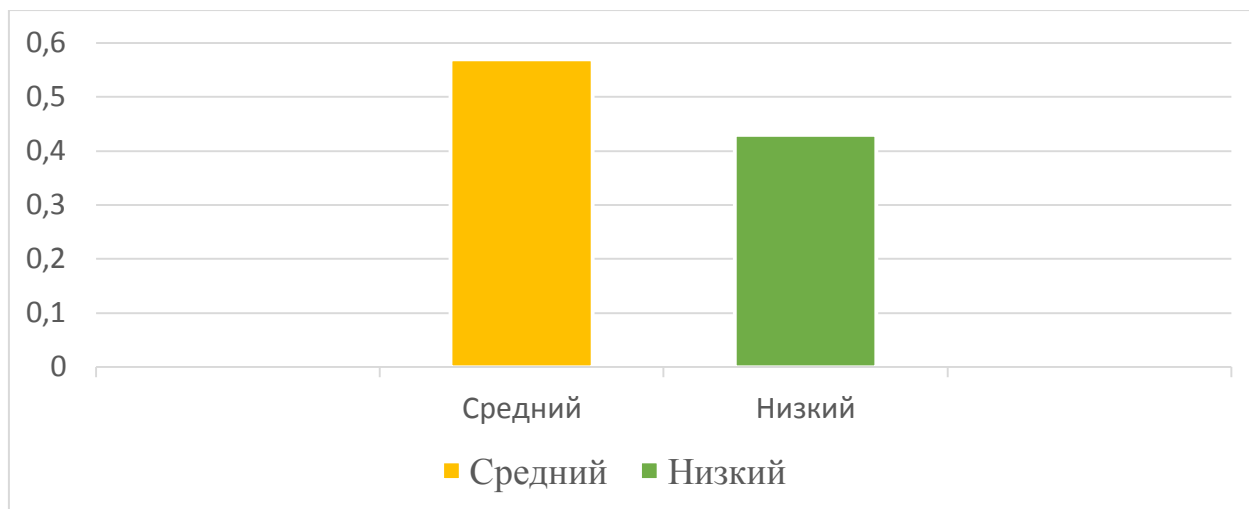

Рис. 1. Распределение обучающихся по уровню развития навыка «владение приемами передачи пространства» на этапе констатирующего эксперимента (%)

2. Анализ результатов эксперимента по уровню развития навыка «навыки художественного восприятия природы в естественной природной среде»

После проведения диагностической методики «Изображение растений с природы» О.А. Вознюк и обработки результатов данных, можно сделать вывод о том, что из группы в составе 7 человек:

- 14% (1 ученик) владеет навыками художественного восприятия природы в естественной природной среде на высоком уровне. Ребенок верно передает общую форму выбранного объекта. Правильно определяет, откуда падает свет, за счет чего передает объем, грамотно располагая освещенные и теневые части. В цветовом решении видит и передает многообразие оттенков выбранного объекта и влияние цветов окружающей среды на него.

- 57% (4 ученика) владеют навыками художественного восприятия природы в естественной природной среде на среднем уровне. Обучающиеся зарисовывают общую форму правильно, но испытывают затруднения в определении точки освещения и изображении светотени. Используют небольшое количество оттенков при работе в цвете, зачастую, это 2-3 оттенка

зеленого, коричневый, черный.

- 29% (2 ученика) владеют навыками художественного восприятия природы в естественной природной среде на низком уровне, а именно: изображают выбранный объект плоско, так как светотень передана слабо или не передана вовсе. Используют чистые открытые цвета, практически без смешивания оттенков на палитре.

По результатам определения уровня развития второго критерия оказалось, что большинство испытуемых находятся на среднем уровне владения навыками художественного восприятия природы в естественной природной среде. Опытная группа (7 человек) разделилась на 3 уровня: высоким уровнем навыков художественного восприятия природы в естественной природной среде владеет 1 ученик, что составляет 14% от общего числа испытуемых. На среднем уровне навыками художественного восприятия природы в естественной природной среде владеют 4 ученика - 57% от общего количества участников опытной группы. На низком уровне владения навыками художественного восприятия природы в естественной природной среде оказались 2 человек – то есть 29% от общего количества обучающихся.

Частота встречаемости, %

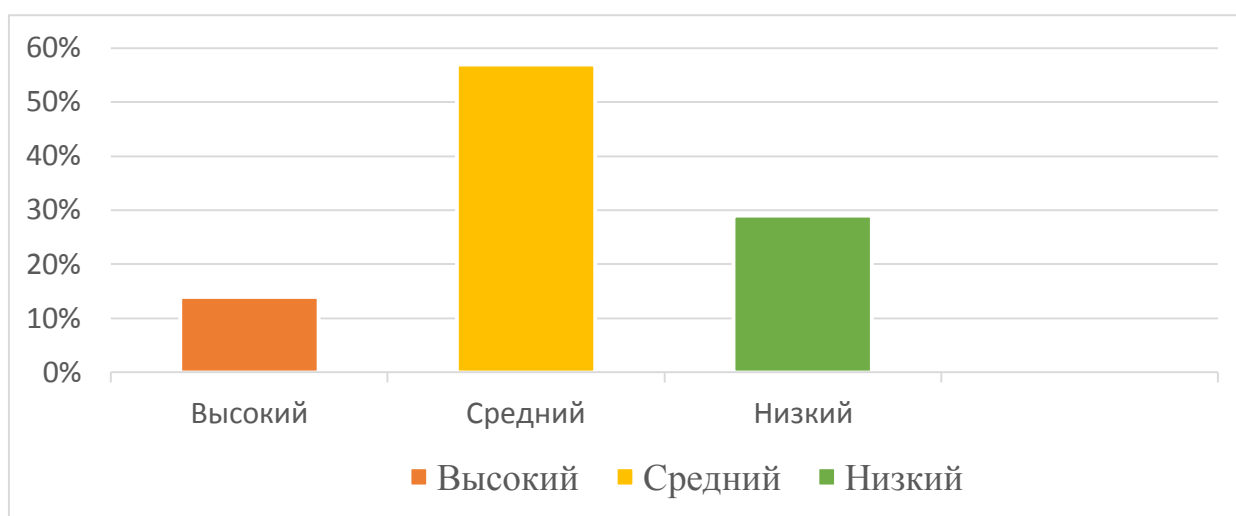

Рис. 2. Распределение обучающихся по уровню развития навыка «художественное восприятие природы в естественной природной среде» на этапе констатирующего эксперимента (%)

3. Анализ результатов эксперимента по уровню развития навыка

«навыки построение композиции»

После проведения диагностической методики «Выполнение натуральных зарисовок архитектуры в пейзаже» Е.Н. Абрамовской и обработки результатов данных, можно сделать вывод о том, что из группы в составе 7 человек:

- 29% (2 ученика) владеют навыками выполнения натуральных зарисовок архитектуры в пейзаже на высоком уровне. Обучающиеся правильно выбирают формат (горизонтальный, вертикальный, квадрат), в зависимости от выбранного сюжета и грамотно располагают его на листе - изображение немелкое и не крупное. При компоновке соблюдают закон равновесия – все элементы сбалансированы между собой, и выделяют композиционный центр.

- 43% (3 ученика) владеют навыками выполнения натуральных зарисовок архитектуры в пейзаже на среднем уровне. Они верно определяют формат листа, но рисунок слегка крупноват/мелковат. Композиционный центр выделяют, но испытывают сложности в уравнивании композиции – где-то большие пустые пространства ничем не заполнены, а где-то перенасыщены деталями.

- 28% (2 ученика) владеют навыками выполнения натуральных зарисовок архитектуры в пейзаже на низком уровне, а именно: не могут правильно определить, какой формат применить, в связи с этим, рисуют выбранный объект слишком мелко или крупно. Центр композиции не выделен. В листе много пустого места.

