

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Педагогический институт им. В.Г. Белинского

**Факультет
педагогики, психологии и
социальных наук**

**Кафедра
«Изобразительное искусство и
культурология»**

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое
образование

Профиль «Изобразительное искусство»

Форма обучения заочная

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА

на тему:

**Развитие проектных умений в процессе создания художественного
проекта «Забытая усадьба В.Н. Воейкова»**

Студент _____ Саитова Виолетта Рустамовна
(подпись, дата)

Научный руководитель _____ Т.Н.Козина
(подпись, дата)

Нормоконтролёр _____ Н.В.Ларюшкина
(подпись, дата)

Работа допущена к защите (протокол заседания кафедры от _____ № _____)

Заведующий кафедрой _____ Т.Н.Козина
(подпись)

Работа защищена с отметкой _____ (протокол заседания ГЭК от _____ № _____)

Секретарь ГЭК _____ Н.В.Ларюшкина
(подпись)

Пенза, 2020

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
Глава 1. Теоретические основы развития проектных умений у обучающихся	7
1.1. Психолого-педагогические особенности развития проектных умений обучающихся на занятиях в основной школе	7
1.2. Картины природы в творческом наследии И.Шишкина.....	15
1.3. Значение работы над созданием пейзажа родных мест для развития проектных умений обучающихся	24
Глава 2. Методические основы формирования проектных умений в процессе работы над художественным проектом.....	34
2.1. Анализ современных учебных программ по изобразительному искусству по теме исследования.....	34
2.2. Методические рекомендации по развитию проектных умений в процессе создания художественного проекта	44
2.3. Описание творческого проекта «Забытая усадьба В.Н. Воейкова».....	50
Заключение.....	58
Список литературы	60
Приложения.....	Ошибка! Закладка не определена.

ВВЕДЕНИЕ

Вследствие с социально-экономическими изменениями в современном мире возникает необходимость общества в тех людях, которые могли бы творчески подходить к любым изменениям, решать те существующие проблемы новыми нетрадиционными и качественными способами, это все происходит из-за ускорение темпов развития общества и необходимостью подготовки людей к быстро меняющимся условиям жизни. Людям недостаточно только одних теоретических знаний, это бурно развивающаяся наука приводит к их стремительному устареванию. На данный момент времени конкурентоспособность на рынке труда зависит не только от активности человека, но и гибкости его мышления и способности к совершенствованию своих знаний, опыта. В связи с этим назрела необходимость корректировки содержательных, методических, технологических аспектов образования, пересмотра прежних целевых установок и педагогических средств. Также меняются и педагогические технологии, работа идет не только с индивидуальным развитием личности, но и их творческой инициацией, навыка самостоятельного движения в информационном пространстве, формирования у обучающихся универсального умения ставить и самим решать задачи для разрешения возникающих в жизни проблем, профессиональной деятельности, самоопределения, повседневной жизни. Упор также переносится и на воспитание у детей своей свободной личности, формирование способности самостоятельно мыслить, добывать и применять знания. Внимательно обдумывать все принимаемые им решения и четко планировать их действия, плодотворно сотрудничать в разнообразных по составу и профилю группах. Быть также открытыми для новых контактов и новых культурных связей. Это все требует широкого внедрения в образовательный процесс альтернативных форм и способов ведения образовательной деятельности.

В настоящее время во многих образовательных областях входит именно творческая идея проектной деятельности, которая имеет большой потенциал для развития интеллектуальных, творческих способностей и профессиональных умений. Проектная деятельность выступает важным показателем эффективности и результативности, поскольку она стимулирует не только познавательную активность обучающихся, самостоятельность, творческий подход к овладению материалом, но и побуждает к самообразованию.

