

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 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

Тархова Анна Владимировна

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

СОЗДАНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПЕЙЗАЖА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ УМЕНИЙ У ПОДРОСТКОВ

Направление подготовки/специальность 44.03.01 Педагогическое образования

Направленность (профиль) образовательной программы Изобразительное искусство

ДОПУСКАЮ К ЗАЩИТЕ

Зав.кафедрой канд. пед. наук, доцент Маковец Л.А.

(учетная степень, учетное звание, фамилия, инициалы)

_____ (дата, подпись)

Руководитель

Ст. преподаватель Карпова С.В.

(учетная степень, ученое звание, фамилия, инициалы)

_____ (дата, подпись)

Кандидат пед. наук, доцент Маковец Л.А.

(ученая степень, ученое звание, фамилия, инициалы)

_____ (дата, подпись)

Дата защиты _____

Обучающийся _____

(фамилия, инициалы)

_____ (дата, подпись)

Оценка _____

(прописью)

Красноярск
2019

Содержание

Введение.....	3
Глава 1. Теоретические основы развития композиционных умений у подростков посредством создания индустриального пейзажа	
1.1. Сущность основных понятий: «умения», «композиция», «композиционные умения».....	5
1.2. Особенности развития композиционных умений у подростков.....	21
1.3. Развитие композиционных умений у подростков посредством создания индустриального пейзажа.....	27
Выводы по 1 главе.....	35
Глава 2. Экспериментальная работа по развитию композиционных умений у подростков посредством создания индустриального пейзажа	
2.1 Организация и проведение констатирующего эксперимента, направленная на выявление актуального уровня развития композиционных умений у подростков.....	37
2.2. Серия занятий по созданию индустриального пейзажа и методические рекомендации к ним, направленные на развитие композиционных умений у подростков.....	44
Выводы по 2 главе.....	55
Заключение.....	57
Библиографический список.....	60
Приложения.....	63

Введение

Актуальность проблемы развития композиционных умений у подростков посредством рисования индустриального пейзажа обусловлена необходимостью развития композиционных умений.

В процессе развития композиционных умений совершенствуются мыслительные операции. Это содействует умственному развитию, которое, в свою очередь, обеспечивает полноценное развитие личности школьника. [13]

Одной из важных задач стоящих перед педагогами школ, является развитие умений построения композиции, что составляет неотъемлемую часть процесса творческой деятельности.

Известные исследователи, занимавшиеся изучением теоретических основ композиции: Е.А. Кибрик, В.А. Фаворский, Н.Н. Волков, Е.В. Шорохов, С.Е. Игнатъев, В.С. Кузин, О.Л. Голубева и другие.

Период подросткового возраста - один из самых благоприятных этапов в общении детей с изобразительным искусством, в развитии у них композиционных умений.

Уровень развития композиционных умений у учащихся - это всегда результат их учебно-практической деятельности. Целесообразность организации работы над композицией у подростков обосновывают в своих научных работах многие психологи и педагоги: Н.М. Сокольникова, С.Е. Игнатъев, Е.В. Шорохов, Пьянкова, Л.С. Выготский, А.Д. Алехин, В.А. Борзова и другие. [22]

Одним из эффективных способов развития композиционных умений является создание индустриального пейзажа. В результате создания пейзажа у подростков будут развиваться такие умения как: умение передачи глубины пространства; создание цельной композиции; умение выделения композиционного центра; умение использования различных композиционных приемов и т.д.

Цель: выявить актуальный уровень развития композиционных умений у подростков; разработать серию занятий, направленных на развитие композиционных умений у подростков посредством создания индустриального пейзажа.

Объект исследования: формирование композиционных умений у подростков.

Предмет исследования: создание индустриального пейзажа как средство развития композиционных умений у подростков.

Задачи исследования:

1. Проанализировать понятия: «умения», «композиция», «композиционные умения».

2. Изучить особенности развития композиционных умений у подростков.

3. Разработать и провести констатирующий эксперимент.

4. Проанализировать результаты констатирующего эксперимента.

5. Опираясь на результаты исследования, сделать вывод о развитости композиционных умений.

6. Разработать серию занятий и методические рекомендации к ним, направленные на развитие композиционных умений у подростков.

Гипотеза исследования: Мы предполагаем, что композиционные умения у подростков будут развиваться эффективнее, если учащиеся будут создавать индустриальный пейзаж, применять различные виды рисования (рисование с натуры, по памяти, по воображению), различные техники рисования (коллаж, гуашь и др.)

Методы исследований: теоретические (анализ научной педагогической и методической литературы, обобщение); эмпирические (праксиметрический).

База исследования: Исследование проводилось на базе Муниципального бюджетного образовательного учреждения «средняя общеобразовательная школа №7», в 7 классе. В исследовании принимали участие 18 человек.

Глава 1. Теоретические основы развития композиционных умений у подростков посредством создания индустриального пейзажа

1.1. Сущность основных понятий: «умения», «композиция», «композиционные умения»

Непосредственными целями любого учебного предмета являются усвоение учащимися системы знаний и овладение ими определенными умениями. При этом овладение умениями происходит на базе усвоения действенных знаний, которые определяют соответствующие умения, т.е. указывают, как следует выполнять то или иное умение [8].

Для того чтобы разобраться в вопросе о путях и механизмах развития у учащихся умений, надо сначала уяснить, что они собой предоставляют.

Психологический словарь определяет понятие «умения» как способность выполнять какое - либо действие по определенным правилам. При этом, когда действие еще не достигло автоматизированности.

В психологической энциклопедии «умения» – «это промежуточный этап овладения новым способом действия, основанным на каком-либо правиле и соответствующим правильному использованию этого знания в процессе решения определенного класса задач, но еще не достигшего уровня навыка» [26].

А.В. Петровский утверждал, что «умения – это освоенный субъектом способ выполнения действия, обеспечиваемый совокупностью приобретенных знаний и навыков. Умение формируется путем упражнений и создает возможность выполнения действия не только в привычных, но и в изменившихся условиях» [11].

К.К. Платонов определяет умения, как «способность выполнять определенную деятельность или действия в новых условиях, образовавшиеся на основе ранее приобретенных знаний и навыков» [22].

Любой процесс обучения направлен на усвоение какой-либо информации или действия, которые в итоге станут умением или навыком.

Навыки - это способность человека осуществлять определенные действия почти на подсознательном уровне, то есть, не особо задумываясь. Для того, чтобы получить какие-то навыки необходимо повторить действие большое количество раз, что сформирует привычку осуществления действия. [22].

Можно рассмотреть навык как подкатегорию умения. Какая все же связь между этими понятиями? Эти понятия частично зависимы друг от друга и могут порождать друг друга.

Когда человек читает книгу, контролируя смысловое и стилевое содержание ее, то считывание букв и слов происходит автоматически. Когда же он читает рукопись для выявления в ней опечаток, то контроль направлен уже на восприятие букв и слов, а смысловая сторона написанного уходит на второй план. Но в том и в другом случае человек умеет читать, и это умение у него доведено до уровня навыка [13].

Умение обычно соотносят с уровнем, выражающимся на начальном этапе в форме усвоенного знания (правила, теоремы, определения и т.п.), которое понято учащимися и может быть произвольно воспроизведено. В последующем процессе практического использования этого знания оно приобретает некоторые операциональные характеристики, выступая в форме правильно выполняемого действия, регулируемого этим правилом. В случае каких-либо возникающих трудностей учащийся обращается к правилу с целью контроля за выполняемым действием или при работе над допущенными ошибками [21].

Это значит, что когда мы формируем в процессе обучения у ученика способность совершать какое-то действие, то сначала он выполняет это действие развернуто, фиксируя в сознании каждый шаг совершаемого действия. То есть способность выполнять действие формируется сначала как умение. По мере тренировки и выполнения этого действия умение совершенствуется, процесс выполнения действия свертывается, промежуточные шаги этого процесса перестают осознаваться, действие

выполняется полностью автоматизировано - у ученика образуется навык в выполнении этого действия, т.е. умение переходит в навык.

Но в ряде случаев, когда действие сложное, и его выполнение состоит из многих шагов, при любом совершенствовании действия оно остается умением, не превращаясь в навык. Поэтому умения и навыки различаются еще в зависимости от характера соответствующих действий [13].

Если действие элементарное, простое, используемое широко при выполнении более сложных действий, то его выполнение формируется обычно как навык, например, навык письма, чтения, устных арифметических действий над небольшими числами и т.д. Если же действие сложное, то выполнение этого действия, как правило, формируется как умение, в состав которого, входит один или несколько навыков.

Согласно авторам И. И. Ильясову и Н.А. Галатенко при обучении любой дисциплине должны формироваться и формируются четыре взаимосвязанных, основных вида умений:

«Типовые умения - умение решать типовые предметно специфические задачи с применением знаний по дисциплине;

Творческие умения - умение решать нестандартные задачи с использованием знаний по дисциплине;

Логические умения - умение осуществлять логические приемы на материале знаний по предмету;

Учебные умения - умение осуществлять общие приемы учебной работы» [22].

Так же существует несколько вариантов классификации «учебных умений» предлагаемые педагогами-исследователями Д.В. Татьянченко и С.Г. Воровщиковым. Учебные умения они делят на три группы:

Учебно-управленческие умения – это общеучебные умения, обеспечивающие планирование, организацию, контроль, регулирование и анализ собственной учебной деятельности учащимися;

Учебно-информационные умения – это общеучебные умения, обеспечивающие нахождение, переработку и использование информации для решения учебных задач;

Учебно-логические умения – это общеучебные умения, обеспечивающие чёткую структуру содержания процесса постановки и решения учебных задач.

Если подробнее рассматривать учебно-управленческие умения, то динамика представленных в программе учебно-управленческих умений отражает развитие самостоятельности учащихся в процессе учения, так как развитие самостоятельности есть переход от системы внешнего управления к самоуправлению. Очевидно, что в процессе обучения функция передачи учителем знаний должна уменьшаться, а доля самостоятельности учеников соответственно расти. Идеальным результатом обучения можно считать достижение такого уровня развития учебной деятельности учащихся, когда они могут самостоятельно ставить учебные задачи, находить способы их решения, организовывать себя на их осуществление, контролировать и оценивать условия, процесс и результаты своей деятельности. Д.В. Татьянченко и С.Г. Воровщиков выделяют для учебно-управленческих умений такие правила как:

- Понимать учебную задачу, предъявляемую для индивидуальной и коллективной деятельности;
- Понимать последовательность действий, предъявляемую по индивидуальному и коллективному выполнению учебной задачи;
- Соблюдать последовательность действий по индивидуальному выполнению учебной задачи в отведенное время;
- Соблюдать последовательность действий по коллективному выполнению учебной задачи в отведенное время;
- Соблюдать основные правила выполнения домашней учебной работы в определенных временных границах;

- Выполнять советы учителя по подготовке рабочего места для учебных занятий в школе и дома;
- Пользоваться учебными принадлежностями в соответствии с принятыми нормами;
- Соблюдать правильную осанку за рабочим местом;
- Выполнять советы учителя по соблюдению основных правил гигиены учебного труда;
- Сравнить полученные результаты с учебной задачей, с планом ее реализации;
- Владеть основными средствами различных форм контроля (самоконтроль, взаимоконтроль);
- Оценивать свою учебную деятельность и деятельность одноклассников по заданному алгоритму;
- Вносить необходимые изменения в последовательность и время выполнения учебной задачи [19].

Если подробнее ознакомиться с учебно-информационными умениями, то в качестве основания для группировки этих умений рассматриваются ведущие источники информации. Очевидно, что приоритетными и наиболее актуальными источниками информации в процессе школьного обучения являются тексты и реальные объекты. Под реальными объектами можно понимать предметы, живые существа, процессы, явления, объективно существующие в действительности. Д.В. Татьянченко и С.Г. Воровщиков выделяют для учебно-информационных умений такие правила как:

- Умение работать с реальными объектами как источником информации;
- Осуществлять наблюдение объекта в соответствии с целями и способами, предложенными учителем;
- Использовать по рекомендации учителя различные виды наблюдения;

- Осуществлять качественное и количественное описание наблюдаемого объекта;

- Формировать под руководством учителя простейшие модели.

Если подробнее рассматривать учебно-логические умения, то Д.В. Татьянченко и С.Г. Воровщиков выделяют для этих умений такие правила как:

- Определять объекты сравнения, т.е. отграничивать вещи и процессы от других вещей и процессов;

Определять аспект сравнения объектов, т.е. устанавливать точку зрения, с которой будут сопоставлять существенные признаки объектов;

- Выполнять неполное однолинейное сравнение, т.е. устанавливать либо только сходство, либо только различие по одному аспекту;

- Выполнять неполное комплексное сравнение, т.е. устанавливать либо только сходство, либо только различие по нескольким аспектам;

- Выполнять полное однолинейное сравнение, т.е. одновременно устанавливать сходство и различие объектов по одному аспекту;

- Выполнять полное комплексное сравнение, т.е. одновременно устанавливать сходство различие объектов по нескольким аспектам;

- Выполнять сравнение по аналогии, т.е. из сходства объектов в некоторых признаках делать предположение об их сходстве в других признаках [8].

Что касается условий развития умений, то нужно утверждать, что умения формируются только в практической деятельности, осуществляемой методами упражнений и обучения. Вне целенаправленной деятельности умения формироваться не могут.