По результатам определения уровня развития третьего критерия оказалось, что большинство испытуемых находятся на среднем уровне владения навыками выполнения натуральных зарисовок архитектуры в пейзаже.

По представленным результатам, можно сделать вывод о том, что опытная группа (7 человек) разделилась на 3 уровня: в соответствии с данной методикой, на высоком уровне навыками выполнения натуральных зарисовок архитектуры в пейзаже владеют 2 ученика – это составляет, примерно, 29%

от общего числа обучающихся принимавших участие в диагностической методике. На среднем уровне навыками выполнения натуральных зарисовок архитектуры в пейзаже владеют 3 ученика, что составило 43% от общего количества участников опытной группы. На низком уровне владения навыками выполнения натуральных зарисовок архитектуры в пейзаже оказались 2 человек – то есть, около, 29% от общего количества обучающихся.

Частота встречаемости, %

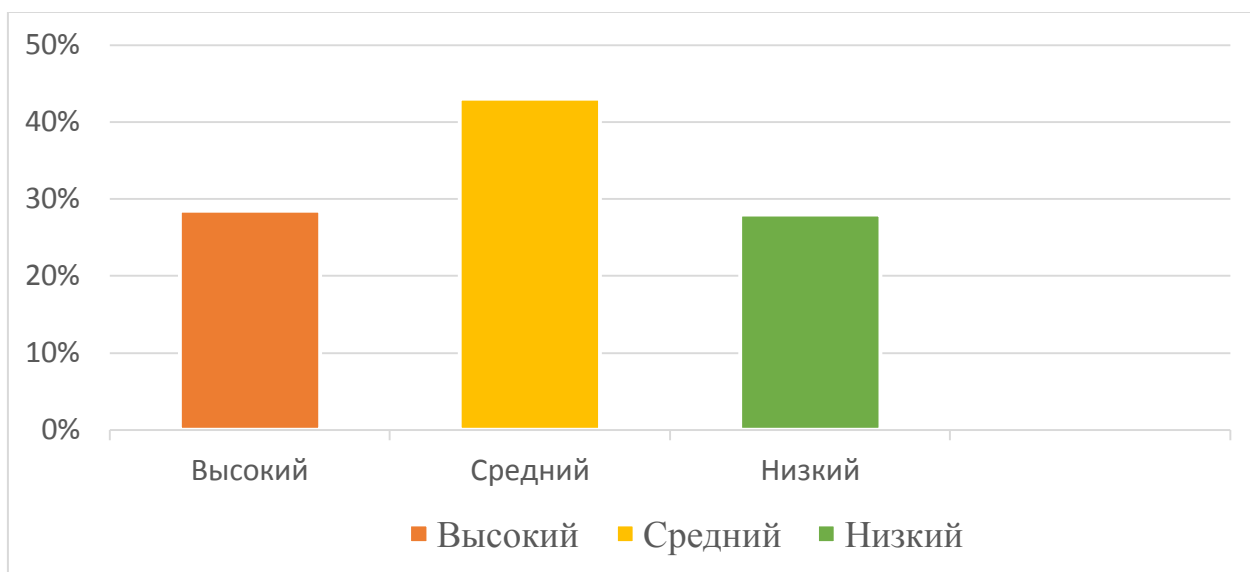

Рис. 3. Распределение обучающихся по уровню развития навыка «построение композиции» на этапе констатирующего эксперимента

Итоговый анализ результатов по всем критериям

Частота встречаемости, %

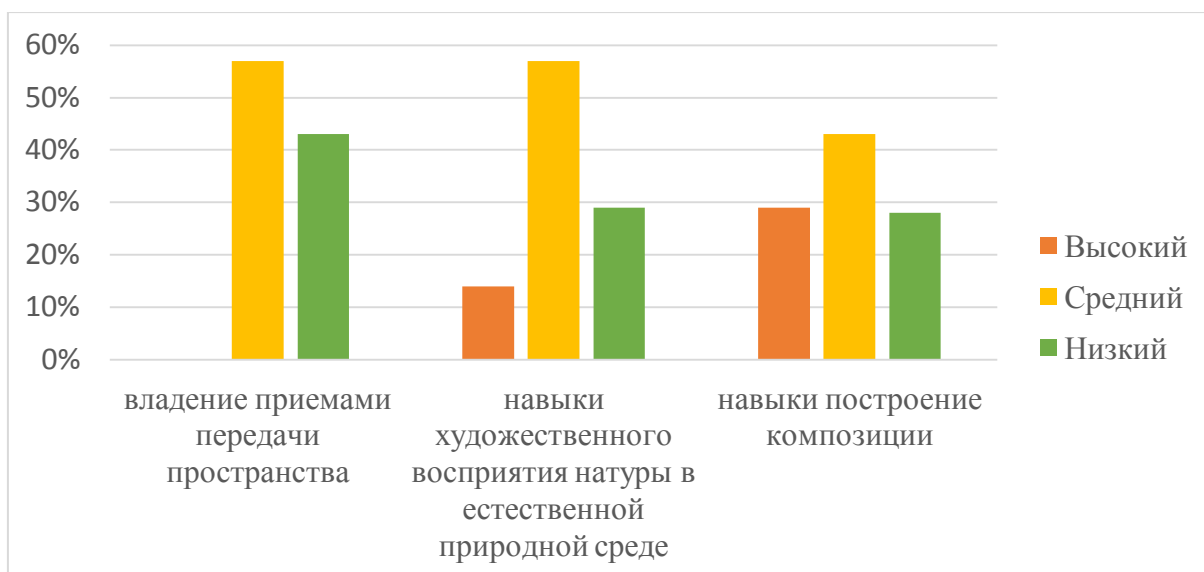

Рис.4. Результаты исследования уровня сформированности навыков выполнения пленэрных работ у младших подростков на этапе констатирующего эксперимента

На основании результатов таблицы, при измерении актуального уровня сформированности навыков выполнения пленэрных работ у младших подростков по 3 критериям было выявлено преобладание среднего уровня развития с тенденцией к низкому. Таблица общего уровня сформированности навыков выполнения пленэрных работ младшими подростками на этапе констатирующего эксперимента представлена в Приложении. (Приложение А , табл.1).

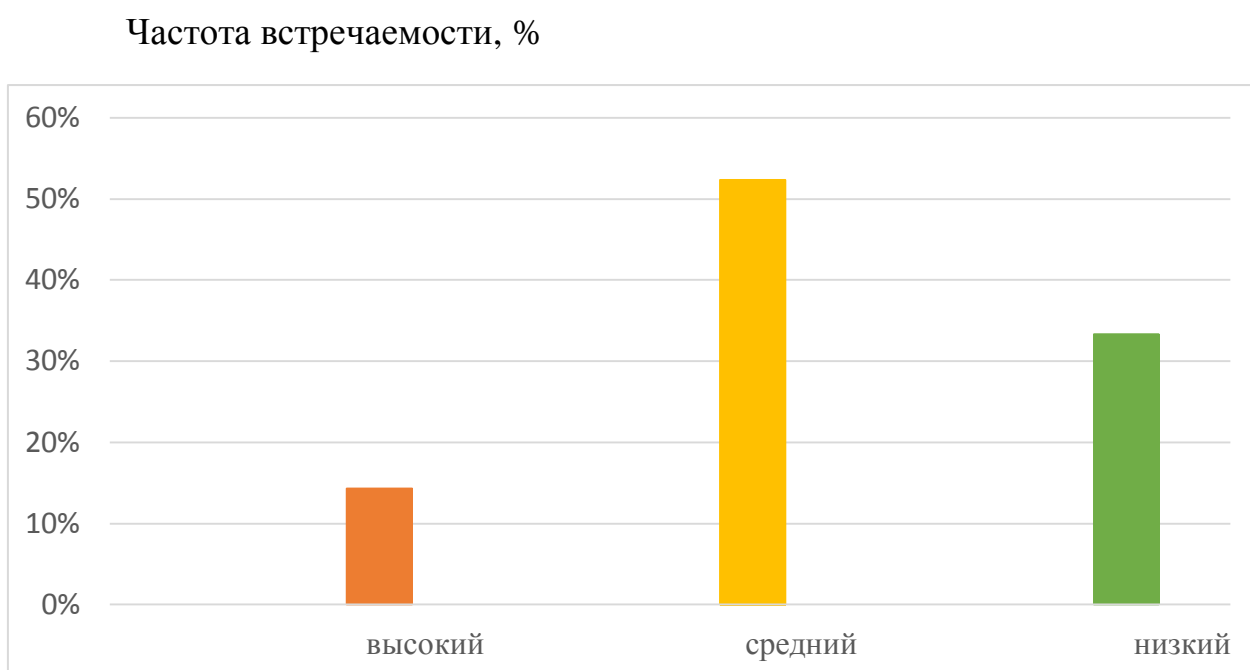

Рис.5. Актуальный уровень сформированности навыков выполнения пленэрных работ у младших подростков