В результате преобразования личностного опыта, развития личностных функций, создаются условия для формирования личностных качеств, развития общеучебных и специальных умений и навыков, необходимых для эффективного личностного становления. В частности, проектные умения являются синтезом природных и приобретенных свойств личности, им свойственна определенная структура личностных качеств, следовательно, процесс формирования данного вида умений должен обуславливаться личностно ориентированной системой подготовки.

В ФГОС общего образования данный вид деятельности определяется как один из наиболее продуктивных способов достижения предметных, метапредметных и личностных результатов учащихся, начиная с начальной школы.

Следует отметить, что метод проектов в образовании не является принципиально новым. Различные аспекты его зарождения, становления и развития в зарубежном и отечественном опыте рассматривались в различных исследованиях. Это работы П.П. Блонского, С.Т. Шацкого. П.Ф. Каптерева, Н.Ю. Пахомовой, И.М. Соловьева, С. Фридман и т.д.

В настоящее время возросла роль таких качеств личности, которые являются необходимыми для жизни современного человека в обществе: способность быстро ориентироваться в меняющемся мире, осваивать новые профессии и области знаний, умение находить общий язык с людьми самых разных профессий, культур и др. Данные качества получили название

«ключевых компетенций». А так как проектная деятельность позволяет формировать все эти качества, то в настоящее время является одной из наиболее эффективных форм реализации учебного плана. В связи с этим выбранная нами тема выпускной квалификационной работы является актуальной. Интерес к проблеме этой темы состоит в том, что она представляет конкретную работу по развитию проектных умений у обучающихся в основной школе на примере истории родного края.

Объект исследования – процесс развития проектных умений в ходе создания художественного проекта.

Предмет исследования – эффективные приемы развития проектных умений при создании художественного проекта.

Цель исследования – разработать методические рекомендации и дидактические пособия по развитию проектных умений у обучающихся, экспериментальная проверка их эффективности и составление методических рекомендаций.

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

1. Изучить и проанализировать психолого-педагогическую, методическую и искусствоведческую литературу по теме исследования.
2. Провести педагогический эксперимент.
3. Разработать методические рекомендации по развитию проектных умений в процессе создания художественного проекта.
4. Разработать и создать творческий проект «Забытая усадьба В.Н. Воейкова».

Гипотеза исследования: разработанные дидактические пособия и методические рекомендации будут способствовать развитию проектных умений у обучающихся на занятиях в основной школе.

Методы исследования:

❖ анализ искусствоведческой, психолого-педагогической и методической литературы;

- ❖ наблюдение за художественной деятельностью обучающихся;
- ❖ анализ творческих работ обучающихся;
- ❖ педагогический эксперимент по теме ВКР;

Теоретическую и методическую основу исследования составили труды известных отечественных педагогов и методистов: С.Е. Игнатьева [13], М.В. Кармазиной [13], С.П. Ломова [11], Б.М. Неменского [10] и др.

Практическая значимость ВКР заключается в том, что разработанные дидактические пособия и методические рекомендации могут быть использованы педагогами и студентами-практикантами в учебном процессе.

База исследования: МБОУ СОШ №20 г.Пенза.

Структура работы: рукопись включает введение, две главы, заключение, список литературы и приложения. Составной частью выпускной квалификационной работы является творческий проект «Забытая усадьба В.Н. Воейкова».

Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТНЫХ УМЕНИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ

1.1. Психолого-педагогические особенности развития проектных умений обучающихся на занятиях в основной школе