Умения, со всеми входящими в них компонентами, наиболее успешно формируются при следующих основных условиях:

- Четко определенных целях учебной деятельности в смысле результата действий и цели упражнений (т. е. каких показателей действий надо достичь в процессе упражнений);

- Понимании правил и последовательности выполнения действий, направленных на достижение цели деятельности;
- Ясном представлении техники выполнения действий и их конечного результата, то есть наличии образа, которого следует достичь;
- Постоянном самоконтроле качества действий путем сличения их результатов со сложившимся в представлении или зрительно воспринимаемым образом;
- Своевременном обнаружении отклонений, ошибок и брака в учебной работе и внесении поправок в свои действия при следующих повторениях этих действий;
- Правильной самооценке успехов в достижении конкретной цели учебной деятельности и цели упражнений и наличии отчетливо осознанного стремления к совершенствованию осваиваемых действий [8].

Развитие умений – это обязательная конечная цель общего и профессионального обучения, его завершение. Умения лучше всего определяют подготовленность учащегося, становясь особенностями его личности. Ведь когда о рабочем говорят «умелец», а об учащемся «неумелый», то этим хотя и кратко, но точно характеризуют определенные особенности их личности.

В изобразительном искусстве композиция связана с необходимостью передать основной замысел, идею произведения наиболее ясно и убедительно. Главное в композиции – это создание художественного образа. Картины, написанные в разные эпохи, в совершенно различных стилях, поражают наше воображение и надолго запоминаются во многом благодаря четкому композиционному построению.

Советский энциклопедический словарь определяет понятие «композиция», как «составление, соединение, сочетание различных частей в единое целое в соответствии с какой-либо идеей. В изобразительном искусстве композиция – это построение художественного произведения, обусловленное его содержанием, характером и назначением» [28].

Е.А. Кибрик считает, что «композиция» – «это закономерно устроенный организм, все части которого находятся в неразрывной связи и взаимозависимости. Характер этой связи и взаимозависимости определяется идейным замыслом художника» [6].

А. Матисс понимает «композицию», как искусство размещать декоративным образом различные элементы, которыми располагает художник для выражения своих чувств. В картине каждая часть будет видна и будет играть роль, которая ей предназначена, роль главную или второстепенную. Все, что не имеет пользы для картины, тем самым вредно. Произведение несет гармонию целого: всякая излишняя деталь займет в восприятии зрителя место другой, существенной [30].

Энциклопедический словарь определяет понятие «композиция», как построение художественного произведения, обусловленное его содержанием, характером, назначением и во многом определяющее его восприятие.

Теоретический аспект проблемы композиции был основан на трудах крупных исследователей искусства таких как: М. Алпатов, Е. Адамов, Р. Арнхейм, В. Асмус, Н. Волков, Г. Гадамер, С. Даниэль, В. Кандинский, Е. Кибрик, П. Кудин, А. Лосев, Ю. Лотман, Б. Раушенбах, Н. Третьяков, В. Фаворский, Е. Фейнберг и др.

Композиция каждый раз ставит перед художником сложные вопросы, ответы на которые должны быть точными, оригинальными, неповторимыми. В композиции важно все – масса предметов, их зрительный «вес», размещение их на плоскости, выразительность силуэтов, ритмические чередования линий и пятен, способы передачи пространства и точка зрения на изображаемое, распределение светотени, цвет и колорит картины, позы и жесты героев, формат и размер произведения и многое другое.

Художники используют композицию как универсальное средство, чтобы создать живописное полотно, скульптуру или произведение декоративно-прикладного искусства, добиться их образной и эмоциональной выразительности. Композиция же – не только мысль, идея произведения, ради

выражения которой художник берется за кисть и карандаш, это и определенно созвучная душе художника и требованиям времени пластическая форма выражения [6].

Энциклопедический словарь определяет такие виды композиций как: плоскостная композиция, объемно-фронтальная композиция, объемно-пространственная композиция, глубинно-пространственная композиция.

Под фронтальной композицией понимается такая композиция, все элементы которой не выступают над плоскостью листа. К ним относятся рисунок, аппликация, инкрустация, рисунок ткани и т.д.

Под объемно-фронтальной композицией понимается композиция, которая предусматривает компоновку рельефных элементов на плоскости. Такая композиция применяется в скульптуре и ДПИ, при оформлении фасадов зданий, резьбе на поверхности мебели, в декоративных изделиях из пластичных материалов.

В данном случае все элементы располагаются в двух направлениях: вертикальном и горизонтальном.

Под объемно-пространственной композицией понимается композиция, составленная из взаимосвязанных объектов, размещенных на разных уровнях и плоскостях. Примером такой композиция является: оформление прилавков и стеллажей с полками разной глубины, выставочные стенды и т.д. Она рассчитана на восприятие с одной, двух или трех сторон. В данном случае выразительность композиции зависит от угла зрения (при низко расположенной линии горизонта возникает ощущение монументальности) [23]. Выразительность объемной композиции зависит от угла зрения.

Под глубинно-пространственной композицией понимается композиция, создающая связь с пространством, в котором они размещены. Такая композиция применяется в интерьерах, парковых площадях, в оформлении глубоких витрин. Особенность объёмно-пространственной композиции заключается в том, что она может рассматриваться со всех сторон (элементы располагаются в разных плоскостях). Если компоновкой

предусмотрено членение пространства на ряд последовательных планов, ощущение глубины усилится [20].

Композиция строится по определенным законам. Ее правила и приемы взаимосвязаны между собой и действуют во все моменты работы над композицией. Все направлено на достижение выразительности и цельности художественного произведения.

Поиск оригинального композиционного решения, использование средств художественной выразительности, наиболее подходящих для воплощения замысла художника, составляют основы выразительности композиции. Голубева О.Л. выделяет такие основные законы композиции как: «закон цельности, закон равновесия, закон соподчинения» [24].

Подробнее рассматривая закон цельности, нужно сказать, что соблюдение этого закона обеспечивает восприятие произведения как единого целого, в котором ни один из элементов не выглядит чужеродным. При этом композиция и является той системой, в которой благодаря наличию внутренних связей объединяются в неделимое целое все элементы форм и содержаний. В композиции гармонично упорядоченными становятся все её элементы. Одновременно должна соблюдаться и целостность формы, и целостность между её элементами [20].

Целостная композиция характеризуется органичным объединением главных и вспомогательных её компонентов.

Под законом равновесия понимается то, что композиция будет называться равновесной, если все её компоненты будут находиться в балансе между собой. Зрительно уравновешенность элементов воспринимается как устойчивость. Пятна цвета и объёмы должны распределяться вокруг центра так, чтобы создавалось ясное впечатление устойчивости [6].

Равновесие бывает статическим и динамическим. О статическом равновесии говорят, если части композиции сбалансированы между собой таким образом, что вызывают ощущение зыбкой неподвижности. Композиция

из элементов в состоянии динамического равновесия, напротив, производит впечатление движения.

Закон соподчинения – это установление иерархических отношений между композиционным центром - доминантой - и остальными элементами. При этом последние должны не только играть второстепенную роль по сравнению с доминантой, но и усиливать её.

Выделяются доминанты первого и второго порядка (акценты). Если в композиции присутствуют элементы двух уровней - доминанта и элементы второго плана, либо доминанта и акцент, то такая иерархия называется двухуровневой. Соответственно, в трёхуровневой иерархии будут присутствовать, к примеру, доминанта, акцент и элементы второго плана [29].

Законы композиции включают многочисленные правила относительно сюжетно-композиционного центра, восприятия объектов изображения, расположения основного на заднем плане, портретного изображения головы или фигуры, а также параллельности, ритма, симметрии и асимметрии. К композиционным приёмам относятся приёмы диагональных направлений, пространства, вертикали и горизонтали, передачи впечатления монументальности, и т.д. [17].

К выразительным средствам композиции в декоративном и прикладном искусстве относят линию, точку, пятно, цвет, фактуру и т.д. Эти средства являются в то же время и элементами композиции. Исходя из поставленных задач и целей и учитывая возможности определенного материала, художник использует необходимые выразительные средства. Сокольникова Н.М. выделяет такие основные выразительные средства композиции как: линия и пятно, фактура, контраст, нюанс, ритм, доминанта, симметрия и асимметрия, цвет [26].

Линия и пятно - являются в графике основными выразительными средствами, которые несут на себе не только функцию языка данного изобразительного вида искусства, но также задают настрой в формате листа: подъём (вертикаль и диагональ - вверх), падение (вертикаль и диагональ -

вниз), беспокойство (пунктир), покой (горизонтальная прямая), неуверенность (линия из точек), нервозность, нервозность, жёсткость, гротесков ость (ломанная, угловатая линия), плавность (кривая, плавная линия) удаление (тонкая линия), приближение (толстая линия). Пятно чаще работает на силуэт, поддерживает линию в листе, организует плоскость листа, работает в контраст белому.

Фактура - свойства, характеризующие общее строение поверхности формы (шероховатая, гладкая). Фактура материала зависит от плотности и величины микроискажений поверхности.

Контраст - резко выраженное различие форм, характеристик элементов друг от друга. Контраст усиливает, подчёркивает различие свойств форм, делает их единство более напряжённым, впечатляющим. Это контраст: масс, форм, размеров, цвета, фактур, направлений.

Нюанс – отношение форм незначительно различающихся сравнительными свойствами, так что их сходство выражено сильнее, чем различие. Нюанс используется в борьбе с монотонностью, жёсткостью ритма в построении композиции.

Ритм - одно из важнейших средств приведения многообразных элементов формы к единству - упорядочение их расположения. Закономерное чередование линий, пятен, тона, цвета, масс, фактур, форм, направлений в формате. Важнейшим признаком ритма является повторность элементов формы и интервалов между ними. Ритмические повторы могут быть равномерными, убывающими или нарастающими. В соответствии с этим повторность может быть двух типов: статическая и динамическая [28].

Доминанта - главенствующая, вызывающая на себя внимание, подчиняющая себе. Доминанта может быть: доминанта цвета, формы, тона, массы, размера.

Симметрия - одинаковое расположение элементов относительно какой-либо точки, оси или плоскости, называемых центром, осью или плоскостью симметрии. При повороте фигуры вокруг центра, оси или плоскости

симметрии, элементы полностью замещают друг друга. Симметрия является одним из важных средств достижения единства и художественной выразительности композиции.

Асимметрия - сочетание и расположение элементов, при котором ось или плоскость симметрии отсутствуют. В такой композиции для достижения единства формы особенно важна зрительная уравновешенность всех её частей по массе, фактуре, цвету. В сложной композиции симметричные группы элементов могут сочетаться с асимметричными.

Цвет - свойство тел вызывать то или иное зрительное ощущение в соответствии со спектральным составом отражённого или излучаемого ими света [22].

Одной из центральных задач нынешнего художественного образования выдвигается повышение развития композиционных умений учащихся с целью развития знаний о композиции, необходимые для будущей творческой деятельности, для решения сложных композиционных задач.

В энциклопедическом словаре «композиционные умения» – это «сознательное владение приемами художественной деятельности, основанной на изобразительно-выразительных средствах. В процессе развития композиционных умений происходит совершенствование навыков, которые зависят от сложности, индивидуальных особенностей психического состояния личности, от методики проведения упражнений, обучения в ходе практических работ, обстановки, знания обязанностей» [27].

Любой рисунок начинается с композиционного размещения изображений на листе бумаги. От того как скомпоновано то или иное изображение, во многом зависит общее впечатление от рисунка. Одним из главных требований в учебном рисунке является умение правильно размещать изображения предметов.

Композиция воспитывает образное мышление, является признаком, определяющим профессиональную зрелость, мастерство и творчество, умение воплощать идеи и образы. Главное в композиции – умение размещать

предметы и их части так, чтобы создать единое гармоническое выразительное целое. Умение точно и выразительно размещать изображение в пределах формата является непременным условием в композиции.

Хорошая композиция придает художественному произведению цельность, выразительность и гармонию, что является главным признаком любого художественного произведения. Хорошо технически выполненные рисунки с плохой компоновкой заметно теряют свои достоинства, тем самым снижается общее впечатление от работы в целом. Как сказал Леон Баттиста Альберти: «Никогда не берись за карандаш или кисть, пока ты как следует не обдумал, что тебе предстоит сделать и как это должно быть выполнено, ибо поистине, проще исправлять ошибки в уме, чем соскабливать их с картины» [23].

При работе над композицией с натуры необходимо:

- Определить задачи и цели (смысловое содержание учебной или натурной постановки);
- Изучить натурную постановку и определить точку зрения;
- Определить масштаб и характер предметов и правильно расположить лист бумаги;
- Разместить и уравновесить предметы на листе бумаги;
- Определить центр композиции;
- Построить предметы с учетом перспективы, пропорции и передачи характера.
- Выявить объем предметов посредством тени;
- Обобщить и завершить работу над композицией [17].

При учебном рисовании с натуры предметов, задачи композиции сводятся к целесообразному размещению рисунка на листе бумаги. В этом случае, прежде чем приступить к выполнению простой учебной задачи, всю подготовительную работу необходимо проделать в уме: нужно уметь представить работу уже нарисованной. При решении композиции учащийся должен учитывать все стороны учебного рисунка - конструкцию, движение,

пропорции, перспективу, светотень, цвет и фактуру изображаемых на листе предметов.

Первым шагом при построении грамотной композиции является выбор размера изображения и его размещение на листе. Это очень ответственный момент. Случайное, необдуманное размещение как правило часто требует переделки, которая в свою очередь ведет к потере времени и притупляет свежесть восприятия. Иногда это вызывает неудовлетворенность и нежелание уже в начальной стадии рисования композиции продолжать рисунок и уже в будущем интерес к работе будет потерян. Поэтому к созданию композиции нужно приступать обдуманно и с расчетом. Первая задача рисующего – уместить изображение на выбранном размере и формате листа – это должно оставаться постоянным требованием, одной из основ учебного рисунка [31].