Анализ результатов по всем критериям, показал следующее:

- Высоким уровнем сформированности навыков выполнения пленэрных работ обладает 14% из протестированных младших подростков. То есть, эти обучающиеся правильно определяют формат, в зависимости от выбранного сюжета, который грамотно располагают на листе - изображение не мелкое и не крупное. При компоновке соблюдают закон равновесия – все элементы сбалансированы между собой, и выделен композиционный центр. Самостоятельно правильно выстраивают линейную перспективу и передают

световоздушную среду: передний план изображен более детально и насыщенно, дальний – более тускло и обобщенно, с использованием синеватых оттенков. Верно передана общая форма выбранного объекта. Правильно определено, откуда падает свет, за счет чего передан объем, грамотно расположены освещенные и теневые части. В цветовом решении переданы многообразие оттенков выбранного объекта и влияние цветов окружающей среды на него.

- Средним уровнем сформированности навыков выполнения пленэрных работ обладают 53% обучающихся младшего подросткового возраста. В работах этих детей все три критерия выполнены с небольшими ошибками и недочетами. Здесь основные затруднения возникают при передаче линейной и световоздушной перспективы, а также, с восприятием природы в естественной природной среде. Ученики затрудняются с определением точки освещения и изображением светотени. Кроме этого, используют очень ограниченную цветовую палитру - зачастую, это 2-3 оттенка зеленого, коричневый, черный. Композиция в таких работах выстроена неплохо, но есть сложности с масштабом (рисунок слегка крупноват/мелковат) и равновесием – где-то большие пустые пространства ничем не заполнены, а где-то перенасыщены деталями.

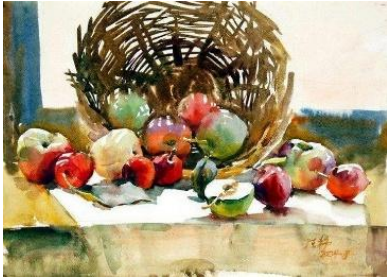
- Низким уровнем сформированности навыков выполнения пленэрных работ обладает 33% младших подростков. К этому уровню относятся обучающиеся, в рисунках которых все критерии выражены довольно слабо. Они не могут правильно определить, какой формат применить, в связи с чем, не могут закомпоновать выбранный объект. С передачей пространства, также, возникают сложности - предметы на разных планах одинакового размера, линейная и световоздушная перспективы не переданы. В изображении растений используют чистые открытые цвета, практически без смешивания оттенков на палитре, светотень, практически, не показана.

Эти данные стали основой для разработки комплекса тематических заданий, направленных на развитие навыков выполнения пленэрных работ у младших подростков.

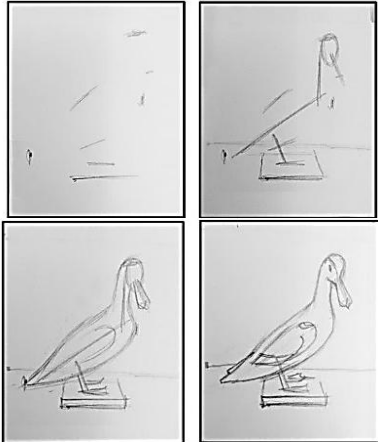
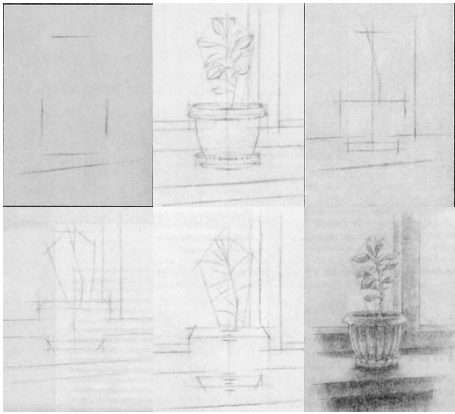
2.3. Разработка комплекса тематических заданий и методических рекомендаций, направленных на развитие навыков выполнения пленэрных работ у младших подростков

Таблица 2

Комплекс тематических заданий, направленных на развитие навыков выполнения пленэрных работ у младших подростков

№	Задание	Цель	Задачи	Наглядные пособия	Итоговые результаты
1	<p>«Натюрморт из объектов природы на нейтральном фоне».</p> <p>Проводится в рамках предмета «живопись», в теме «Контрастная гармония (на ненасыщенных цветах)».</p>	<p>Формирование навыков акварельной живописи, а также, выявление в натюрморте рефлексов от неба в условиях естественного освещения.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Определить основные цветовые отношения и контрасты между объектами и фоном. - Передать естественное освещение для создания объёма изображения, учитывая рефлекс от неба. - Создать гармоничную композицию, учитывая расположение натюрморта и общий ритм пейзажа за окном. - Отработать навыки наблюдения и анализа природы, чтобы точно передать её особенности и характеристики. 	<div style="text-align: center;"> <p>Д. Чен «Яблоки»</p> <p>Пособие по светотени на предмете</p> </div>	<ul style="list-style-type: none"> - Акварелью выполнены этюды овощей, фруктов у окна, с естественным освещением и проработкой пейзажа за окном. - Формирование навыков написания натюрморта с естественным освещением. - Развиваются навыки наблюдения и анализа природы.

				 <p>Холодный свет - тёплые тени Тёплый свет - холодные тени</p> <p>Пособие о влиянии теплохолодности освещения</p>	
2	<p>«Кратковременные этюды животных и птиц». Проводится в рамках предмета «живопись», в теме «Гармония по насыщенности».</p>	<p>Формирование навыков наблюдения, работы с цветом и светом, а также умений передавать форму и детали объекта при естественном освещении, учитывая рефлексы окружающей среды.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Изучить и передать анатомические особенности чучела птицы. - Правильно расположить объект в пространстве и выбрать ракурс для наиболее выразительного изображения. - Передать характер естественного освещения, включая направление света, тени и блики. - Изобразить рефлексы окружающей среды на поверхности чучела (отражение света от 	 <p>Этюд воробья</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Акварелью выполнен этюд чучела птицы с естественным освещением и передачей рефлексов окружающей среды. - Изучено влияние окружающей среды на объект (за счет чего появляются рефлексы). - Развиваются навыки наблюдения и анализа светотеневых отношений при естественном освещении.