На нынешнем этапе развития общества, характеризующийся преобразованиями во всех его сферах, особенно ярко стоят вопросы обучения и воспитания подрастающего поколения. Сообщая учебную информацию, учитель вкладывает в содержание предмета свою эмоциональную и ценностную окраску. Независимо от желания педагога в процессе передачи знаний участвуют и его убеждения, приоритеты, мотивации, жизненные замыслы. В большинстве случаев именно педагог предстает всезнающим пророком, преподносящим истины, но иногда сам процесс познания и открытия таких истин часто может оставаться за рамками учения. Следовательно, тут и возникает проблема необходимости формирования творческого мышления обучающихся и обязательному условию приобретению этого на практике. Введение элементов исследовательской деятельности в педагогическую методику позволяет педагогу не только и не столько учить обучающихся, сколько помогать, учиться, направлять на познавательную деятельность. Актуальные задачи психологической науки – это поиск новых средств и методов развития творческой личности способной к самостоятельному принятию решений и действий, саморазвитию и свободному определению себя в профессии, в обществе. В связи с этим появляется потребность возникновения новых подходов к обучению, воспитанию и всестороннему развитию личности школьников. На сегодня метод проектов является одним из наиболее известных видов исследовательского труда школьников в процессе учения.

Первым делом обратимся к истории данного метода проектов. Метод проектов не является принципиально новым в педагогике, но все же он на

сегодняшний день относят к технологиям 21 века и возник еще в начале нынешнего столетия в США, также его называли методом «проблем». Метод проектов соединялся с идеями гуманистического направления в философии и образовании, разработанными американским философом и педагогом Джон Дьюи, а также его учеником В.Х. Килпатриком.

Этот метод привлек внимание и русских педагогов еще в начале 20 века. В России идеи проектного обучения возникли практически параллельно с разработками американских педагогов. В 1905 году под руководством русского педагога С.Т. Шацкого была организована небольшая группа сотрудников, пытавшаяся активно использовать проектные методы в практике преподавания.

Позднее, уже при советской власти эти идеи стали довольно широко внедряться в школу, но недостаточно продуманно и последовательно и постановлением ЦК ВКП/б/ в 1931 году метод проектов был осужден, и с тех пор до недавнего времени в России больше не предпринималось серьезных попыток возродить этот метод в школьной практике. Вместе с тем в зарубежной школе он активно и весьма успешно развивался. Метод проектов активно используют в США, Великобритании, Бельгии, Израиле, Финляндии, Германии, Италии, Бразилии, Нидерландах и многих других странах.

Перед тем как перейти к рассмотрению методов проектов, нужно уточнить понятие проекта.

В качестве основного определение этого понятия, взято у автора В.В. Копыловой: «Метод проектов – это целенаправленная, в целом самостоятельная деятельность учащихся, осуществляемая под гибким руководством учителя, направленная на решение исследовательской или социально значимой прагматической проблемы и на получение конкретного результата в виде материального или идеального продукта» [1].

И ведущее место среди таких методов занимает один из системообразующих подходов, усиливающих развивающий эффект

образовательных программ и положительно влияющих на формирование личности современного школьника – это проектная деятельность, которую можно рассматривать как самостоятельную единицу учебно-воспитательного процесса.

По словам Е.А. Крюкова: «Проектная деятельность – это элемент проективного образования, целью которого является «выработка и реализация личностного проекта, имеющего жизненный смысл для обучающегося» [15].

Помимо такого базового общефилософского определения, который звучит так «проектирование есть процесс создания перспективно-предметного прообраза объекта» [14], существует еще множество частных определений, выражающих различные стороны процесса проектирования: творческую, целевую, информационную, операционную и другие. Приведем некоторые примеры определения и формулировки, появившиеся в последнее время: проектирование – это «принятие решений в условиях неопределенности с тяжелыми последствиями в случае ошибки» (М. Азимов); «моделирование предполагаемых действий до их осуществления» (П.Дж. Букер); «вдохновенный прыжок от фактов настоящего к возможностям будущего» (ДжК. Пейдж); «творческая деятельность, которая вызывает к жизни нечто новое и полезное, чего ранее не существовало» (ДжБ. Ризуик); «целенаправленная деятельность по решению задач» (Л.Б. Арчер); «приведение изделия в соответствие с обстановкой при максимальном учете всех требований» (С. Грегори), «изменения в окружающей человека искусственной среде» (Дж. Ф. Осборн) [7].