Размещение изображения на листе определяется следующими условиями: предметом изображения, поставленной задачей данного упражнения (темой), форматом и размером листа. Если в творчестве многообразие задач определяет и разнообразие композиционных решений, то ограниченные той или иной целью (конструкция, движение, светотень, перспектива) задачи учебного рисунка с натуры, по памяти, по воображению предъявляют более строгие требования к размещению рисунка на листе бумаги. При рисовании композиции с натуры главным является повторение формы предмета, поэтому формат листа должен быть использован как можно полнее и размер изображения должен приближаться по возможности к размеру натуры, так как в маленьком по размеру рисунке предмета большие ошибки не заметны, а на большом изображении видна и малая ошибка [17].

Вторым важным моментом в последовательности размещения в композиции является поиск композиционного центра. Центр композиции способствует формированию композиции как единого целого, не даёт картине развалиться на составные элементы, также он удерживает внимание смотрящего. Зритель может долго рассматривать картину, при этом в композиционный центр его внимание будет возвращаться очень часто. Это

своеобразный магнит, постоянно притягивающий взор. Совершая визуальное путешествие по картине, зритель часто начинает маршруты с композиционного центра и в него же и возвращается [6].

Прежде чем приступить к исполнению рисунка на листе любого данного формата, полезно сделать несколько эскизов композиции малого размера, на полях крупноформатного листа или на отдельном листе бумаги. Любому художнику, прежде чем писать серьёзную картину, создаёт её эскиз. В нем он продумывает сюжет картины, размеры и соотношение объектов, расположение персонажей, освещение, что будет главным, а что второстепенным, и, что немаловажно, как будет двигаться глаз зрителя по картине [17].

Сейчас проблема развития композиционных умений, чувства композиции, чувство гармонии при восприятии мира очень актуальна. Развитие композиционных умений позволяет ребенку замечать прекрасное и безобразное в жизни в искусстве, понимать и видеть гармонию окружающего мира. В процессе развития композиционных умений совершенствуются мыслительные операции: синтез, анализ, сравнение, развиваются умственные способности, умение планировать свою деятельность. Это содействует умственному развитию, которое, в свою очередь, обеспечивает полноценное развитие личности ребенка.

Под композиционными умениями мы понимаем: умения необходимые для создания, построения композиции. К ним можно отнести следующие умения: умение выделять композиционный центр; умение создавать динамичную композицию; умение выполнять статичную композицию; умение создавать композицию с помощью ритма; умение соблюдать пространственные отношения в композиции; умение подбирать цветовое решение композиции; умение создавать композицию с помощью контраста; умение создавать целостную и уравновешенную композицию.

1.2. Особенности развития композиционных умений у подростков

Развитие композиционных умений в процессе рисования композиции у учащихся среднего школьного возраста во многом зависит от возрастных особенностей. В физиологическом плане границы подросткового возраста примерно совпадают с обучением детей в 5-8 классах средней школы, и охватывает возраст от 11-12 до 14-16 лет. Особое положение подросткового периода в цикле развития, отражено в других его названиях: "переходный", "трудный", "критический" в них зафиксирована сложность и важность происходящих в этом возрасте процессов развития, связанных с переходом от одной эпохи жизни к другой, это заметно отображается на способностях детей в изобразительном искусстве, творчестве [10].

Переход от детства к взрослости составляет основное содержание и специфическое отличие всех сторон развития в этот период физического, умственного, нравственного, социального. Важность подросткового возраста определяется и тем, что в нем закладываются основы и намечаются общие направления формирования моральных и социальных установок личности.

Подростки направляют умственную деятельность на ту сферу, которая больше всего их увлекает.

Этот возраст характеризуется эмоциональной неустойчивостью и резкими колебаниями настроения. Наиболее аффективные бурные реакции возникают при попытке ущемить самолюбие. Пик эмоциональной неустойчивости приходится у мальчиков на возраст 11-13 лет, у девочек - 13-15 лет. Характерна для подростков полярность психики:

- Целеустремленность, настойчивость и импульсивность, неустойчивость;
- Повышенная самоуверенность, безапелляционность в суждениях быстро сменяется ранимостью и неуверенностью в себе [7].

Ведущей деятельностью в этом возрасте является коммуникативная, общаясь, в первую очередь со своими сверстниками подросток получает необходимые знания о жизни. Очень важным для подростка является мнение

о нем группы, к которой он принадлежит. Сам факт принадлежности к определенной группе придает ему дополнительную уверенность в себе. Положение подростка в группе, те качества, которые он приобретает в коллективе, существенным образом влияют на его поведенческие мотивы. Изолированность подростка от группы, может вызывать фрустрацию и быть фактором повышенной тревожности.

В современной западной литературе широкое распространение получила концепция Эрика Эриксона о кризисе идентичности как главной особенности подросткового возраста (под идентичностью понимается определение себя как личности, как индивидуальности). Эриксон называет этот кризис: ««Идентификация или путаница ролей». Подросток активно «примеряет» на себя различные социальные роли, определяет требования, возможности и права, присущие каждому новому образу» [21].

Безусловно, в ролевом веере будут присутствовать и негативные объекты, само существование которых может провоцировать конфликтные ситуации. Суть "подросткового комплекса" Эрика Эриксона составляют свои, свойственные этому возрасту и определенным психологическим особенностям - поведенческие модели, специфические подростковые поведенческие реакции на воздействия окружающей среды. Подростковая фаза первичной социализации - все подростки этого возраста - школьники, находящиеся на иждивении родителей или государства [3].

Социальный статус подростка мало чем отличается от детского. Психологически этот возраст очень противоречив, для него характерно диспропорции уровней и темпов развития. Подростковое "чувство взрослости" главным образом уровень, предвосхищающий положение, которого подросток фактически не достиг. Для подростка очень важно, чтобы его взрослость была замечена окружающими, чтобы форма его поведения не была детской, что также отражается на творческих работах. Ученики стараются быстрее нарисовать рисунок, причем, не соблюдая правил, и

похвастаться своей работой. Ценность работы для подростка определяется ее взрослостью [2].

Изучение композиции дает широкие возможности для творческой самореализации личности. Проникновение в мир искусства, освоение его законов позволяют раскрыться собственному «Я». Стремление выразить себя, проявить свою «самость» - высшая человеческая потребность, которая резко начинает проявляться в подростковом возрасте. Потребность к самореализации, раскрытие собственного природного потенциала происходит безболезненно в том случае, если индивидуальные потребности подростка «укладываются» в систему общественных ценностей. Если же этого не происходит, для подростка притягательными становятся иллюзорные ценности, направляющие на ложные пути самореализации [4].

Поэтому так важно именно в подростковый период развития личности наполнить зыбкий внутренний мир подростка духовными ценностями искусства, погрузить в атмосферу творчества, направить на путь самосовершенствования.

По словам Пьянковой Н.И., «характерной чертой этого возраста, является пытливість ума, стремление к познанию. Подросток жадно стремится овладеть как можно большим количеством знаний и это замечательно, но при этом, он может не обратить должного внимания на их систематичность. Все это в совокупности иногда может и негативно отразиться при работе над композицией» [23].

Практика работы с подростками показывает, что у них происходят изменения в направлении художественных интересов. Ведущим становится интерес к различным материалам и техникам.

В среднем школьном возрасте новые теоретические понятия лучше усваиваются, если они представлены наглядно: при сопоставлении предметов с их изображениями образ одного из них позволяет увидеть особенности другого [16].

Как известно, учащиеся в среднем звене в процессе рисования часто общаются с увлекательными их образами, рассказывают о них. Но эта активность еще не регулируется в достаточной мере определенным замыслом, замысел еще неустойчив и часто изменяется в процессе рисования [14].

В средней школе работа над тематической композицией заключается в следующем: учащихся знакомят с разнообразными материалами и техниками, а затем через систему творческих заданий у детей формируется умение самостоятельно выбирать наиболее подходящий художественный материал или технику для воплощения замысла. Ребенок, создавая композицию, выбирает сюжет, решает композиционные и другие изобразительные задачи, добивается образной выразительности работы [10].

Как известно, в среднем школьном возрасте ведущая деятельность – это учение. Как мы и говорили ранее, от класса к классу, наряду с усложнением изображения, меняются и эстетические требования ребенка к своему рисунку. Он все больше стремится к правдоподобности изображения, а значит, к передаче объема, перспективы, конструктивных особенностей предмета и т. п. Однако передача пространства в рисунке еще представляет достаточную сложность, так как перспективные сокращения предметов неизменно меняют знакомые детям формы. Ребята смело выполняют эскизы композиций, что помогает добиться наилучшего воплощения замысла [11].

Исследователи уже давно обратили внимание на определенную динамику изменения композиционно-пространственного построения детских рисунков.

Возрастные особенности, проявляющиеся в придании своим изображениям все больше и больше пространственных качеств, здесь очевидны.

Восприятие пространства представляет собой чувственно-наглядное отражение пространственных свойств вещей (их величина, форма), а также их пространственных отношений, подразумевающих расположение относительно друг друга и воспринимающего субъекта.

Известный советский психолог А. А. Люблинская, специально занимавшаяся вопросами восприятия пространства детьми, в связи с отмеченной возрастающей ролью слова в отражении этого пространства, выделила три категории усваиваемых ребенком элементарных знаний о пространстве: «1) отражение удаленности предмета и его местоположения; 2) ориентировка в направлениях пространства; 3) отражение пространственных между предметами» [18].

От класса к классу все заметнее использование признаков масштабности для композиционно-пространственных построений [13].

Элементарные умения дети получают при рисовании улицы в системе центральной перспективы. Здесь же закрепляются знания о линии горизонта, точке схода. Другим типичным заданием в школьной практике является изображение интерьера в системе центральной перспективы, но часто, в таких рисунках линейное построение перспективы настолько осложняет задачу школьника, что сюжет теряет свою выразительность – мебель и люди слабо вписываются в пространственную ситуацию.

Комарова Т.С. отмечает, что в начальных классах в единичных рисунках обнаруживаются отдельные признаки использования перспективных сокращений в изображениях отдельных объектов – дорога, река. В 5-6 классах этот показатель несколько улучшается, но явные признаки системы перспективных построений наблюдается у детей, специально занимающихся изобразительной деятельностью [10].

Художественно-педагогическая практика выработала целую систему целенаправленных действий по развитию умений конструктивного построения. Среди самых простых действий в конструктивном построении изображения является проведение осевых линий (линий симметрии).

Проведение вспомогательных линий проявляется только в условиях целенаправленных действий учителя. В младших классах появляется лишь в отдельных случаях, в 5-6 классах может наблюдаться значительно чаще, в

условиях специализированного обучения используется сознательно повсеместно [21].

За композиционной деятельностью школьников можно наблюдать путем сравнения рисунков по композиции детей младшего школьного возраста и детей среднего школьного возраста. Таким образом, мы можем проследить за тем, какие композиционные особенности проявлялись у младших школьников и как теперь проявляются у школьников подросткового возраста.

Необходимым условием для развития художественных способностей является создание атмосферы, благоприятной для проявления новых идей и мнений. Подростки, имеющие низкую самооценку, часто не могут реализовать своих способностей, поэтому педагогам необходимо оказать помощь в развитии у подростка позитивного представления о себе путем внимательного и доброжелательного отношения к ним, поощрения их деятельности [23].

Для подросткового возраста характерны такие особенности развития как: интерес к различным техникам выполнения композиции; интерес к различным художественным материалам; нацеленность на результат проделанной работы, стремление к правдоподобности изображения, а значит, к передаче объема, перспективы, конструктивных особенностей предметов; ориентир на художественные образцы непосредственно высокого качества выполнения.

1.3. Развитие композиционных умений у подростков посредством создания индустриального пейзажа

«История пейзажа началась очень давно, когда первобытный человек начал украшать стены своих пещер примитивными изображениями озёр, рек и деревьев. Во все эпохи и во все времена, самые лучшие и талантливые художники отдавали дань жанру пейзажа, создавая настоящие шедевры живописи, которые являются гордостью и изюминками коллекций картин во многих музеях по всему миру» [28].

Национальная историческая энциклопедия определяет понятие «пейзаж», как жанр изобразительного искусства, посвященный изображению природы во всем многообразии ее форм, обликов, состояний, окрашенному личным восприятием художника [6].

Так же национальная историческая энциклопедия утверждает, что «пейзаж» – «это вид, изображение какой-либо местности. Жанр живописи и графики, в котором предмет изображения – природа». [1]

С течением времени возникают всё новые разновидности пейзажной живописи. Изначально существует лишь так называемый видовой пейзаж, причём это свойственно в основном для графики, в которой идея вечно обновляющейся природы служила наиболее понятным проявлением жизни. Но изображение природы служит лишь частью композиции и не выводится на первый план. Как, например, ландшафтный дизайн, который всегда оставаясь по большей части фоном, тем не менее, является важнейшей деталью, оказывающей влияние на ваше впечатление от вида садового участка.

Во времена Ренессанса содержательность пейзажа повышается: рядом с обычным видовым, топографическим появляются идиллический и героический, которые более эмоционально насыщены. А картины, которые можно отнести к чисто пейзажному жанру впервые начинают писать художники из Нидерландов - Херри мет де Блес и Иоахим Патинир. В более поздние времена в пейзажной живописи отражаются определённые

настроения и мотивы, свойственные для различных художественных направлений: романтизма, классицизма, и даже модернизма. Величайшие русские мастера пейзажа - это Исаак Левитан, Константин Юон, Иван Шишкин, Василий Поленов, Николай Рерих, Архип Куинджи [28].

Двадцатый век приносит в пейзаж ещё две разновидности - индустриальный и городской (городской пейзаж часто называют ведутой). Но картины старых мастеров до сих пор пользуются большой популярностью, и многие с удовольствием украшают свои дома репродукциями знаменитых полотен.