№	Задание	Цель	Задачи	Наглядные пособия	Итоговые результаты
			<p>других объектов в пространстве).</p> <p>- Развить навыки наблюдения и анализа светотеневых отношений.</p>	 <p>Пособие «построение птицы»</p>	
3	<p>«Зарисовки мелких растений».</p> <p>Проводится в рамках предмета «рисунок», в теме «Натюрморт с комнатным растением на светлом фоне».</p>	<p>-Формирование умений верно передавать характерные особенности растения, а также естественного освещения в дневное и вечернее время.</p>	<p>- Передача характерных особенностей растений, таких как форма листьев, цвет, структура стеблей и расположение цветов.</p> <p>- Изучение и наблюдение за изменениями влияния освещения в разное время суток.</p> <p>- Передача светотоновых отношений</p>	 <p>Пособие «рисование комнатного растения»</p>	<p>- Различными графическими материалами выполнены зарисовки комнатных растений при естественном (дневном и вечернем) освещении.</p> <p>- Изучены изменения влияния освещения в разное время суток.</p> <p>- Развиваются навыки передачи характерных</p>

№	Задание	Цель	Задачи	Наглядные пособия	Итоговые результаты
			<p>на растениях.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Развитие навыков работы с графическими материалами (карандаши, краски, маркеры и т. д.) 	 <p>Н. Новикова «Герань»</p>	<p>особенностей растений, а также передачи объема за счет изображения светотени.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Развиваются навыки работы с различными графическими материалами.
4	<p>«Быстрые цветочные наброски характерных признаков объектов пейзажа». Проводится в рамках предмета «рисунок», в теме «Зарисовки предметов различных по материалу».</p>	<p>-формирование умений быстро, но верно передавать общую форму выбранного объекта, его колорит и объем.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Анализ пропорций природных форм. - Передача свето-тоновых отношений. - Достижение единства и цельности при изображении фрагментов пейзажа. - Развитие навыков работы с мягкими графическими материалами (сепия, сангина, пастель, уголь и т. д.). 	 <p>Пособие «Рисование группы камней»</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Выполнены зарисовки камней, коры деревьев, пней различными цветными материалами – сепия, сангина, соус, пастель, на цветном и белом фоне. - Развиваются навыки быстрого рисования и анализирования пропорций. - Развиваются навыки работы с различными мягкими

№	Задание	Цель	Задачи	Наглядные пособия	Итоговые результаты
				 <p data-bbox="1355 587 1668 619">Н. Добродеева «Пень»</p>	<p data-bbox="1839 268 2033 339">графическими материалами.</p>
5	<p data-bbox="293 632 575 1129">«Выполнение тоновых композиционных схем, предложенных педагогом картин». Проводится в рамках предмета «станковая композиция», в теме «Цвет в композиции станковой».</p>	<p data-bbox="629 632 846 831">-Формирование умений построения удачной композиции</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="907 632 1232 746">- Анализ композиции в произведениях великих мастеров. <li data-bbox="907 759 1232 874">- Выявление главного и второстепенного в композиции. <li data-bbox="907 887 1232 1002">- Развитие навыков восприятия и передачи тоновых отношений. <li data-bbox="907 1015 1232 1090">- Анализ пропорций природных форм. <li data-bbox="907 1102 1232 1177">- Передача свето-тоновых отношений. <li data-bbox="907 1190 1232 1305">- Достижение единства и цельности при изображении пейзажа. 	 <p data-bbox="1279 1345 1742 1409">Пособие по выполнению тоновой схемы цветного изображения</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1787 632 2089 791">- Выполнены тоновые композиционные схемы картин великих мастеров. <li data-bbox="1787 804 2089 919">- Развиваются навыки восприятия и передачи тоновых отношений. <li data-bbox="1787 932 2089 1091">- Развиваются навыки выявления главного и второстепенного в картине.

№	Задание	Цель	Задачи	Наглядные пособия	Итоговые результаты
			<ul style="list-style-type: none"> - Развитие навыков работы с графическими материалами. 		
6	<p>«Композиционные наброски пейзажа» Проводится в рамках предмета «станковая композиция».</p>	<p>Формирование умений быстро фиксировать варианты пейзажных мотивов.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Развить навыки наблюдения и анализа светотеневых отношений. - Достижение цельности, правильности общих отношений при выполнении наброска. - Развитие навыков работы с различными художественными материалами, бумагой и ее форматами. 	 <p>«Деревенский сарай». Цв. Бумага, карандаш, пастель.</p> <p>«Сельский мотив». Бумага, карандаш.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Выполнены композиционные наброски пейзажей разнообразными художественными материалами на бумаге различной по формату, фактуре, цвету. - Развиваются навыки компоновки пейзажа в различный формат. - Развиваются навыки быстрого рисования и анализирования пропорций. - Развиваются навыки работы с различными художественными материалами.

Методические рекомендации по проведению комплекса тематических заданий, направленных на развитие навыков выполнения пленэрных работ у младших подростков

Комплекс тематических заданий направлен на обучающихся младшего подросткового возраста (10-13 лет) и состоит из тематических заданий по живописи, рисунку и композиции. Все подобранные задания предполагают работу с натуры, при естественном освещении.

Целью комплекса тематических заданий является развитие навыков выполнения пленэрных работ у младших подростков, посредством тематических упражнений, на занятиях живописи, рисунка и композиции.

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:

- отработать навыки наблюдения и анализа натуры, чтобы точно передать её особенности и характеристики;
- развить навыки правильного расположения объекта в пространстве и выбора ракурса для наиболее выразительного изображения;
- развить навыки наблюдения и анализа светотеневых отношений;
- сформировать умения передачи характера естественного освещения, включая направление света, тени и блики;
- развить умения достижения единства и цельности при изображении фрагментов пейзажа;
- развить навыки работы с различными художественными материалами, бумагой и ее форматами.

Для успешного освоения тематических заданий из комплекса следующие методы и приемы:

- наглядные (репродукции, учебные работы, поэтапные схемы, пособия);
- словесные (объяснение, беседа);
- педагогический рисунок.

Работу следует организовывать, основываясь на принципах дидактики, а именно:

- принцип наглядности;
- принцип связи теории с практикой;
- принцип доступности;
- принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей.

Рекомендуется использовать следующие материалы:

- бумага разного формата, фактуры и цвета (ватман, акварельная, тонированная, для пастели, крафтовая);
- краски гуашевые и акварельные;
- кисти разные по ширине и материалу (синтетика, белка, щетина);
- графитные карандаши разной мягкости (нв – 8в);
- мягкие графические материалы (сепия, сангина, уголь, пастель, соус);
- палитра (бумажная и пластиковая);
- емкость для воды;
- доп. материалы – тушь, перо, маркеры, линеры;
- образцы готовых работ.

Сроки реализации:

Тематические задания предлагается выполнять на занятиях рисунка, живописи и композиции, в рамках соответствующих тем и отводить на них около 30-40 минут. Данный комплекс тематических заданий можно проводить в течении первого года обучения в ДХШ и ДШИ, в малочисленных группах (до 12 обучающихся). Обучение в малых группах позволит обеспечить наиболее удачный ракурс постановки для всех обучающихся, а также, дифференцированный и индивидуальный подход к каждому ребенку.

Работа с комплексом тематических заданий может проводиться индивидуально, если есть такая необходимость и возможность.

Ключевым аспектом навыков выполнения пленэрных работ является способность запечатлеть натуру в условиях естественного освещения. Это включает в себя овладение техниками, подбор материалов, создание композиции и понимание нюансов восприятия окружающего мира.

Поэтому основная задача педагога – создать условия для восприятия предметов в естественной среде, научить видеть и передавать эти особенности на бумаге. В связи с тем, что обучающиеся должны научиться делать это самостоятельно, не следует поправлять его работу своей рукой, по крайней мере, на регулярной основе или продолжительное время. Необходимо добиваться того, чтобы ребенок научился сам замечать и исправлять свои недочеты, а в последствии, не допускать их. Достичь этого поможет демонстрация различных примеров работ, репродукций художников, а также, использование такого приема, как педагогический показ.

Занятия в художественных школах и школах искусств, зачастую, строятся по определенной схеме и включают в себя следующие этапы:

1. Подготовительный этап.