Из этих цитат соответственно следует, что характер процесса проектирования может меняться в очень широких пределах и также существует большое разнообразие подходов к описанию сущности проектной деятельности. Метод исследования различных систем подходов к проблеме проектной деятельности показывает, что все многообразие

концептуальных воззрений содержит общую неизменность: понимание проектирования как творческого процесса предметной объективации потенциальных возможностей личности в ходе построения проекта целевого объекта.

Проектная деятельность, осуществляемая в образовании, представляет собой гибкую модель организации учебного процесса, ориентированную на творческую самореализацию личности учащегося, развитие его интеллектуальных и физических возможностей, волевых качеств и творческих способностей в процессе выполнения творческих проектов. Она является в полной мере личностно-ориентированной деятельностью. Основная положительная черта метода проектов состоит в том, что она дает учащимся найти и выбрать занятие по душе и интересам, деятельность, соответствующая их возрасту, дающая им функциональную грамотность, способствующая мотивацией к последующим делам и раскрытию их потенциала в целом.

На данном этапе времени образование необходимо предоставлять те знания, которые ему пригодятся сегодня, на проблемах его реальной жизни и в будущем. Обучение и дополнительная деятельность с детьми, должна строиться с учетом их интересов, потребностей, основываясь на личном опыте ребенка.

Основной принцип метода проектов утверждает, что главным элементом обучения должны служить детские интересы. Основоположники предлагали строить учебный процесс на деятельностной основе, через активность самого учащегося, его деятельности, соотнося с его заинтересованность именно в этой области знания.

«Все, что я познаю, я знаю, для чего это мне надо, где и как я могу эти знания применить» – вот основное направление, современная формулировка проектного метода и большинство образовательных систем стремятся сохранить баланс между теорией и практикой, в получаемых знаниях и практических умениях [].

Цель такого проектного обучения состоит в том, чтобы создать удобные психологические и педагогические условия его выполнения, при которых обучающиеся:

- самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных источников;
- учатся использовать все приобретённые знания для решения любых познавательных и практических задач;
- приобретают коммуникативные умения, работая в различных группах;
- развивают у себя исследовательские умения;
- развивают системное мышление;
- проявлять индивидуальные творческие способности.

Работая с развитием творческой личности ребёнка, нельзя также забывать и о воспитании. В результате выполнения проектов у школьников воспитываются:

- трудолюбие;
- способность самостоятельно принимать решение;
- ответственность;
- коммуникабельность;
- изобретательность.

Используя такой метод проектов в образовательной области искусства, учитель также решает задачи художественного образования:

- эстетическое, нравственное и трудовое воспитание;
- изучение и овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой деятельности, изображения на плоскости и в объёме элементов с натуры, по памяти, по представлению;
- изучение знаний о выразительных средствах графики, живописи, дизайна, ДПИ, скульптуры и архитектуры;

- развитие изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого воображения, фантазии, эстетического чувства и понимания прекрасного;
- воспитание интереса и любви к искусству.

В работе над проектом ребёнок выступает в роли исследователя, а учитель – консультантом и вдохновителем. Вот основной тезис современного понимания метода проектов, который привлекает многие образовательные системы, стремящиеся найти разумный баланс между академическими знаниями и прагматическими умениями: «Все, что я познаю, я знаю, для чего это мне надо, где и как я могу эти знания применить» [2, с.187].

Задачи проектной деятельности:

1. Обучение планированию: учащийся должен уметь четко определить цель, описать основные шаги по достижению поставленной цели, концентрироваться на достижении цели на протяжении всей работы.

2. Формирование навыков сбора и обработки информации, материалов: учащийся должен уметь выбрать нужную информацию и правильно ее использовать.

3. Развитие умения анализировать: креативность и критическое мышление.

4. Развитие умения составлять письменный отчет о самостоятельной работе над проектом: составлять план работы, презентовать четко информацию, оформлять сноски, иметь понятие о библиографии.