Неисчерпаемое многообразие природы породило в изобразительном искусстве различные виды пейзажного жанра: сельский, городской, парковый, морской, архитектурный, индустриальный пейзаж.

Сельский пейзаж - это сельская местность, где архитектурные сооружения как бы дополняют деревенские мотивы. Это направление пейзажного жанра было популярно во все времена вне зависимости от моды. Художников в сельском пейзаже привлекает умиротворенность, своеобразная поэзия сельского быта, гармония с природой. Дом у реки, скалы, зелень лугов, проселочная дорога давали толчок вдохновению художников всех времен и стран.

К сельскому пейзажу прибегали многие художники - Васильев, Саврасов, И. Левитан, Коровин и другие не менее известные художники. Например: И.И. Левитан - «Владимирка», И.И. Шишкин - «Лесные дали» [1].

Городской пейзаж - такое направление в живописи, как городской пейзаж, стал результатом нескольких столетий развития пейзажной живописи. Городской пейзаж – это фонтан в тихом скверике, это легкий осенний дождик в старом квартале, это лучи солнца, что запутались в листве, это меланхоличные прохожие, гуляющие по старой брусчатке, это разноцветные крыши домов и разнообразие фасадов, это размеренное течение городского времени. Неповторимую картину жизни городов своего времени создал

Кустодиев. Например: Камиль Писсарро - «Оперный проезд в Париже», Е. Лансере - «Петербург начала XVIII века».

Парковый пейзаж - первые пейзажи, появившиеся в России в XVIII веке, являли собой именно парковые пейзажи - топографические виды великолепных дворцов и парков. Во времена Елизаветы Петровны был издан атлас гравюр с видами Петербурга и его окрестностей, выполненный по рисункам М. И. Махаева. В парковом пейзаже изображают уголки природы, созданные для отдыха людей, гармонично сочетаются природные формы с декоративной скульптурой и архитектурой [26].

Морской пейзаж или «марина» - направление в пейзажной живописи, связанное с изображением водной стихии; художников, чье творчество связано с этой тематикой, называют маринистами. Как говорил талантливейший русский маринист И.К. Айвазовский, движение живой стихии для кисти неуловимо, и написать море так же сложно, как молнию или порыв ветра. В разное время морская тема в пейзажном жанре привлекала таких известных художников, как А.П. Боголюбов, К.Ж. Верне, В.В. Мешков.

Архитектурный пейзаж - пейзаж, в котором художник обращает главное внимание на изображение памятников архитектуры в синтезе с окружающей средой. Архитектурный пейзаж получил широкое распространение в XVIII веке: Ф. Алексеев - «Красная площадь в Москве», Вермер Делфтский - «Уличка» [28].

В 30-е годы появилось интересное направление, получившее название «индустриальный пейзаж». В нем наша отражение романтика восстановления народного хозяйства: строительство крупных объектов промышленности, индустриальный рост. Многие художники не могли просто пройти мимо созидательной жизни своих сограждан. К индустриальному пейзажу как теме обращались такие живописцы, как Б. Яковлев, П. Котов, И. Машков, А. Самохвалов, А. Куприн и многие другие пейзажисты. [5]

В русском искусстве 20 века изображение города очень многолико, художников привлекает разнообразие форм и конструкций, непрерывное

движение, быт наших улиц, вид городских строений. Городской пейзаж плавно переходит в индустриальный.

В чем же заключается специфика такого нового для изобразительного искусства жанра, как индустриальный пейзаж? Чем он отличался от пейзажа традиционного, ландшафтного? Формирование индустриального пейзажа происходило на рубеже XIX и XX веков в недрах городского архитектурного пейзажа, поскольку промышленное производство являлось неотъемлемой частью развитой городской культуры, нового времени. Город как явление культуры и, в частности, современный мегаполис как воплощение урбанизма, стал восприниматься в начале XX века как синоним современности. Следует отметить, что в представлении многих художников этого времени современность заключалась не только в том, что изображает художник, но в том, какими выразительными средствами он это делает. Быстрые темпы современной жизни, новейшие технологии формировали психологию жителя мегаполиса. Необходимо было выработать новые художественные приемы для воплощения постоянно меняющегося облика окружающей человека среды [28].

Таким образом, индустриальные пейзажи были и продолжают оставаться неизменным атрибутом кабинетов руководителей предприятий, вестибюлей и корпоративных музеев. Эта традиция сохранилась в несколько трансформированном виде и теперь стала частью организационной культуры.

В современном мире индустриальный пейзаж продолжает развиваться с учётом новых тенденций в промышленном и ландшафтном дизайне, переходя на новую стадию своей эволюции.

Тема «пейзаж» проходит параллельно по всей школьной программе, поэтому ей уделяется такое большое внимание как в пособиях по методике преподавания, так и в практической подготовке будущих преподавателей изобразительного искусства. Обучение изображению пейзажа позволяет наиболее полно овладеть основными умениями конкретно образного метода передачи действительности – основой грамотного реалистичного

изображения. Для пейзажных работ в общеобразовательной школе отводится много часов. Начиная с младших классов, учащиеся сначала изображают отдельные детали архитектуры, затем по степени сложности переходят к изображению группы архитектурных объектов [23].

Школьная программа по изобразительному искусству предусматривает изображение пейзажа на уроках композиции. Учитель должен обратить внимание учащихся на то, что нужно уметь эмоционально воспринимать образ природы, выделять главное в пейзаже, определять изменение цвета в зависимости от расстояния изображаемых предметов. Исходя из всего этого, видна потребность в систематизации и углубленном изучении данной темы.

Наиболее доступной темой для развития композиционных умений для детей является пейзаж. Обучая детей пейзажу, им прививаются знания о композиции, линейной и воздушной перспективе, цветовых отношениях и колорите картины. На данных уроках у детей формируется восприятие разнообразия красок природы [13].

В школьных программах наиболее углубленно предлагается изучение пейзажа как раз с 5-6 классов. В среднем звене программа соответственно усложняется, увеличивается объем информации, усложняются цели и задачи, меняется техника исполнения работ. Учащиеся знакомятся с различными материалами, такими как гуашь, пастель, цветные художественные мелки.

В программе под редакцией Неменского Б. М. так же предусмотрены уроки по теме «Пейзаж» и беседы на эту тему. Методическое пособие построено по годам обучения и выражает основные педагогические принципы, заложенные в программе «Изобразительное искусство и художественный труд» и реализованные в учебниках (учебных комплектах) [1].

Занятия построены от простого к сложному, начиная с первых классов школы. В среднем звене программа соответственно усложняется, учащимся предлагается изучить построение пространства с помощью линейной и воздушной перспективы. Узнать больше о жанре «Пейзаж» как о

самостоятельном жанре. Наиболее углубленное изучение предлагается опять-таки на 5-6 классы.

Хорошим дополнением для развития умений школьников в изобразительном искусстве, являются различные виды внеклассных и внешкольных работ. Школы искусств, изостудии, кружки дают возможность детям самостоятельно, творчески подходить к поставленным задачам, что соответственно улучшает результат работ.

Выбрать выразительные сельские и городские пейзажные мотивы не просто. Для этого можно использовать рамку видоискателя. Постепенно можно развить умение находить в привычных пейзажах значимые для изображения картины.

После выбора пейзажного мотива следует подумать о выборе высоты линии горизонта. Один и тот же пейзаж будет выглядеть величественно при низкой точке зрения и обычно, если линия горизонта будет проходить через центр листа. Высокое расположение линии горизонта или вынесение ее за пределы листа позволяет показать большую часть земной поверхности [28].

Постоянное выполнение набросков, зарисовок, упражнений и длительных рисунков поможет взглянуть на природу другим, более внимательным взглядом, доставит радость и удовольствие от процесса творчества. Очень важно изучить процесс рисования отдельных элементов пейзажа.

Работа над длительным рисунком пейзажа начинается с композиционных эскизов небольшого размера. Лучше использовать форматы, вытянутые по горизонтали и вертикали, прямоугольные, квадратные, а также разнообразные художественные материалы.

Наиболее удачное композиционное решение можно использовать для выполнения длительного рисунка, который начинается с линейного построения. На следующем этапе уточняют форму объектов, их пропорциональные соотношения, перспективные сокращения плоскостей,

прорисовывают детали. Затем переходят к светотеневой проработке пейзажа в целом [6].

В число учебных задач, решаемых пейзажистом, может входить передача определенного времени суток, состояния природы или времени года.

Пейзаж является необходимым компонентом в изучении композиции и развития композиционных умений. Изучение природы, изменения цвета и тона предметов на пленэре в зависимости от освещенности при различных природно-погодных состояниях и времени суток, анализ этих изменений и выявление закономерностей имеют колоссальное значение для развития учеников, обучающихся композиции [5].

Успех во многом будет зависеть от правильной последовательности работы, от правильного определения цели, а также от способов достижения целей, то есть методов обучения.

С детьми во время школьного курса следует практиковать разные типы пейзажей, как по памяти, представлению, так и воображению.

Обязательно нужно писать сельский пейзаж. Он как ни один другой из типов пейзажей, развивает у школьников чувство пространства. Такой пейзаж не требует от детей четкости предметных форм и линий, но на нем делается акцент передачи воздушной перспективы. Поэтому, если школьники впервые пишут такой тип пейзажа, следует включить в зрительный ряд во время теоретического материала фотографии и репродукции пейзажей в пасмурное и туманное время, где тоновая градация от переднего к заднему плану более наглядная [28].

В городском типе пейзажа большую роль играет правильная передача линейной перспективы и так же пространственные отношения. Такие работы сложнее по композиции, так как имеют разнообразие форм, линий и объемов. Но легче в отношении передачи воздушной среды, потому что, в основном, не имеют видимого горизонта, который закрыт «ширмой».

На уроках городского пейзажа школьники более углубленно знакомятся с изображением образа города в живописи и графике, с

особенностями изображения города, будут выполнять городской пейзаж, создавая его образное решение.

Рисование современного городского индустриального пейзажа является одним из эффективных способов развития композиционных умений у подростков. Тема города, современной архитектуры актуальна для подростков. Работая над рисованием индустриального пейзажа, подростки будут изображать то, что они видят ежедневно. Процесс создания композиции будет проходить легче и доступнее, так как вокруг них будет достаточное количество готовых образов. Будет осуществляться поиск оригинального композиционного решения, использование средств художественной выразительности, наиболее подходящих для воплощения замысла.

Обучение пейзажу - это постоянное решение возникающих в ходе познания природы проблем (комплекса проблемных задач), приводящих ученика к новым композиционным решениям, к новым открытиям. То есть специфика обучения пейзажу заставляет учащегося находиться в состоянии постоянного поиска, так как каждая новая встреча с окружающей действительностью - это новая проблема выбора, решение целой системы новых проблем и проблемных задач.

Выводы по 1 главе

На основе анализа психолого - педагогической литературы по теме исследования, можно сделать выводы, что развитие композиционных умений у подростков является актуальной проблемой, так как степень развития данных умений влияет как на результат обучения композиции и обучения изобразительному искусству в целом.

Умения – это способность выполнять определенную деятельность или действия в новых условиях, образовавшиеся на основе ранее приобретенных знаний и навыков. Умения формируются только в практической деятельности, осуществляемой методами упражнений и обучения. Вне целенаправленной деятельности умения формироваться не могут.

Композиция – это составление, соединение, сочетание различных частей в единое целое в соответствии с какой-либо идеей.

Композиция является ведущей дисциплиной. Она помогает развитию творческого мировоззрения и развивает художественное и образное мышление. Она помогает выявлению и развитию индивидуальных склонностей и способностей учащихся. Работа над композицией развивает творческие способности, композиционные умения, приучает к самостоятельности, дает возможность передать свое восприятие мира. Композиция предусматривает выполнение значительного числа разнообразных заданий – как краткосрочных, так и длительных, преследующих разные учебные задачи. Развитие композиционных умений – это конечная обязательная цель обучения на уроках изобразительного искусства.

Композиционные умения – это умения, необходимые для создания, построения композиции. К ним можно отнести следующие умения: умение выделять композиционный центр; умение создавать динамичную и статичную композицию; умение создавать композицию с помощью ритма; умение соблюдать пространственные отношения в композиции; умение подбирать

цветовое решение композиции; умение создавать композицию с помощью контраста; умение создавать целостную и уравновешенную композицию.

Подростковый возраст является благоприятным для развития композиционных умений. Характерной чертой этого возраста является стремление к познанию. Ведущим становится интерес к различным материалам и техникам, то есть подростку уже важен именно результат проделанной работы, а не сам процесс.

Одним из эффективных занятий для развития композиционных умений у подростков является рисование индустриального пейзажа. При обучении учащихся подросткового возраста рисованию пейзажа, им прививаются знания о композиции, линейной и воздушной перспективе, цветовых отношениях, колорите картины и т.д.

Глава 2. Экспериментальная работа по развитию композиционных умений у подростков посредством создания индустриального пейзажа

2.1. Организация, содержание, проведение и анализ полученных результатов констатирующего эксперимента по выявлению актуального уровня развития композиционных умений у подростков

Данное исследование было проведено в 7 классе на базе средней общеобразовательной школы №7. В эксперименте принимали участие 18 человек.

Целью констатирующего эксперимента является определение актуального уровня развития композиционных умений у подростков.

Для выявления актуального уровня развития композиционных умений у подростков были выбраны следующие критерии:

- I. Умение выделять композиционный центр.
- II. Умение передавать глубину пространства.
- III. Умение передавать цельность композиции.

Уровни критериев оценивания композиционных умений представлены в Таблице 1 (Приложение А).

Для выявления уровня по каждому критерию нами были подобраны следующие методики.

Для выявления уровня по критерию «Умение выделять композиционный центр» была подобрана методика автора Сокольниковой Н.М. «Композиционный центр».