Организация рабочего места, необходимых принадлежностей для работы. Приветствие, вступительное слово педагога для привлечения внимания, создание интереса.

2. Основной этап.

Исследование натуры, выбранного объекта или темы по форме, размеру, цвету, структуре, расположению в пространстве, определение сюжетной линии рисунка. Выявление этапов выполнения рисунка, рекомендации педагога (или совместно с обучающимися) по расположению элементов и техникам, предупреждение типичных ошибок. Обучающиеся выполняют работу над рисунком. Осуществляется контроль за процессом выполнения рисунка: коллективный или индивидуальный. Обязательно повторное акцентирование внимания на объекте изображения. Так как обучающимся в процессе рисования приходится долгое время сидеть или

стоять в одном положении, рекомендуется выполнять короткие физические упражнения, чтобы «размять» ноги, корпус.

3. Заключительный этап.

Подведение итогов занятия: выставка работ обучающихся (промежуточная или итоговая) с целью детального анализа в контексте поставленных задач, выявления ошибок и достоинств рисунков, их оценка обучающимися и преподавателем. Постановка домашнего задания и его разбор, в случае непонимания.

Предложенные тематические задания следует проводить во время основного этапа занятий по живописи, рисунку или композиции. Сделать это вполне возможно, так как на занятия живописи и рисунка отводится по 3 академических часа в неделю подряд, на композицию – 2 академических часа, так же, подряд.

Чем ответственнее подойти к организации работы по развитию навыков выполнения пленэрных работ у младших подростков на занятиях живописи, рисунка и композиции в течении первого учебного года в художественных школах и школах искусств, тем удачнее и продуктивнее пройдут сами пленэрные занятия по окончании 1 класса.

Таким образом, качество пленэрных работ обучающихся младшего подросткового возраста, во многом, зависит от их навыков видеть и уметь передавать особенности природы при естественном освещении. А сформировывать и развивать эти навыки можно во время учебного процесса в течении всего первого года обучения.

ОПИСАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Руководитель: Белая Людмила Михайловна

Тема: Создание декоративного панно «Дух Енисейска» в технике Загорской росписи с выжиганием.

Материалы и инструменты: прибор для выжигания, дерево, темпера, лак.

Основная идея работы заключается в создании декоративного панно, отражающего архитектурный пейзаж города Енисейска, используя технику Загорской росписи с выжиганием.

У каждого человека есть любимое место – определенная точка на карте, где побывал однажды и возвращаешься снова и снова. Для многих таким местом является Енисейск – один из старейших сибирских городов. Его архитектурный пейзаж представлен зданиями различных исторических периодов: храмовая архитектура, деревянное зодчество, каменные купеческие дома. Удивительно, что в таком небольшом городе насчитывается более ста памятников архитектуры XVIII–XIX столетий, и практически, весь исторический центр признан объектом культурного наследия.

Этот маленький старинный городок особенно славится своей храмовой архитектурой и каменным зодчеством, которые превосходно дополняют различные парки и скверы. Именно эту характерную черту Енисейска изображали и продолжают изображать местные художники, в различных художественных техниках.

В данной творческой работе выбрана интересная смешанная техника росписи темперными красками по дереву и выжигания. Выбрана она еще и потому, что именно с помощью нее удастся передать дух старины и подлинную красоту сибирской глубинки.

В творческой композиции представлены следующие архитектурные сооружения:

- Здание аптеки конца XIX века
- Енисейский Спасо-Преображенский мужской монастырь
- Собор Богоявления Господня
- Дом купца А. М. Бородкина
- Усадьба В. Захарова (фрагмент)

«Путешествуя» взглядом по центральной части г. Енисейска, представленной на панно, мы можем созерцать ансамбль Спасо-Преображенского мужского монастыря, увенчанный куполами бирюзового цвета, являющийся одним из наиболее целостных и живописных в сибирском зодчестве. Он, расположившийся на небольшом возвышении, представлен полностью сохранившимися зданиями соборной церкви и настоятельского корпуса, большим участком монастырской ограды, а также фрагментом надвратной церкви Захария и Елизаветы [29].

Двигаясь немного правее, мы переходим к дому-усадьбе купца А. М. Бородкина. Каменное здание, оформленное пилястрами, запоминается необычными окнами второго этажа: некоторые круглые, другие – с интересными диагональными верхушками. А также, наличием балкона с кованной решеткой геометрического рисунка. Похожие кованые элементы расположили и на крыше здания.

Слева, за домом А. М. Бородкина спрятался фрагмент усадьбы купца В. Захарова. Каменное, двухэтажное сооружение с двухскатной крышей привлекает внимание своим эффектно украшенным фасадом – есть и стилизованные капители, и аркатурный фриз [29].

Перемещая взгляд еще левее, поднимаясь в горку, перед нами предстает здание аптеки конца XIX века. Оно выделяется своим ярким кирпичным цветом и возвышающейся треугольной центральной частью (щипцом). Примыкает к сооружению оригинальная ступенчатая ограда из нескольких мощных кирпичных столбов, завершенными треугольными навершиями, кованными решетками и воротами между ними [29]. Такое

ступенчатое расположение ограды обусловлено рельефом, ведь здание расположено в нагорной части исторического центра города.

Завершает архитектурный ансамбль, представленный на панно, Богоявленский собор, торжественно расположившийся на берегу могучего Енисея. Это великолепный образец церковной постройки, в которой синтезируются черты московского и уральского барокко. А узнать и запомнить его совсем несложно – по сочным, ярко зеленым куполам [41]. Помимо прочего, Собор Богоявления очень удачно расположен – вблизи набережной города и является одним из ее главных украшений. Не зря он, абсолютно по праву, считается одной из жемчужин архитектурного наследия Енисейска.

Вся композиция расположена на фоне одной из главных сибирских рек – Енисея, по которому, частенько, можно наблюдать курсирующие корабли и кораблики, лодки и катера...

Самобытный городок, буквально, «утопает» в большом количестве зелени, которая прекрасно дополняет его архитектурный облик – раскидистые ели разнообразных видов, тонкие изящные березки и аккуратные кустарники, без которых просто невозможно представить улочки Енисейска.

Завершает изображение витиеватая надпись, в которой отражено название города, год его основания и год выполнения данного панно – «Енисейск 1619-2026».

Такое декоративное панно может служить отличным подарком не только жителям, но и гостям города, а также, применяться на занятиях по краеведению в школах и других учебных или культурных учреждениях – от музеев до художественных школ.

Выводы по 2 главе

Основной целью данной выпускной квалификационной работы стало выявление актуального уровня развития навыков выполнения пленэрных работ у младших подростков в МБУДО «Детская школа искусств г. Заозерного» Рыбинского района. Нами были определены следующие критерии сформированности навыков выполнения пленэрных работ в младшем подростковом возрасте:

- Владение приемами передачи пространства
- Навыки художественного восприятия природы в естественной природной среде
- Навыки построения композиции

В соответствии с перечисленными критериями были подобраны диагностические методики, с помощью которых определен актуальный уровень сформированности навыков выполнения пленэрных работ у испытуемой группы младших подростков. А именно - «Методика работы над акварельным пейзажем с натуры» Т.Н. Григорьевой, «Изображение растений с натуры» из методического пособия О.А. Вознюк, «Выполнение натуральных зарисовок архитектуры в пейзаже» Е.Н. Абрамовской.

Данные методики были использованы при проведении экспериментального исследования, которое продемонстрировало, что испытуемые младшие подростки находятся на среднем - 53% и низком - 33% уровнях владения навыками выполнения пленэрных работ. Таким образом, выявлено, что актуальный уровень владения навыками выполнения пленэрных работ в младшем подростковом возрасте – средний, с тенденцией к низкому. Это выражено в следующих характерных особенностях: основные трудности возникают при передаче линейной и воздушной перспективы, а также при восприятии природы в естественной среде. Ученики испытывают сложности с определением источника света и передачей светотени. Они также ограничивают свою цветовую палитру, зачастую используя лишь 2-3

оттенка зеленого, коричневого и черного. Композиции в их работах в целом удачны, однако встречаются проблемы с масштабом (рисунок может быть слишком крупным или мелким) и равновесием — в одних местах остаются большие пустые пространства, а в других наблюдается перенасыщение деталями.