5. Формирование позитивного отношения к работе: учащийся должен проявлять инициативу, энтузиазм, стараться выполнить работу в срок в соответствии с установленным планом и графиком работы.

6. Вовлечение в творческое проектирование всех участников образовательного процесса – учителей, учащихся (обучающихся) и их родителей, создание единого творческого коллектива единомышленников,

занятых общим делом воспитания и самовоспитания современной творческой личности.

7. Расширение и совершенствование области тематического исследования в проектной деятельности; совершенствование электронной формы проектов; поиски новых направлений и форм творческого проектирования.

8. Расширение границ практического использования проектных работ, созданных педагогами и школьниками, укрепление престижа участия в проектной деятельности для школьников, отработка механизма материального и морального стимулирования для педагогов.

Многие учителя придерживаются такого мнения, что на уроках дети должны работать строго по плану, однако подобная методика позволяет только без ошибок и отступлений сделать работу, но не формирует познавательных процессов и не развивает ученика, не воспитывает такие качества, как самостоятельность, инициативность. Творческие способности развиваются у учащихся в практической деятельности, но при такой организации, когда знания нужно добывать самим. Поставленная учителем задача должна побуждать детей к поиску решений. Поиск предполагает выбор, а правильность выбора подтверждается на практике.

Проектное обучение рассматривается как тип развивающего обучения, базирующегося на последовательном выполнении учебных проектов с информационными паузами для усвоения базовых теоретических знаний. В основе системы проектного обучения – творческое усвоение в процессе самостоятельной поисковой деятельности, т.е. проектирования. Продукт проектирования – учебный проект.

При организации проектной деятельности в школе необходимо учитывать:

- 1) возрастные особенности учащихся;
- 2) психолого-физиологические особенности учащихся;
- 3) уровень их интеллектуальной подготовленности;

4) уровень волевой подготовленности.

Преимущества проектной деятельности:

- формирование проектного мышления, опыта деятельности;
- развитие мотива достижения и познавательных интересов учащихся;
- включение учащихся в самостоятельную деятельность;
- развитие критического, творческого мышления, исследовательских умений;
- развитие важнейших знаний, способность брать на себя ответственность, приобретать и обрабатывать информацию;
- совершенствование процесса принятия решений, развития умения принятия последовательных решений;
- развитие системы саморегуляции личности;
- приобретение коммуникативных умений (работа в различных группах), развитие сплоченности;
- воспитание целеустремленности, ответственности, инициативности.

В заключение хотелось бы отметить, что, любой учебный проект раскрывает множество возможностей, как для учащихся, так и для учителя. Для учащегося – это дает возможности для творческой деятельности, направленной на решение такой интересной для себя или группы детей проблемы, результаты которой можно представить в любой самостоятельно выбранной форме; для учителя же – это является важное дидактическое средство, позволяющее влиять на развитие ребенка в ходе познания, а универсальные учебные действия, которые формируются через психологическую проектную деятельность, выступают как цель, результат и одновременно как средство специально организованной учебной деятельности детей. Помимо прочего важно помнить, что умело организованная проектная деятельность в классах приносит детям радость поиска и находок, чувство уверенности в своих силах, расширяя их

интересы, кругозор и практические умения, что положительно сказывается на дальнейшей познавательной активности, самооценке, мотивации к учению и любознательности ученика.

1.2. Картины природы в творческом наследии И.Шишкина

*«Надеюсь, придет время, когда
вся русская природа, живая и одухотворенная,
взглянет с холстов русских художников»*

И. И. Шишкин

Иван Иванович Шишкин – художник народный, царь леса. Имя великого художника-пейзажиста И.И. Шишкина, которым справедливо гордиться русское искусство. Творческое наследие художника огромно. Произведения его, собранные в картинных галереях Москвы, Санкт-Петербурга, Киева, Казани и других городов России и зарубежных стран, волнуют глубокой жизненной правдой и силой образа родной русской природы – необъятной и вечной. Главной темой для Ивана Ивановича стал русский лес, в его истории живописи, были такие предшественниками деревья в картинах швейцарца А. Калама, дубы Теодора Руссо. Он также многое почерпнул и у художников Дюссельдорфской художественной школы – братьев Андреаса и Освальда Ахенбахова.