Цель: выявить уровень умения выделения композиционного центра.

Содержание: Учащимся было предложено на листе формата А4 выполнить серию из 4 упражнений в технике аппликации из цветной бумаги. В каждом упражнении необходимо было составить композицию из абстрактных фигур, используя различные способы выделения композиционного центра (сгущение и разряжение элементов, контрасты цвета, тон, форма, размер и др.)

Уровни оценивания:

Высокий уровень: выполнены все 4 упражнения, композиционный центр выделен различными способами (от 3 и более). Примеры способов выделения: цвет, фактура, линия, форма и т.д.

Средний уровень: выполнены все упражнения, композиционный центр выделен 1-2 способами. Примеры способов: цвет, фактура, линия, форма и т.д.

Низкий уровень: выполнены не все упражнения, либо композиционный центр не выделен.

Для выявления уровня по критерию «Умение передавать глубину пространства» была подобрана методика автора Н.М. Сокольниковой. «Городской пейзаж»

Цель: выявить уровень умения передавать глубину пространства в композиции.

Содержание: Учащимся было предложено выполнить на формате А4 графический рисунок на тему «Городской пейзаж». Перед учащимися была поставлена задача нарисовать реалистичный пейзаж с необходимостью передачи пространства.

Уровни оценивания:

Высокий уровень: в композиции передана глубина пространства при помощи линейной и воздушной перспективы.

Средний уровень: в композиции передана глубина пространства при помощи только линейной или воздушной перспективы.

Низкий уровень: в композиции глубина пространства не передана, перспектива отсутствует, композиция фризового характера.

Для выявления уровня по критерию «Умение передавать цельность композиции.» была подобрана методика автора Сокольниковой Н.М. «Ритмы города»

Цель: выявление уровня создания цельной композиции.

Содержание: Учащимся было предложено на формате А4 нарисовать динамичную композицию «Ритмы города». Можно было сделать живописный или графический вариант композиции.

Уровни оценивания:

Высокий уровень: неделимость композиции, композиция не дробится на отдельные части, элементы композиции соподчинены друг другу, не мешают главному, композиция уравновешена.

Средний уровень: композиция не делится на отдельные части, но какие-то элементы композиции спорят друг с другом.

Низкий уровень: композиция делится на отдельные части, элементы композиции спорят друг с другом, композиция не уравновешена.

Анализ результатов констатирующего эксперимента

Для определения уровня по критерию «Умение выделять композиционный центр» была подобрана методика Сокольниковой Н.М. «Композиционный центр». Анализ результатов по методике «Композиционный центр» свидетельствует о том, что высокий уровень показали 22.2 %. Учащимися были выполнены все 4 упражнения, применены 3 и более различных способов выделения композиционного центра. Средний уровень показали 55.5%. Учащимися были выполнены все 4 упражнения, использованы 1-2 способа выделения композиционного центра. Низкий уровень показали 22.2%. Учащимися были выполнены не все упражнения, либо в работе композиционный центр не был выделен.

Распределение обучающихся по критерию «Умение выделять композиционный центр» представлено в Таблице 2 (Приложение Б), а так же в диаграмме рис.1.

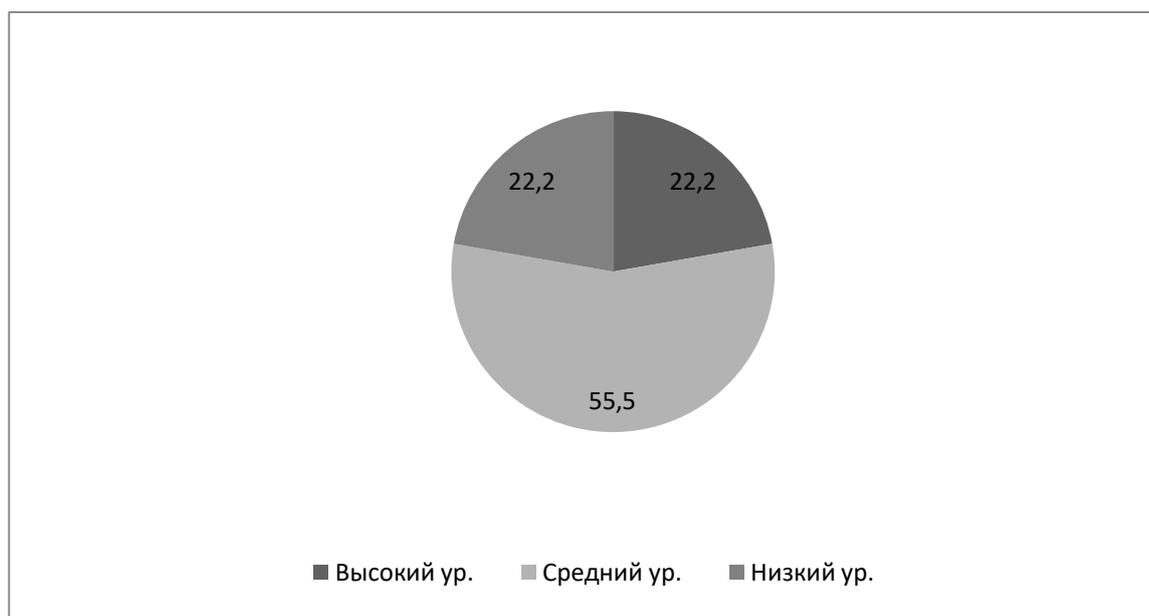

Рис. 1. Распределение обучающихся по критерию «Умение выделять композиционный центр» на этапе констатирующего эксперимента.

Для определения уровня по критерию «Умение передавать глубину пространства» была отобрана методика Н.М. Сокольниковой «Городской пейзаж». Анализ результатов по методике «Городской пейзаж» свидетельствует о том, что высокий уровень показали 22.2% учащихся. В

композиции глубина пространства передана при помощи линейной и воздушной перспективы. Средний уровень показали (44,4%) учащихся. В композиции глубина пространства передана при помощи только линейной или воздушной перспективы. Низкий уровень показали 33,3% учащихся. В композиции глубина пространства не передана, перспектива отсутствует, композиция фризового характера.

Распределение обучающихся по критерию «Умение передавать глубину пространства» представлено в Таблице 2 (Приложение Б), а также в диаграмме рис.2.

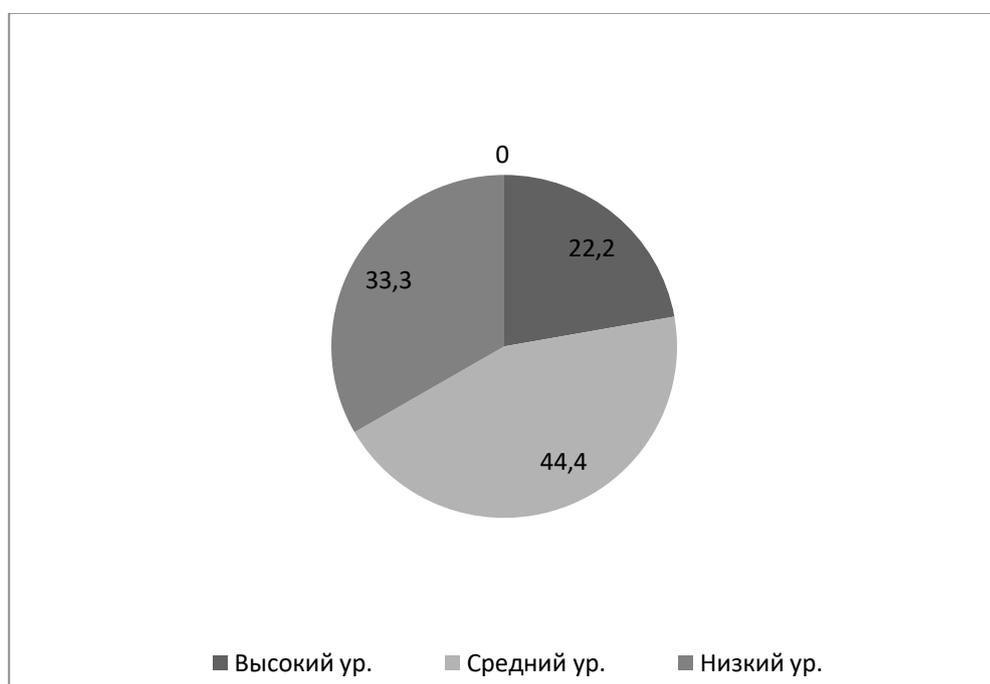

Рис. 2. Распределение обучающихся по критерию «Умение передавать глубину пространства» на этапе констатирующего эксперимента.

Для выявления уровня по критерию «Умение передавать цельность композиции.» была подобрана методика Н.М. Сокольниковой «Ритмы города». Анализ результатов по методике «Ритмы города» свидетельствует о том, что высокий уровень показали 22,2% учащихся. Композиция не дробится на отдельные части, элементы композиции соподчинены друг другу, не мешают главному, композиция уравновешена. Средний уровень показали (44,4%) учащихся. Композиция не делится на отдельные части, но отдельные элементы композиции спорят друг с другом. Низкий уровень показали 33,3% учащихся. Композиция делится на отдельные части, элементы композиции спорят друг с другом, композиция не уравновешена.

Распределение обучающихся по критерию «Умение передавать цельность композиции» отображены в Таблице 4 (Приложение Б), а так же в диаграмме рис. 3.

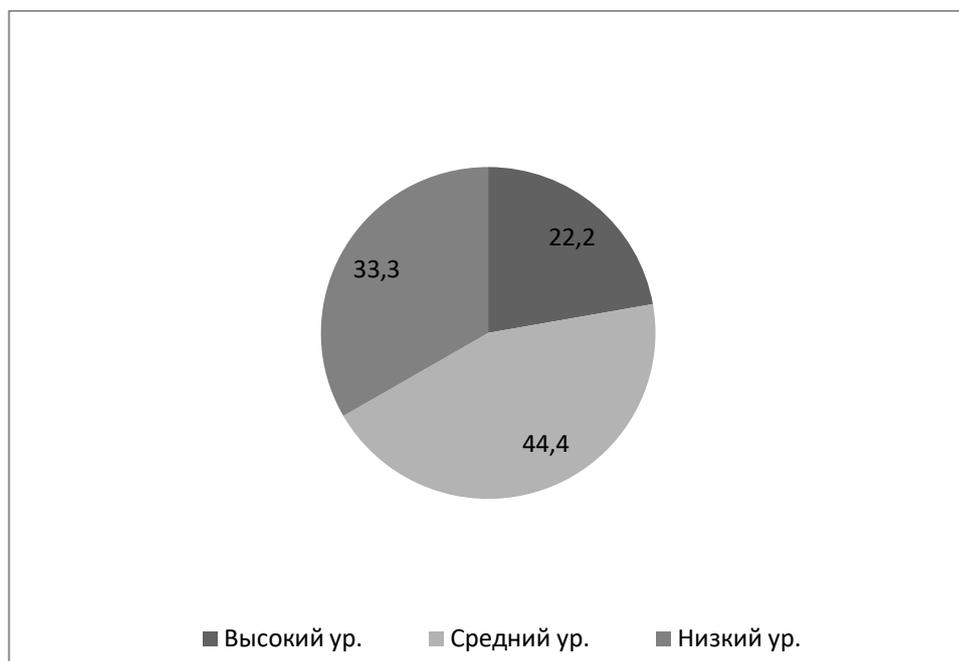

Рис. 3 Распределение обучающихся по критерию «Цельность композиции» на этапе констатирующего эксперимента.

Используя среднеарифметические вычисления результатов, полученных по проведённым методикам, мы получили следующие данные по актуальному уровню развития композиционных умений у подростков: преобладает средний уровень развития композиционных умений (50%), что характеризуется тем, что подросткам не хватает определенных композиционных умений при работе над композицией, и профессиональная подготовка учащихся не достаточна. Низкий уровень композиционных умений показали 27.7%. Высокий уровень композиционных умений показали 22.2 %.

Общий уровень развития композиционных умений у подростков отражен в Таблице 3 (Приложение В), а также в диаграмме рис. 4.

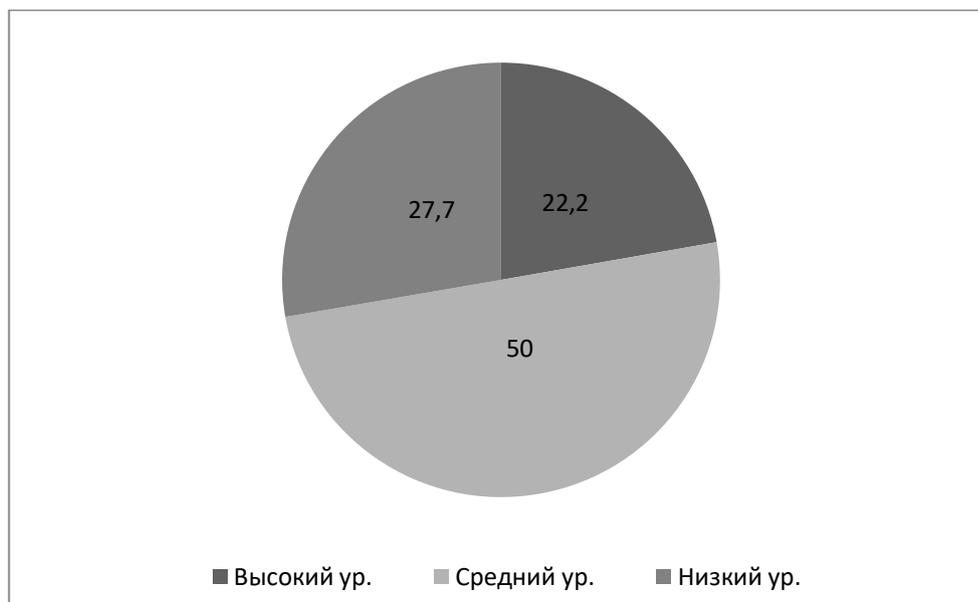

Рис. 4. Общий уровень развития композиционных умений у подростков на этапе констатирующего эксперимента.