Собранные данные послужили основой для составления комплекса тематических заданий, направленных на развитие навыков выполнения пленэрных работ у младших подростков.

Термин «пленэр» переводится с французского, буквально, как – «открытый воздух», что уже несет в себе информацию об основной задаче таких занятий -восприятие природы, при естественном освещении. Но для обучающихся, впервые столкнувшись с изображением природы в ее подлинном виде, это может оказаться достаточно сложной, а то и, вовсе, не выполнимой проблемой. Для того, чтобы первый пленэр стал возможностью развития художественных навыков обучающихся в новых условиях, а не разочарованием, следует начинать подготовку к нему в процессе первого года обучения в ДШИ или ДХШ. Делать это можно на занятиях живописи, рисунка и композиции, в рамках программных задач, с помощью специальных заданий, помогающих развивать навыки выполнения пленэрных работ.

В связи с этим, практическое исследование показало, что вопрос развития навыков выполнения пленэрных работ у младших подростков, действительно, актуален и требует внимания не только в процессе самих пленэрных занятий, но и во время всего учебного года в школах искусств и художественных школах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выполнив анализ психолого-педагогической и методической литературы, выявлено, что «навыки выполнения пленэрных работ» развиваются в процессе работы на природе (в открытом пространстве) при естественном освещении. Они связаны с изучением природы и требуют навыков по разным творческим дисциплинам: рисунку, живописи, композиции. В связи с тем, что первый выход на пленэр в школах искусств и художественных школах, зачастую оказывается не очень удачным и продуктивным, многие обучающиеся остаются разочарованными своими работами и теряют интерес к дальнейшему обучению. Чтобы этого избежать, следует понимать, как организовать первую пленэрную деятельность так, чтобы обучающиеся только «росли» с художественной точки зрения и какие навыки им для этого необходимы. Исходя из вышесказанного, считаем исследуемую проблему довольно актуальной.

Наиболее благоприятным для первого знакомства с пленэрной живописью считается младший подростковый период. Не случайно, в школах искусств и художественных школах на пленэр впервые выходят именно по окончании первого класса, в возрасте 10-13 лет. Это обусловлено тем, что младшие подростки лучше всего справляются с задачами на сравнение и сопоставление объектов пейзажа по цвету, светлоте и насыщенности. Навыки выявления этих различий в природе являются основой для создания этюда. Кроме того, обучающиеся младшего подросткового возраста быстрее улавливают особенности формы и цвета, что особенно важно при работе на пленэре, так как окружающая среда более изменчива, чем в классе.

На этапе проведения констатирующего эксперимента определены следующие критерии сформированности навыков выполнения пленэрных работ в младшем подростковом возрасте:

- владение приемами передачи пространства;
- навыки художественного восприятия природы в естественной

природной среде;

- навыки построение композиции.

На основании данных критериев было проведено экспериментальное исследование группы обучающихся младшего подросткового возраста с использованием следующих методик:

- «Методика работы над акварельным пейзажем с натуры» Т.Н. Григорьевой;

- «Изображение растений с натуры» из методического пособия О.А. Вознюк;

- «Выполнение натуральных зарисовок архитектуры в пейзаже» Е.Н. Абрамовской.

Результаты исследования проанализированы, после чего сделан вывод, что актуальный уровень владения навыками выполнения пленэрных работ в младшем подростковом возрасте – средний, с тенденцией к низкому.

Полученные результаты послужили основой для составления комплекса тематических заданий, направленных на развитие навыков выполнения пленэрных работ у младших подростков. Все предложенные задания направлены на формирование умений видеть и передавать особенности натуры при естественном освещении. При этом, они адаптированы так, чтобы обучающиеся могли выполнять их в кабинете, в рамках учебных программ по живописи, рисунку и композиции. В дополнение к комплексу тематических заданий разработаны методические рекомендации по их подготовке и проведению.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абрамовская Е.Н. Наброски: методические рекомендации [Электронный ресурс]. Владивосток: Издательский дом Дальневост. федерал. ун-та, 2013. 27 с. // Дальневосточный федеральный университет, Инженерная школа. URL: <https://www.dvfu.ru/upload/medialibrary/135/Абрамовская%20Е.Н.%20Наброски.pdf> (дата обращения: 12.04.2025).
2. Аксенова Э.Ю. Психологические особенности подросткового возраста [Электронный ресурс]. 2021. URL: <https://aksenova-duc-krasno.edumsko.ru/articles/post/2594404> (дата обращения: 20.04.2025).
3. Базанова М. Д. Пленэр. Учебная летняя практика в художественном училище: Учеб. пособие. М.: Изобраз. искусство, 1994. 160 с.
4. Борисова А.И., Степанов В.Г. Особенности изобразительной деятельности подростков и доминирующее полушарие мозга // Вестник «Педагогика и психология». 2015. № 2. С. 93-100. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-izobrazitelnoy-deyatelnosti-podrostkov-i-dominiruyuschee-polusharie-mozga> (дата обращения: 22.11.2024).
5. Власов В.Г. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства: В 10 т. Т. 4. СПб.: Азбука-Классика, 2006. 750 с.
6. Возрастные особенности возраста детей 10-13 лет [Электронный ресурс]. URL: https://юбилейный-нн.рф/images/родителям/возрастные_особенности_мл.подростка.pdf (дата обращения: 17.11.2024).
7. Возрастные особенности младших подростков [Электронный ресурс]. 2023. // ЗНАНИО. URL: <https://znanio.ru/media/vozzrastnye-osobennosti-mladshih-podrostkov-2869948> (дата обращения: 19.11.2024).
8. Горкин А.П. Энциклопедия «Искусство»: В 4 т. Т. 2. М.: Росмэн, 2007. 260 с.
9. Горкин А.П. Энциклопедия «Искусство»: В 4 т. Т. 3. М.: Росмэн, 2007. 296 с.

10. Диагностика эмоциональной сферы детей и подростков: / Сост.: Н.А. Литвинов. – Южно-Сахалинск: Изд-во ИРОСО, 2020. 52 с.
11. Зимняя И.А. Педагогическая психология. Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. 480 с.
12. Зубрилин К.М., Руднев И.Ю. Роль пленэра в системе художественного образования // Наука и школа. 2016. №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-plenera-v-sisteme-hudozhestvennogo-obrazovaniya> (дата обращения: 12.04.2025).
13. Изобразительная деятельность в процессе обучения живописи на пленэре: Учебно-методическое пособие. Н. Новгород: НГПУ, 2006. 34 с.
14. Исторический очерк развития перспективы [Электронный ресурс]. <https://www.zhivopismira.ru/press/5/> (дата обращения: 13.04.2025).
15. Кагермазова Л.Ц. Возрастная психология: электронный учебник [Электронный ресурс]. 276 с. URL: https://chukotkabezsirot.chao.socinfo.ru/media/2019/01/25/1274339953/Vozrastnaya_psixologiya_uchebnik.pdf (дата обращения: 20.11.2024).
16. Кадыйрова Л.Х. Пленэр: практикум по изобразительному искусству. Учеб. пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Изобразительное искусство» М.: ВЛАДОС, 2012. 96 с.
17. Коробко Ю.В. Постановка глаза на живописное восприятие цвета: Монография. Краснодар: Кубан. гос. ун-т, 2005. 210 с.
18. Корочкина Т. С. Структура урока изобразительного искусства [Электронный ресурс]. 2013. URL: <https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2013/09/28/struktura-uroka-izobrazitelnogo-iskusstva> (дата обращения: 01.03.2026).
19. Краковский А.П. О подростках. Москва: Педагогика, 1970. 271 с.
20. Кузьмина К.А. теоретические аспекты и методические рекомендации по написанию этюдов неба в технике масляной живописи [Электронный ресурс]. 2018. 60 с. URL: <https://infourok.ru/teoreticheskie->

aspekty-i-metodicheskie-rekomendacii-po-napisaniyu-etyudov-neba-v-tehnike-maslyanoj-zhivopisi-4086134.html (дата обращения: 12.04.2025).