Иван Шишкин родился в Елабуге (на территории современного Татарстана) в семье купца древней вятской фамилии. Художник с раннего детства много занимался зарисовками с натуры всего, что привлекало его внимание, это красота живописных камских берегов поразила воображение будущего русского пейзажиста. Все эти образы, глубоко запали в душу впечатлительного мальчика и вызвали большую любовь к обаятельной простоте русской природы.

В 1852 году Шишкин учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, а после окончания – в Императорской академии

художеств в Санкт-Петербурге. В училище сразу определилось влечение Шишкина к пейзажу. Как писал художник в своем дневнике: «Пейзажист – истинный художник, он чувствует глубже, чище... Природа всегда нова ... и всегда готова дарить неистощимым запасом своих даров, что мы называем жизнь. Что может быть лучше природы...» [8]. С первых же шагов в искусстве, Шишкина увлекает богатство и разнообразие растительных форм. Первые пейзажи Ивана Ивановича не были так сильны, но в них уже видно умение взять натуру, художественный вкус.

С ранних лет, значимую роль художника в творческой жизни и биографии его наставник А.Н. Мокрицкий. Присмотревшийся к своему ученику, он смог не только определить его исключительные способности, но и сумел направить талант юноши по верному для него пути. Мокрицкий ценил и одобрял любовь Шишкина к природе, даже поощрял стремление к тщательному воспроизведению натуры, развивал у него наблюдательность, также по мере сил помогал пристально всматриваться в окружающее. Сам профессор портретной живописи воспитывал в своем ученике убежденного пейзажиста.

В первый же год пребывания в академии его работы отметили медалями, а за успехи в учебе он получил возможность за счет академии продолжить образование в Европе. Одна тоска по родине оказалась такой сильной, что Шишкин вернулся, хотя еще имел возможность пожить за границей.

Шишкин был одним из основателей Товарищества передвижников и участвовал в его выставках последующие четверть века.

К концу 1870-х гг. он стал самым знаменитым русским пейзажистом.

Большое количество работ Шишкина хранятся в Третьяковской галерее.

Не верится, чтобы такой человек, как он, смог показать реальность окружающего леса в каждом проявлении его форм, конечно его любовь к природе очень «подробна», тщательна и так восторженна. Следует

выделить, что из русских живописцев никто кроме Шишкина не придавал такого значения неудержимому постижению природы в бесчисленных этюдах. Художник говорил своим ученикам: «В художественной деятельности, в изучении натуры, никогда нельзя поставить точку, нельзя сказать, что выучил это вполне, основательно, и что больше учиться не надо; изученное хорошо только до поры до времени, а после впечатления бледнеют, и, не справляясь постоянно с натурой, художник сам не заметит, как уйдет от правды» [33].

Впоследствии художник говорил своим ученикам о том, что если новое поколение не умеет еще понять все таинства природы, то в будущем придет художник, который сделает чудеса и «он будет русский, потому что Россия страна пейзажа» [8].

Неоднозначным было отношение к его искусству. Современники видели в нем крупнейшего мастера реалистической пейзажной живописи. Его называли «Человеком-школой», с восторгом и уважением отзывались о нем В. Стасов, И. Репин и другие. Произведения Шишкина стали известны всей России, всенародная любовь к нему не уменьшилась и в наши дни. «Когда Шишкина не будет, – писал Крамской, – только тогда поймут, что преемник ему не скоро сыщется» [30].