Из проделанной диагностики видно, что по каждому критерию учащиеся показывают высокий, средний и низкий уровни развития композиционных умений, это объясняется разным уровнем развития подростков, их индивидуальными особенностями и разным опытом в рисовании композиции. В целом, исходя из анализа диагностических данных, можно сделать вывод, что композиционные умения учащихся в данном классе находятся на среднем уровне и требуют дополнительной работы.

2.2. Серия занятий по созданию городского (индустриального) пейзажа и методические рекомендации, направленные на развитие композиционных умений у подростков

На основе анализа поведенного констатирующего эксперимента видно, что по каждому критерию учащиеся показывают различные уровни композиционных умений, это объясняется разным уровнем развития подростков, их индивидуальными особенностями и разным опытом в рисовании композиции. В целом, композиционные умения учащихся в данном классе находятся на среднем уровне и требуют дополнительной работы.

В связи с этим была разработана серия занятий, направленная на развитие композиционных умений у подростков.

Серия занятий основывается на развитии композиционных умений у подростков посредством создания индустриального пейзажа. Она направлена на знакомство учащихся с основными знаниями о предмете «композиция», на изучение основных композиционных средств, о способах работы с различными живописными и графическими материалами и техниками.

Концепция занятий заключается в строгой последовательности изучения традиционных композиционных базовых знаний и правил, композиционного анализа.

Начальные знания по композиции и владение художественными материалами и техниками дает свободу самовыражения и помогает найти свой собственный язык изобразительного искусства, язык, при помощи которого учащиеся смогут передавать свои мысли и впечатления.

На протяжении обучения по данной серии занятий, учащиеся осваивают и развивают композиционные умения. Это должно помочь в дальнейшей работе с предметом «композиция».

Серия занятий состоит из семи уроков. При планировании уроков учитывались и теоретическая и практическая часть. Данная серия в первую очередь имеет последовательный характер, учащиеся знакомятся с различными понятиями, такими как: композиция, композиционный центр,

плановость в композиции, воздушная и линейная перспектива, ритм и т. д. Начиная с самого первого занятия, каждый последующий урок всегда включает в себя повторение и закрепление прошлого материала, пройденных умений, которые плавно перетекают в изучение новой информации и навыков.

Из семи занятий были проведены три (третье, пятое и шестое занятие). С серией занятий можно ознакомиться в приложении D.

План – конспект занятия по теме «Городские улицы»

Цель урока: Научить правильно передавать пространство композиции, используя линейную и воздушную перспективу.

Задачи урока:

- Знакомство учащихся с «реалистичной композицией»;
- Знакомство учащихся с понятием «линейная перспектива»;
- Знакомство учащихся с понятием «воздушная перспектива»;
- Рисование композиции с необходимостью передачи пространства и плановости композиции.

Ход урока

1. Организационный момент. Учитель здоровается с учащимися, начинает урок, проверяет готовность детей к уроку. Учащиеся приветствуют учителя, воспринимают на слух, визуально контролируют свою готовность к уроку

2. Постановка учебной задачи. Объясняя новую тему, учитель знакомит учащихся с таким понятием как: «реалистичная композиция», «плановость в композиции», «линейная перспектива», «воздушная перспектива».

3. Практическая работа. Учитель дает детям задание: нарисовать реалистичный городской пейзаж с необходимостью передачи пространства, используя линейную и воздушную перспективы, а также с необходимостью передачи плановости композиции. Ученики приступают к работе. В ходе работы учитель вспоминает с учащимися правила работы с живописными материалами (гуашью) при выполнении живописной работы.

4. Итог, рефлексия деятельности. Учитель спрашивает учащихся, удалось ли им решить учебную задачу? И насколько сложно было рисовать городской пейзаж? Учащиеся повторяют знания, полученные на уроке.

План – конспект занятия по теме «Городские ритмы»

Цель урока: Научить ритмически организовывать композицию.

Задачи урока:

- Знакомство учащихся с композиционным средством «ритм»;
- Изображение ритмичной графической композиции.

Ход урока

1. Организационный момент. Учитель здоровается с учащимися, начинает урок, проверяет готовность детей к уроку. Учащиеся приветствуют учителя, воспринимают на слух, визуально контролируют свою готовность к уроку

2. Постановка учебной задачи. Объясняя новую тему, учитель знакомит учащихся с таким понятием как: «ритм в композиции».

3. Практическая работа. Учитель дает учащимся задание: выполнить композицию, используя композиционное средство «ритм», используя графические материалы (простые карандаши). Ученики приступают к работе. В ходе работы учитель вспоминает с учащимися технологию работы с данными графическими материалами.

4. Итог, рефлексия деятельности. Учитель спрашивает учащихся, удалось ли им решить учебную задачу? И насколько сложно было рисовать тему «Ритмы города»? Учащиеся повторяют знания, полученные на уроке.

План – конспект занятия по теме «Пейзаж-настроение»

Цель урока: Научить передавать «настроение» композиции (различные состояния природы)

Задачи урока:

- Изучение композиционных средств (цвет, форма) с помощью которых можно передать настроение в композиции;

- Применение полученных из предыдущих тем знаний на практике;
- Изображение реалистичного пейзажа с необходимостью передачи состояния природы.

Ход урока

1. Организационный момент. Учитель здоровается с учащимися, начинает урок, проверяет готовность детей к уроку. Учащиеся приветствуют учителя, воспринимают на слух, визуально контролируют свою готовность к уроку

2. Постановка учебной задачи. Учитель напоминает учащимся о ранее изученных понятиях: «композиционный центр», «плановость в композиции», «линейная перспектива», «воздушная перспектива» и т.д. Объясняет новую тему, раскрывает тему «пейзажа-настроения».

3. Практическая работа. Учитель дает учащимся задание: Выполнить реалистичный городской пейзаж, в котором необходимо передать «настроение», то есть природа, как отклик переживаний художника, многообразие форм и красок окружающего мира, изменчивость состояния природы в течение суток, освещение в природе, красота разных состояний в природе: утро, вечер, сумрак, туман и т.д.

При выполнении этого задания, учащиеся должны применить все полученные знания из предыдущих тем.

В ходе урока учитель вспоминает с учащимися правила работы с цветными живописными (гуашь) и графическими материалами (цветные карандаши).

4. Итог, рефлексия деятельности. Учитель спрашивает учащихся, удалось ли им решить учебную задачу? И насколько сложно было рисовать «Пейзаж-настроение»? Учащиеся повторяют знания, полученные на уроке.

Методические рекомендации

Основные задачи данной серии занятий направлены на освоение основных законов, правил и приёмов композиции; на совершенствование теоретических знаний и практических умений учащихся для построения гармоничной целостной работы.

Для достижения поставленной цели используются следующие методы обучения:

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
- практический.

Предложенные в настоящей серии занятий задания следует рассматривать как рекомендательные.

В целях более глубокого освоения данной темы необходимо, чтобы практическое умение было подтверждено прочными теоретическими знаниями. Для этого учащихся необходимо познакомить с основными законами композиции, общепринятым словарем профессиональных терминов.

Содержание данной серии занятий должно строиться с учетом возрастных особенностей подростка. Темы и задачи композиции должны учитывать степень развития обучающихся.

Данная серия занятий состоит из семи уроков. Успешное выполнение задач, поставленных в рамках нашей серии занятий, возможно лишь при строгом соблюдении дидактических принципов в процессе преподавания.

Являясь научными основами процесса обучения в целом, принципы дидактики приобретают конкретное выражение и содержание в зависимости от специфики преподаваемого предмета.

Принцип наглядности - Использование наглядности повышает внимание учащихся, углубляет их интерес к изучаемому материалу, содействует вниманию, воображению, наблюдательности и мышлению.

На предлагаемых нами уроках необходимо в комплексе использовать все виды наглядности:

- репродукции картин известных художников, лучшие работы учащихся;
- возможна демонстрация видеоматериала по теме
- наглядные пособия
- рисунки методической последовательности работы над пейзажем

Наглядного материала в арсенале учителя должно быть достаточное количество. На различных уроках желательно использовать разнообразный наглядный материал. Можно использовать печатный материал: репродукции картин, раздаточные карточки, плакаты. Также использование современных компьютерных технологий могут облегчить учебный процесс. Создание и применение на уроке электронных презентаций, книг, интерактивных игр, фильмов на сегодняшний день актуально и делает учебный процесс интересней и увлекательней.

Но всё-таки самым лучшим средством наглядного обучения является рисунок самого педагога на классной доске, на листе бумаги или на полях работы самого ученика.

Принцип сознательности и активности обучения - Этот принцип требует, чтобы учитель ставил учеников в такие условия, чтобы последним приходилось добывать знания, проявлять самостоятельность.

Желательно вызывать активность учащихся наводящими вопросами, предложением сделать новое решение композиции рисунка и т.п. Повышая активность и сознательность учеников, надо помнить о принципе индивидуального подхода к каждому (применение методов поощрения, помощь, внушение веры в свои силы, тактичная критика).

Принцип систематичности и последовательности обучения – А.А. Люблинская считает преемственность одним из принципов любой системы. Преемственность, в ее трактовке, состоит из "такой последовательности

образовательно-воспитательной работы, где в каждом последующем этапе продолжается закрепление, расширение, усложнение и углубление тех знаний, умений и навыков, которые составили содержание учебной деятельности на предшествующем этапе" [12].

Занятия оказываются плодотворными только в том случае, если педагог в процессе проведения уроков сознательно и систематически связывает каждый урок с комплексом занятий. Объяснение материала на данных уроках должно осуществляться от простого к сложному, от известного к неизвестному, от трудовых действий к приемам и т.д. Однако, разрабатывая систему последовательности усложнения учебных задач и определяя объем учебного материала для каждого класса, надо помнить о принципе доступности и посильности обучения.

Ученики должны последовательно закреплять отдельные разделы уроков, так как каждый предыдущий раздел входит составной частью в последующий.

Принцип доступности обучения - Принцип доступности обучения требует от педагога четкого установления степени сложности и глубины освещения учебного материала для каждого класса, для каждого возраста детей.

Чтобы привести сложность учебного материала в соответствие с возрастными особенностями обучающихся, необходимо хорошо знать, какие знания и навыки могут быть доступны школьнику того или иного возраста, что они могут усвоить и выполнить за отведенное время.

Соблюдая принцип доступности и посильности обучения, необходимо учитывать и индивидуальные способности каждого школьника. В классе не может быть совершенно одинаковых учеников: одни усваивают материал быстро, другие – с большим трудом; одним легко дается тот или иной технический прием, другие долгое время не могут овладеть им. Учителю

следует поставить каждого в такие условия работы, при которых все смогли бы достигнуть наибольших успехов.

Принцип прочности усвоения знаний - Важным условием реализации этого принципа является точное представление целей урока. В начале урока учитель должен сформировать у детей четкое представление о том, к какому результату они должны прийти к концу урока, какие знания и умения должны получить за это время.

Прочность усвоения знаний тесно связана с количеством информации. Она успешно достигается за счет повторения, закрепления систематических тренировочных упражнений.

Большое влияние на прочность усвоения знаний и умений оказывает интерес к учебе, который повышается при правильном подборе изделий, рисунков, заданий творческого характера, постановке творческих целей.

Принцип связи теории с практикой – этот принцип предусматривает, чтобы процесс обучения стимулировал учеников использовать полученные знания в решении поставленных задач. Для этого используется анализ примеров из реальной жизни. С другой стороны, ставя перед учениками посильные проблемы, учитель вынуждает детей пополнять практические умения новыми теоретическими знаниями. Все это активно развивает умения учащихся.

Принцип научности - Задача педагога- изложить закономерности строения природы и законы ее изображения так, чтобы ученики привыкли, рисуя, мыслить методами реалистического искусства.

Важно также изучение различных материалов и способов работы, эмоционально-творческий подход к занятиям. К концу занятий у учащихся должно произойти накопление определенной суммы композиционных умений и знаний.

Этапы работы на уроке:

- Учащимся предлагается тема, педагогом определяется задача задания и материал исполнения

- Далее следует работа учащихся: поиски композиционного решения, цветовой гаммы, материала и техники исполнения.
- Прделанная работа анализируется преподавателем, после чего возобновляется работа над поиском композиционного решения.
- Итоговая композиция выполняется по утвержденному эскизу.

Работа с пейзажной композицией.

В среднем звене программа усложненная, учащимся предлагается изучить построение пространства с помощью линейной и воздушной перспективы. Узнать больше о жанре «Пейзаж» как о самостоятельном жанре.

Выбрать выразительные городские пейзажные мотивы не просто. Для этого можно использовать рамку видоискатель. Постепенно можно развить умение находить в привычных пейзажах мотивы, значимые для изображения картины.

После выбора пейзажного мотива следует подумать о выборе высоты линии горизонта. Один и тот же пейзаж будет выглядеть величественно при низкой точке зрения и обычно, если линия горизонта будет проходить через центр листа. Высокое расположение линии горизонта или вынесение ее за пределы листа позволяет показать большую часть земной поверхности.

Работа над длительным рисунком пейзажа начинается с композиционных эскизов небольшого размера. Лучше использовать форматы, вытянутые по горизонтали и вертикали, прямоугольные, квадратные, а также разнообразные художественные материалы.