21. Лебедева Л.Н. Методические рекомендации и находки проведения пленэра [Электронный ресурс]. 2021. URL: <https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2021/12/06/metodicheskie-rekomendatsii-i-nahodki-provedeniya> (дата обращения: 20.04.2025).

22. Лясковская О.А. Пленэр в русской живописи XIX века. М. 1966. 202 с.

23. Мальцева В.А. Пленэр. Особенности проведения в условиях южнорусской историко-культурной зоны: учебное пособие. Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина, 2014. 113 с.

24. Маслов Н.Я. Пленэр: Практика по изобразит, искусству. Учеб. пособие для студентов худож.-граф. фак. пед. ин-тов. М.: Просвещение, 1984. 112 с.

25. Мастера советского искусства о пейзаже / под ред. Е.И. Боданова. М.: 1963. 154 с.

26. Методическое пособие «Изображение растений и животных» [Электронный ресурс] // МБУДО «Районный центр внешкольной работы». URL: <http://rcvr.uoura.ru/index.php/metodicheskie-razrabotki/80-2013-11-24-06-47-43> (дата обращения: 12.04.2025).

27. Методическое пособие «Методика работы над акварельным пейзажем с натуры» [Электронный ресурс]. URL: <https://multiurok.ru/index.php/files/mietodika-raboty-nad-akvariel-nympieizazhiem-s-na.html?login=ok> (дата обращения: 12.04.2025).

28. Орлова А.В. Индивидуализация и дифференциация обучения: учет возрастных, половых и индивидуальных особенностей учащихся. В сборнике: Педагогическая психология. Практикум. 2012. С. 185-189.

29. Памятники архитектуры Енисейска. История Енисейска. [Электронный ресурс]. URL: <https://naov.ru/goroda/eniseyisk.html> (дата обращения: 10.03.2026).

30. Парамонов А.Г. Проблемы по живописи на пленэрной практике. // Международный научный журнал «ВЕСТНИК НАУКИ». 2018. № 9. С. 46-48. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-po-zhivopisi-na-plenernoy-praktike/viewer> (дата обращения: 11.04.2025).

31. Педагогическая психология: учеб. пособие для студентов вузов / под ред. Л.А. Рёгуш, О.В. Орловой. Москва; Санкт-Петербург; Нижний Новгород [и др.]: Питер, 2011. 414 с.

32. Педагогическая психология: Учебное пособие / под ред. Л.А. Рёгуш, А. В. Орловой. СПб.: Питер, 2010. 416 с.

33. Пленэр. Краткая историческая справка [Электронный ресурс]. 2021. https://studopedia.net/18_84760_plener-kratkaaya-istoricheskaya-spravka.html (дата обращения: 13.04.2025).

34. Подласый И.П. Теоретическая педагогика: учебник для бакалавров. М.: Изд-во Юрайт, 2014. 777 с.

35. Попивняк И.С. Особенности пленэра с учащимися младшего школьного возраста [Электронный ресурс]. 2023. 11 с. <https://педакадемия.рф/попивняк-и-с-публикация/> (дата обращения: 10.04.2025).

36. Популярная художественная энциклопедия / под ред. В.М. Полевого. В 2 т. Т. 2. М.: Изд-во "Советская энциклопедия". 1986. 464 с.

37. Пресняков М. А. Пространство и ракурсы в учебных заданиях: натюрморт и изображение видимых форм в рисунке и живописи; варианты схем пространства в композиции; линейная перспектива. В сборнике: Композиционное решение пространства и плоскости как основа обучения изобразительному искусству в художественных школах и колледжах. М., 2024. С. 14-24.

38. Примерная программа по учебному предмету ПО.01.УП.01, ПО.01.УП.04. Рисунок / под ред. И.Е. Домогацкой. М.: 2012. 46 с.
39. Примерная программа по учебному предмету ПО.01.УП.02, ПО.01.УП.05. Живопись / под ред. И.Е. Домогацкой. М.: 2012. 33 с.
40. Примерная программа по учебному предмету ПО.01.УП.03. Композиция станковая / под ред. И.Е. Домогацкой. М.: 2012. 42 с.
41. Российские древности: Богоявленский собор в Енисейске [Электронный ресурс]. 2024. URL: <https://weekend.rambler.ru/read/52778563-rossiyskie-drevnosti-bogoyavlenskiy-sobor-v-eniseyske/> (дата обращения: 10.03.2026).
42. Смоленова А.М. Возрастные особенности младших подростков [Электронный ресурс]. 2017. URL: <https://nsportal.ru/shkola/materialy-dlya-roditelei/library/2017/01/18/vozzrastnye-osobennosti-mladshih-podrostkov-10-12> (дата обращения: 20.04.2025).
43. Собрание сочинений К.Д. Ушинского / под ред. В.Я. Струминского. В 11 т. Т. 11. М.: АПН РСФСР. 1952. 728 с.
44. Староверова Ю.А. Особенности учащихся среднего школьного возраста [Электронный ресурс]. 2019. URL: <https://multiurok.ru/files/osobennosti-uchashchikhsia-srednego-shkolnogovozr.html> (дата обращения: 20.04.2025).
45. Тимирзина М.Ю. Особенности пленэрной живописи [Электронный ресурс]. 2023. URL: <https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/540619-osobennosti-plenjernoj-zhivopisi> (дата обращения: 13.04.2025).
46. Федченко Е.В. Возрастные особенности младших подростков [Электронный ресурс]. 2023. URL: <https://znanio.ru/media/vozzrastnye-osobennosti-mladshih-podrostkov-2869948> (дата обращения: 20.04.2025).
47. Фельдштейн Д.И. Личностное развитие растущих людей в условиях социально-экономического кризиса. М.: Наука, 1994. 226 с.

48. Филиппова Л.С. Развитие изобразительной грамотности подростков на пленэрной практике в условиях дополнительного образования [Электронный ресурс]. 2017. 159 с. URL: <https://www.mgpu.ru/wp-content/uploads/2017/10/FilippovaLS-Dissertatsiya-25-05-2017.compressed.pdf> (дата обращения: 12.04.2025).

49. Шмелева Е.В. Познание мира чувств через рассматривание картин [Электронный ресурс]. 2013. URL: <https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2013/07/27/tvorcheskiy-otchyot-poznanie-mira-chuvstv-cherez> (дата обращения: 10.04.2025).

50. Шулакова Е.Д. Практика живописи на пленэре. Методические рекомендации преподавателям художественной школы [Электронный ресурс]. 2018. <https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-attestatsii/library/2022/11/10/plener-metodicheskie-rekomendatsii> (дата обращения: 15.04.2025).