Наиболее удачное композиционное решение можно использовать для выполнения длительного рисунка, который начинается с линейного построения. На следующем этапе уточняют форму объектов, их пропорциональные соотношения, перспективные сокращения плоскостей, прорисовывают детали. Затем переходят к светотеневой проработке пейзажа в целом.

В число учебных задач, решаемых учащимися, может входить передача определенного времени суток, состояния природы или времени года.

Пейзаж является необходимым компонентом в изучении композиции и развития композиционных умений. Изучение природы, изменения цвета и тона предметов в зависимости от освещённости при различных природно-погодных состояниях и времени суток, анализ этих изменений и выявление закономерностей имеют колоссальное значение для развития учеников, обучающихся композиции.

Успех во многом будет зависеть от правильной последовательности работы, от правильного определения цели, а также от способов достижения целей, то есть методов обучения.

При рисовании городского пейзажа необходимо достаточное внимание уделять изучению передачи пространства при помощи воздушной и линейной перспективы; умению обобщать композицию, выделять главное, ритмически организовывать рисунок. Также важно обращать внимание учащихся на целостность работы, чтобы пейзажная композиция не дробилась на отдельные части, чтобы все элементы композиции были соподчинены друг другу, не мешали главному и композиция была уравновешена.

На уроках рисования городского пейзажа школьники более углубленно знакомятся с изображением образа города в живописи и графике, с особенностями изображения города.

Выполнение зарисовок, длительных рисунков поможет взглянуть на город другим, более внимательным взглядом, доставит радость и удовольствие от процесса творчества. Очень важно изучить процесс рисования отдельных элементов городского пейзажа.

Хорошим дополнением для развития композиционных умений школьников являются различные виды внеклассных и внешкольных работ. Это может быть выход на природу, школьный двор, с целью создания зарисовок и с целью наблюдения; посещение музея или выставки, где целью будет расширение кругозора подростков, знакомство с произведениями

различных художников. Также можно проводить отдельные внеклассные занятия в форме беседы, посвященные обсуждению и анализу пейзажей известных художников. Участие в различных конкурсах, посвященных изобразительному искусству, будут также положительно развивать композиционные умения у учеников.

Выводы по 2 главе

Опытно-экспериментальная работа проводилась на базе средней общеобразовательной школы №7 в 7 классе. В эксперименте принимали участие 18 человек.

Для выявления актуального уровня развития композиционных умений у подростков были выделены следующие критерии:

- I. Умение выделять композиционный центр.
- II. Умение передавать глубину пространства.
- III. Умение передавать цельность композиции.

Для выявления уровня критерия №1 «Умение выделять композиционный центр» была подобрана методика автора Н.М. Сокольниковой «Композиционный центр».

После подведения итогов методики было выявлено, что у учащихся преобладает средний уровень 55.5%, низкий уровень показали 22.2% учащихся, высокий уровень показали 22.2% учащихся.

Для выявления уровня критерия №2 «Умение передавать глубину пространства» была отобрана методика Н.М. Сокольниковой «Индустриальный пейзаж».

По результатам данной методики можно сделать вывод, что у учащихся преобладает средний уровень 44.4%, низкий уровень показали 33.3% учащихся, высокий уровень показали 22.2% учащихся.

Для выявления уровня критерия №3 «Умение передавать цельность композиции.» была отобрана методика Н.М. Сокольниковой «Ритмы города».

Данная методика показала, что у учащихся преобладает средний уровень 44.4%, низкий уровень показали 33.3% учащихся, высокий уровень показали 22.2% учащихся.

Используя среднеарифметические вычисления результатов, полученных по проведённым методикам, мы получили следующие данные по актуальному уровню развития композиционных умений у подростков: преобладает средний уровень развития композиционных умений (50%), что

характеризуется тем, что подросткам не хватает определенных композиционных умений при работе над композицией, и профессиональная подготовка учащихся не достаточна. Низкий уровень композиционных умений показали 27.7%. Высокий уровень композиционных умений показали 22.2 %. В целом у учащихся преобладает средний уровень развития композиционных умений.

В связи с этим была разработана серия занятий на развитие композиционных умений у подростков.

Серия занятий основывается на развитии композиционных умений у подростков посредством создания индустриального пейзажа. Она включает в себя изучение учащимися основных знаний о предмете «композиция», изучение основных композиционных законов и средств, таких как: ритм, контраст, симметрия, асимметрия, нюанс, статика, динамика и т.д. и изучение способов работы с различными живописными и графическими материалами и техниками.

Заключение

На основе анализа литературы по теме исследования нами были определены следующие понятия: «умения», «композиция», «композиционные умения».

Умения – это освоенный субъектом способ выполнения действия, обеспечиваемый совокупностью приобретенных знаний и навыков. Умение формируется путем упражнений и создает возможность выполнения действия не только в привычных, но и в изменившихся условиях.

Композиция – это составление, соединение, сочетание различных частей в единое целое в соответствии с какой-либо идеей.

Композиционные умения – это умения, необходимые для создания, построения композиции. К ним можно отнести следующие умения: умение выделять композиционный центр; умение создавать динамичную композицию; умение выполнять статичную композицию; умение создавать композицию с помощью ритма; умение соблюдать пространственные отношения в композиции и т.д.

Нами так же были изучены особенности развития композиционных умений у подростков. Для подросткового возраста характерны: интерес к различным техникам выполнения композиции; интерес к различным художественным материалам; нацеленность на результат проделанной работы, стремление к правдоподобности изображения, а значит, к передаче объема, перспективы, конструктивных особенностей предметов.

С целью определения актуального уровня развития композиционных умений нами был разработан и проведен констатирующий эксперимент. Нами были подобраны 3 критерия:

- I. Умение выделять композиционный центр.
- II. Умение передавать глубину пространства.
- III. Умение передавать цельность композиции.

К каждому критерию нами были выбраны методики.

Для критерия №1 «Умение выделять композиционный центр» была подобрана методика автора Н.М. Сокольниковой «Композиционный центр».

Для критерия №2 «Умение передавать глубину пространства» была подобрана методика автора Н.М. Сокольниковой «Городской пейзаж».

Для критерия №3 «Умение передавать цельность композиции» была подобрана методика автора Н.М. Сокольниковой «Ритмы города».

Проанализировав результаты констатирующего эксперимента, мы выявили следующие результаты:

По критерию «Умение выделять композиционный центр» у учащихся преобладает средний уровень 55.5%, низкий уровень показали 22.2% учащихся, высокий уровень показали 22.2% учащихся.

По критерию «Умение передавать глубину пространства» у учащихся преобладает средний уровень 44.4%, низкий уровень показали 33.3% учащихся, высокий уровень показали 22.2% учащихся.

По критерию «Умение передавать цельность композиции.» у учащихся преобладает средний уровень 44.4%, низкий уровень показали 33.3% учащихся, высокий уровень показали 22.2% учащихся.

Используя среднеарифметические вычисления результатов, полученных по проведённым методикам выяснилось, что по всем трем критериям низкий уровень показали 27.7% учащихся, средний уровень показали 50% учащихся и высокий уровень показали 22.2% учащихся.

В целом, композиционные умения учащихся в данном классе находятся на среднем уровне и требуют дополнительной работы.

В связи с этим была разработана серия занятий на развитие композиционных умений у подростков.

Серия занятий направлена на развитие композиционных умений у подростков посредством создания индустриального пейзажа. Она включает в себя изучение учащимися основных знаний о предмете «композиция», изучение основных композиционных законов и средств таких как: ритм, контраст, симметрия, асимметрия, нюанс, статика, динамика и т.д. и изучение

способов работы с различными живописными и графическими материалами и техниками.

Серия занятий способствует развитию композиционных умений учащихся и устойчивого интереса к творческой деятельности.

Библиографический список

1. Алехин А.Д. Изобразительное искусство. [Текст] / Алехин А.Д. - М., Просвещение, 1984.
2. Бакушинский А.В. Художественное творчество и воспитание. Избранные искусствоведческие труды. [Текст] / А.В. Бакушинский. - М.: Советский художник.
3. Белкин А.С. Основы возрастной педагогики: Учеб. пособие для студ. [Текст] / А.С. Белкин - М.: Академия, 2008.
4. Борзова В.А. Развитие творческих способностей у детей [Текст] / Борзова В.А. - М, 1994.
5. Виды пейзажа в живописи. [Электронный ресурс]. – Режим доступа <http://www.art-paysage.ru/article/vidy-peizazhej/> (дата обращения 20.05.2018)
6. Волков Н.Н. Композиция в живописи [Текст] / Н.Н. Волков. - М., 1977.
7. Выготский Л.С. Психология искусства [Текст] / Выготский Л.С. - М., 1968.
8. Знания, умения и навыки. [Электронный ресурс]. – Режим доступа https://studbooks.net/16195/psihologiya/znaniya_umeniya_navyki (дата обращения 14.05.2018)
9. Игнатьев, С. Е. Закономерности изобразительной деятельности детей [Текст] / С.Е. Игнатьев. - М.: Академический Проект, Мир, 2007.
10. Комарова Т.С. Как научить ребенка рисовать. [Текст] / Комарова Т.С. - М., 1998.
11. Комарова, Т.С. Обучение детей технике рисования. [Текст] / Т.С. Комарова. - М.: Просвещение, 1976.
12. Комарова Т.С. Условия и методика развития детского творчества. [Текст] / Комарова Т.С. - М, 1998.
13. Композиционные умения и навыки. [Электронный ресурс]. – Режим доступа <http://studbooks.net/1766323/pedagogika/vvedenie> (дата обращения 26.04.2018)
14. Кудрявцев В.Т. Актуальные проблемы развития творческих способностей в обучении и воспитании. [Текст] / В.Т. Кудрявцев - М., 2010.
15. Кузин В.С. Рисунок, Наброски и зарисовки: Уч. пос. для студ. высш. уч. завед. [Текст] / В.С.Кузин - М.: изд. центр "Академия", 2004.
16. Левин, В.А. Воспитание творчества. [Текст] / В.А. Левин - Томск: Пеленг, 2011.

17. Ли Н. Г. Основы учебного академического рисунка. [Текст] / Ли Н.Г. - М.: Эксмо, 2007.
18. Люблинская А.А. Преемственность в процессе обучения в школе. [Текст] / А.А. Люблинская - М., 1969.
19. Обобщение опыта работы по теме "Формирование общеучебных умений и навыков младших школьников". [Электронный ресурс]. – Режим <https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/mezhdistsiplinarnoe-obobshchenie/2011/12/28/obobshchenie-opyta-raboty-po-teme> (дата обращения 18.08.2018)
20. Обучение школьников основам композиции в изобразительном искусстве. Формирование композиционного мышления, композиционных умений и навыков. [Электронный ресурс]. – Режим доступа <https://infopedia.su/11x2bc7.html> (дата обращения 12.04.2018)
21. Пономарев Я.А. Психология творчества // Тенденции развития психологической науки. [Текст] / Пономарев Я.А. - М.: Наука, 1998.
22. Проблема развития композиционных умений учащихся 6 классов на занятиях по изобразительному искусству. [Электронный ресурс]. – Режим доступа <http://ped.bobrodobro.ru/41568> (дата обращения 21.04.2018)
23. Пьянкова Н.И. Изобразительное искусство в современной школе. [Текст] / Пьянкова Н.И. - М.: П., 2006. (Серия "Библиотека учителя. Изобразительное искусство").
24. Развитие композиционных навыков в работе над иллюстрацией. [Электронный ресурс]. – Режим доступа https://studwood.ru/1066750/pedagogika/razvitie_kompozitsionnyh_navyko_v_rabote_illyustratsiey (дата обращения 28.06.2018)
25. Ростовцев Н.Н., Игнатьев С. Е., Шорохов Е. В. Рисунок. Живопись. Композиция [Текст]: хрестоматия / сост.: Н. Н. Ростовцев, С. Е. Игнатьев, Е. В. Шорохов. – М.: Просвещение, 1989.
26. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство: Учебник для учащихся 5 - 8 класса. [Текст] / Н.М. Сокольникова - М.: Обнинск, Титул, 1996.
27. Сокольникова Н.М. История изобразительного искусства: учеб. пос. для студ. высш. учеб. завед. в 2-х томах. [Текст] / Сокольникова Н.М. - М.: Издательский центр "Академия", 2006.
28. Художественная энциклопедия. Пейзаж. [Электронный ресурс]. – Режим доступа https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_pictures/2451/%D0%9F%D0%B5%D0

%B9%D0%B7%D0%B0%D0%B6 - Загл. с экрана. (дата обращения 10.04.2018.

- 29.Шорохов, Е. В. Композиция [Текст] / Е.В. Шорохов. - М.: Просвещение, 1986.
- 30.Шорохов Е.В. Тематическое рисование в школе. [Текст] / Е.В. Шорохов - М.: Просвещение, - 1970.
- 31.Фаворский В. А. «Теория композиции». [Текст] / В.А. Фаворский. - М.: Москва.1988г.

Приложения

Приложение А

Таблица 1 - Критерии и уровни развития композиционных умений у подростков

Критерий	Высокий уровень	Средний Уровень	Низкий уровень
Умение выделять композиционный центр.	Композиционный центр выделен.	Композиционный центр выделен, но какие-то элементы композиции спорят с ним.	Композиционный центр не выделен.
Умение передавать глубину пространства в композиции.	В композиции передана глубина пространства при помощи линейной и воздушной перспективы.	В композиции передана глубина пространства при помощи только линейной или воздушной перспективы.	В композиции глубина пространства не передана, перспектива отсутствует, композиция фризového характера.
Умение передавать цельность композиции.	Неделимость композиции, композиция не дробится на отдельные части, элементы композиции соподчинены друг другу, композиция уравновешена.	Композиция не делится на отдельные части, но какие-то элементы композиции спорят друг с другом.	Композиция делится на отдельные части, элементы композиции спорят друг с другом, композиция не уравновешена.

Приложение Б

Критерий	Высокий		Средний		Низкий	
	кол-во чел.	%	кол-во чел.	%	кол-во чел.	%
Умение выделять композиционный центр	4	22.2	10	55.5	4	22.2
Умение передавать глубину пространства	4	22.2	8	44.4	6	33.3
Цельность композиции	4	22.2	8	44.4	6	33.3

Приложение В

Таблица 2 – Общий уровень развития композиционных умений у подростков

Имя Ф.	Умение выделять композиционный центр.	Умение передавать глубину пространства	Цельность композиции.	Общий уровень
	Методика Сокольниковой Н.М. «Композиционный центр»	Методика Сокольниковой Н.М. «Индустриальный пейзаж»	Методика Сокольниковой Н.М. «Ритмы города»	
Яна К.	С	В	В	В
Кристина Р.	С	С	С	С
Настя П.	С	С	Н	С
Маша Е.	Н	Н	Н	Н
Карина Ч.	С	В	С	С
Максим М.	С	В	В	В
Полина Н.	С	Н	С	С
Андрей Р.	Н	Н	С	Н
Женя А.	С	Н	С	С
Кирил К.	С	Н	Н	Н
Женя Ш.	С	Н	С	С
Настя З.	Н	С	Н	Н
Алена В.	В	С	С	С
Влад Ч.	В	С	В	В
Миша А.	В	С	С	С
Ксюша К.	Н	С	Н	Н
Антон К.	В	С	В	В
Ира Р.	С	В	С	С

Приложение Г

Серия занятий, направленная на развитие композиционных умений у подростков посредством создания городского пейзажа

№	Тема урока	Цель урока	Задачи урока	Ход урока
1	<p>«Геометрический город» Выполнение композиции в технике аппликации из цветной бумаги с выделением композиционного центра. Материалы: цветная бумага, ножницы, клей, лист ватмана А4.</p>	<p>Научить выделять композиционный центр различными способами.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Знакомство учащихся с понятиями «композиция, композиционный центр»; • Построение композиции из геометрических фигур в технике аппликации; • Выделение композиционного центра различными способами. 	<p>Объяснение учителем темы. После этого учащимся дается задание: на листе формата А4 выполнить композицию городского пейзажа с помощью только геометрических фигур, в технике аппликации из цветной бумаги, используя различные способы выделения композиционного центра (сгущение и разряжение элементов, контрасты цвета, тон, форма, размер и др.)</p>
2	<p>«Силуэты города» Изображение городского пейзажа в ахроматической тональности, в виде силуэта.</p>	<p>Научить работать с разными планами, при помощи композиционного средства «силуэт», а</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Знакомство учащихся с понятием «силуэт»; • Знакомство учащихся с понятием 	<p>Объяснение учителем темы. После этого учащимся дается задание: выполнить композицию городского пейзажа в виде силуэта,</p>

	Материалы: лист ватмана А4, гуашь черная, белая; тушь, кисти.	также научить располагать композиционный центр на разных планах.	«плановость» в композиции; <ul style="list-style-type: none"> • Изображение городского пейзажа в виде силуэта, с передачей 3 планов; 	используя ахроматические цвета, для передачи плановости композиции.
3	«Городские улицы» Материалы: лист ватмана А4, простые карандаши. Изображение реалистичного городского пейзажа с необходимостью передачи пространства.	Научить правильно передавать пространство композиции, используя линейную и воздушную перспективу.	<ul style="list-style-type: none"> • Знакомство учащихся с «реалистичной композицией»; • Знакомство учащихся с понятием «линейная перспектива»; • Знакомство учащихся с понятием «воздушная перспектива»; • Изображение композиции с необходимостью передачи пространства и плановости композиции. 	Объяснение учителем темы. После этого учащимся дается задание: нарисовать реалистичный городской пейзаж с необходимостью передачи пространства, используя линейную и воздушную перспективы, а также с необходимостью передачи плановости композиции.
4	«Такой разный город» Выполнение реалистической или абстрактной композиции(на выбор), состоящей из двух рисунков. Материал: лист ватмана А4, гуашь.	Научить применять цвет, как выразительное средство композиции.	<ul style="list-style-type: none"> • Разбор темы «цвет в композиции»; • Знакомство с понятием «статика, динамика»; • Изображение статической и динамической композиции, в которой цвет будет как 	Объяснение учителем темы. После этого учащимся дается задание: выполнение реалистической или абстрактной композиции(на выбор) городского пейзажа, состоящего из двух рисунков. В одном

			образно – эмоциональное выразительное средство.	из них передайте спокойное состояние, используя сближенные цветовые отношения, округлые линии, приглушенные неяркие цвета. А в другом – резкое движение, быстрое, пересечении форм, использовании ломаных линий, ярких цветов и контрастов.
5	«Городские ритмы» Материалы: лист ватмана А4, гуашь. Изображение графичной композиции городского пейзажа.	Научить ритмически организовывать композицию.	<ul style="list-style-type: none"> • Знакомство учащихся с композиционным средством «ритм»; • Изображение ритмичной графической композиции. 	Объяснение учителем темы. После этого учащимся дается задание: Выполнить графическую композицию, используя композиционное средство «ритм».
6	«Пейзаж-настроение» Изображение реалистичного городского пейзажа, в котором необходимо передать «настроение» Материал: лист ватмана А4, гуашь или цветные карандаши.	Научить передавать «настроение» композиции (различные состояния природы)	<ul style="list-style-type: none"> • Разбор темы «настроение» в композиции; • Применение полученных из предыдущих тем знаний на практике; • Изображение реалистичного пейзажа с необходимостью передачи состояния природы. 	Объяснение учителем темы. После этого учащимся дается задание: Выполнить реалистичный городской пейзаж, в котором необходимо передать «настроение», то есть природа, как отклик переживаний художника, многообразие форм и красок

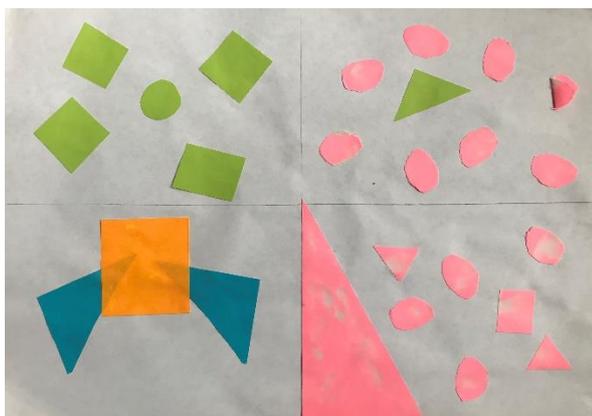
				<p>окружающего мира, изменчивость состояния природы в течение суток, освещение в природе, красота разных состояний в природе: утро, вечер, сумрак, туман и т.д. При выполнении этой работы, учащиеся должны применить все полученные знания из предыдущих тем.</p>
7	<p>«Город-фантазия» Создать в технике «коллаж» образ города. Материалы: журнальные вырезки, цветная бумага, фактурная бумага и др., ножницы, клей, лист ватмана А4.</p>	<p>Научить изображать статичную и динамичную композицию.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Создание коллажа «образ города» из бумаги различной фактуры, цвета и т.д. 	<p>Объяснение учителем темы. После этого учащимся дается задание: при помощи различной бумаги: цветной, фактурной и др. создать коллаж «образ города»</p>

Приложение Д

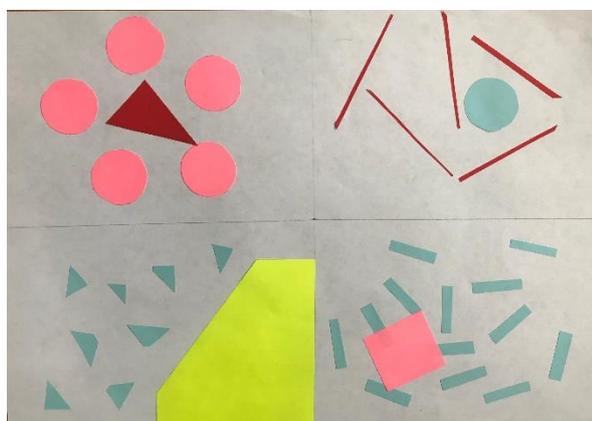
Рисунки учащихся по критерию «умение выделения композиционного центра».

Низкий уровень

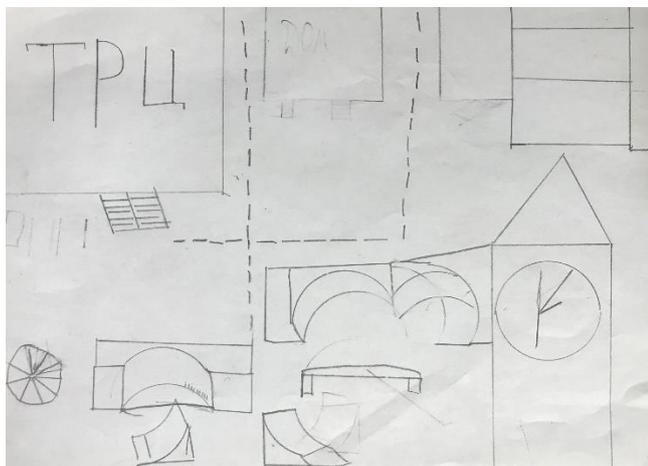

Средний уровень

Высокий уровень

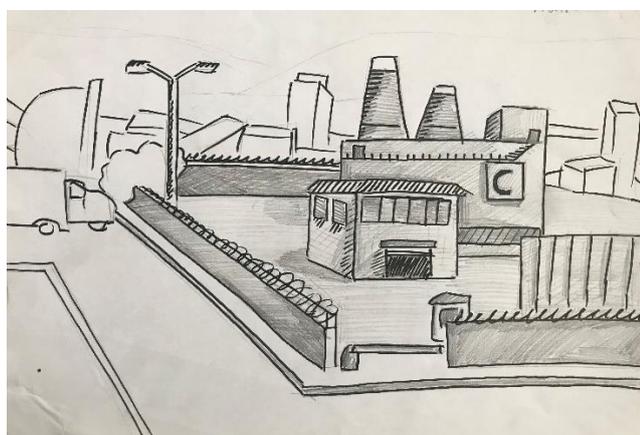
Рисунки учащихся по критерию «умение передавать глубину пространства».

Низкий уровень

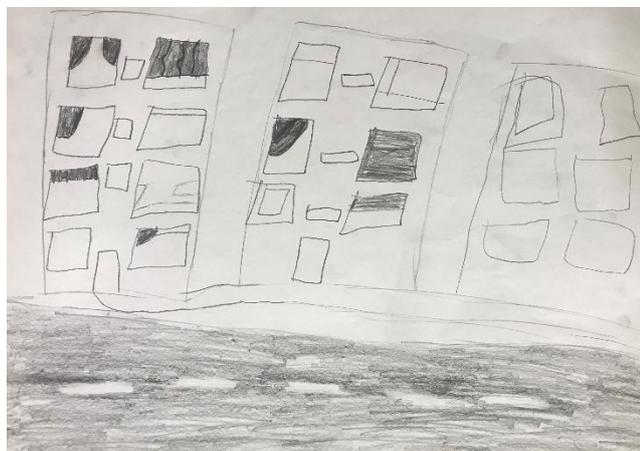

Средний уровень

Высокий уровень

Рисунки учащихся по критерию «умение передавать цельность композиции».

Низкий уровень

Средний уровень

Высокий уровень

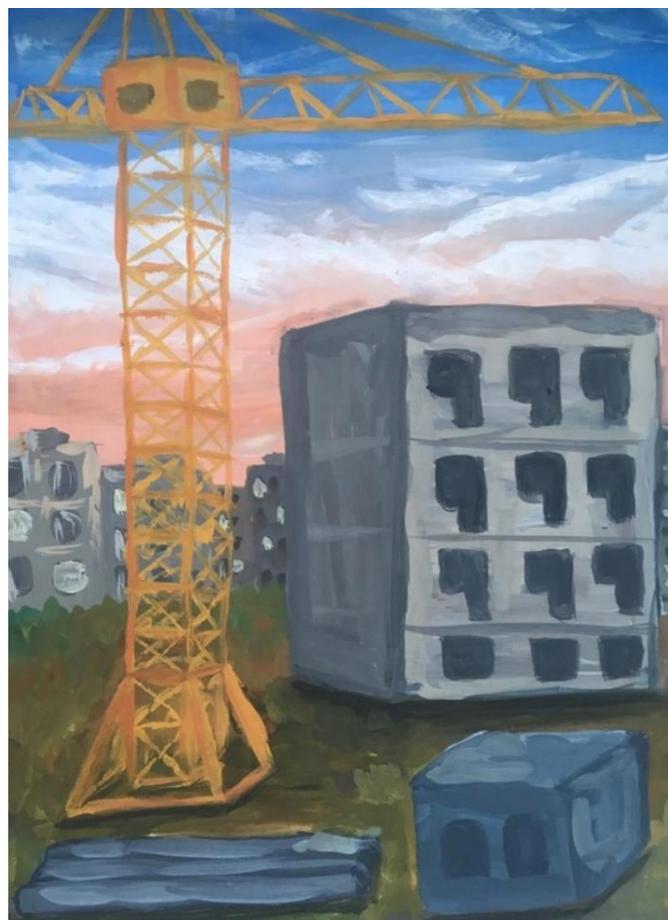
Приложение Е

Примеры работ обучающихся

Рисунки учащихся на тему «Городские улицы»

Яна К.

Влад Ч.

Примеры работ обучающихся

Рисунки учащихся на тему «Пейзаж-настроение»

Антон К.

Карина Ч.