51. Эльконин Д.Б. Психическое развитие в детских возрастах избранные психологические труды. Москва, Воронеж: Институт практической психологии, НПО "МОДЭК", 1995. 414 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение А

Таблица 1

Общий уровень сформированности навыков выполнения пленэрных работ
у младших подростков на этапе констатирующего эксперимента

Критерии и методики ФИ	Владение приемами передачи пространства	Навыки художественного восприятия природы в естественной природной среде	Навыки построения композиции	Общий уровень сформированности навыков выполнения пленэрных работ
	«Методика работы над акварельным пейзажем с природы» Т.Н. Григорьевой.	«Изображение растений с природы» О.А. Вознюк.	«Выполнение натуральных зарисовок архитектуры в пейзаже» Е.Н. Абрамовской.	
Альбина Н. 12 лет	Низкий	Средний	Низкий	Низкий
Саша А. 12 лет	Низкий	Низкий	Низкий	Низкий
Вика П. 10 лет	Средний	Высокий	Средний	Средний
Света Л. 10 лет	Средний	Низкий	Средний	Средний
Настя Ч. 11 лет	Средний	Средний	Высокий	Средний
Арина К. 11 лет	Средний	Средний	Высокий	Средний
Маша В. 11 лет	Низкий	Средний	Средний	Средний

Образцы результатов проведенного задания по выявлению уровня владения приемами передачи пространства на этапе констатирующего эксперимента - среднего и низкого уровней.

Рис.1. Задание по выявлению уровня владения приемами передачи пространства на этапе констатирующего эксперимента (средний уровень)

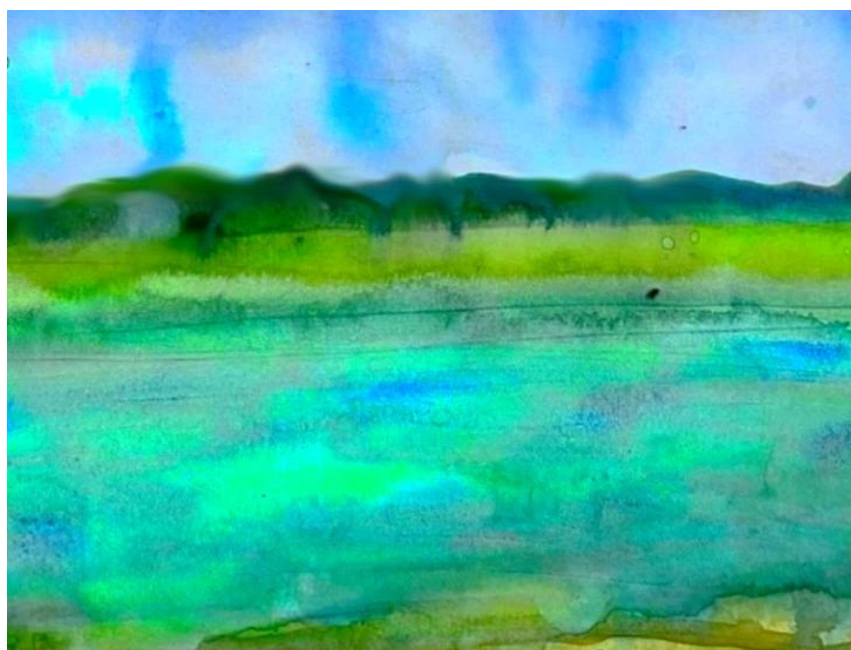

Рис.1. Задание по выявлению уровня владения приемами передачи пространства на этапе констатирующего эксперимента (низкий уровень)

Образцы результатов проведенного задания по выявлению уровня владения навыками художественного восприятия природы в естественной природной среде на этапе констатирующего эксперимента – высокого, среднего и низкого уровней.

Рис.3. Задание по выявлению уровня владения навыками художественного восприятия природы в естественной природной среде на этапе констатирующего эксперимента (высокий уровень)

Рис.4. Задание по выявлению уровня владения навыками художественного восприятия природы в естественной природной среде на этапе констатирующего эксперимента (средний уровень)

Рис.5. Задание по выявлению уровня владения навыками художественного восприятия природы в естественной природной среде на этапе констатирующего эксперимента (низкий уровень)

Рис.6. Задание по выявлению уровня владения навыками художественного восприятия природы в естественной природной среде на этапе констатирующего эксперимента (высокий уровень)

Рис.7. Задание по выявлению уровня владения навыками художественного восприятия природы в естественной природной среде на этапе констатирующего эксперимента (средний уровень)

Образцы результатов проведенного задания по выявлению уровня владения навыками построения композиции на этапе констатирующего эксперимента – высокого, среднего и низкого уровней.

Рис.8. Задание по выявлению уровня владения навыками построения композиции на этапе констатирующего эксперимента (высокий уровень)

Рис.9. Задание по выявлению уровня владения навыками построения композиции на этапе констатирующего эксперимента (средний уровень)

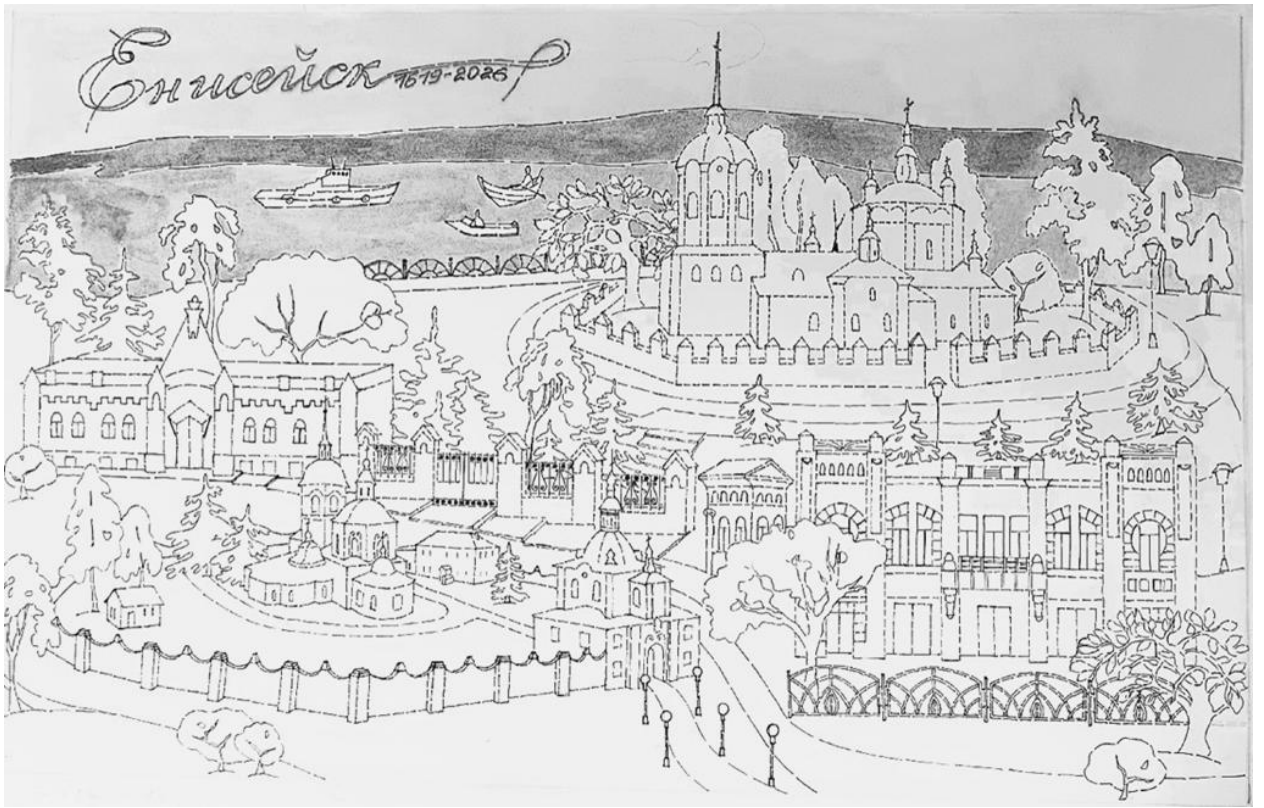

Рис.10. Задание по выявлению уровня владения навыками построения композиции на этапе констатирующего эксперимента (низкий уровень)

Эскизы творческой работы

Творческая работа

Декоративное панно «Дух Енисейска» в технике

Загорской росписи с выжиганием