Подходя к пейзажам Шишкина, рецензенты передвижных художественных выставок писали, что словно чувствуешь запах сосны и хочется глубоко вздохнуть, как в лесу. Это отнюдь не являлось свидетельством натуралистического подхода художника к окружающему, а было тем свежим ощущением жизни, чувством непосредственной близости к природе, благодаря которым возникает поэтическое состояние души. Однако впоследствии некоторые художники и критики в спорном задоре напрочь отвергали значение Шишкина, объявляли его «натуралистом», «фотографом», безнадежно устаревшим «копиистом природы».

Недаром Крамской писал, что «до Шишкина в России были пейзажи выдуманные, каких нигде и никогда не существовало» [16]. Однако

Шишкин стремился не только сосредоточиться на точности натуры, но и наиболее глубоко раскрыть жизнь природы во всем ее богатстве растительных форм.

Начало 1870-х годов – время расцвета в творчестве Шишкина, художник много работает над изучением природы. В повседневной работе совершенствуется его мастерство, он полон сил и замыслов, окончательно формируются взгляды на задачи искусства.

В 1871 году с успехом проходит I передвижная выставка, а в 1872 году – II-я. На ней Шишкин и показал картину «Лесная глушь» (см. Приложение 1. Рис.1). Об этой картине много говорили – именно за нее Шишкин получил в том же году звание профессора; это было настоящим признаком общего признания, почти славы. Именно в этой работе была характерная особенность его творчества, главные из которых – построение эпического образа с помощью предельного простого, даже приземленного мотива и сознательная «объективность» живописи.

Если говорить о профессиональном развитии Шишкина, стоит помнить о том, что его творческая жизнь в течение долгого ряда лет проходила на глазах Крамского. Как правило из года в год оба художника селились вместе, где-нибудь среди природы. Шишкин многому обязан Крамскому, он открыто называл его тем художником, который оказывал на него благотворное влияние. Необычайно выразительно рассказано об его отношении к Крамскому, во многом со слов самого художника, в биографии Шишкина, опубликованной после его смерти и написанной А. Комаровой: «...Кажется, ни один человек не имел на Ивана Ивановича такого сильного, долгого и благотворного влияния, как Крамской; до самой своей смерти Иван Иванович всегда вспоминал о нем, когда затруднялся в чем-нибудь в картинах или хотел знать беспристрастную оценку своих вещей. Он говорил, что со смертью Крамского он лишился незаменимого художественного критика, который всегда умел и ободрить, и остановить

вовремя, и всегда указывал именно тот путь, по которому надо было идти» [23].

В 1872 году И.Крамской писал Ф.Васильеву из-под Луги, где жил и работал вместе с Шишкиным: « Он все-таки неизмеримо выше всех, взятых вместе. Шишкин – верстовой столб в развитии русского пейзажа, это человек – школа, но живая школа» [30]. Шишкин был не только зачинателем исследовательского подхода к природе. Художник достойно выступив на первой Передвижной выставке, он прошел с ними всю свою жизнь, до последнего дыхания. Шел неумоимо вперед, не изменяя себе, но непрестанно «молодея», совершенствуя и развивая выработанный им метод, прекрасно отраженный в его эпических по складу пейзажах.

И тем не менее, все его огромное наследие было уже не раз объектом особенного изучения, как сама личность художника, так и его искусство и неразгаданный полностью творческий процесс, продолжают привлекать к себе внимание. Поскольку в наследии Шишкина мы редко встречаемся с методом работы над картиной по ранее выполненному натурному этюду, главным становилось в нем участие самой личности художника - его мысли, чувства, памяти, зрения и профессионального мастерства, изначально побужденных непосредственным душевным контактом с живой натурой.

Но путь стилевой особенности и значительности творчества был непростым, поскольку в формировании его как пейзажиста еще сказывалась прочная связь с Академией и ее эстетическими принципами.

В 70-е и особенно в 80-е годы, в период творческой зрелости, когда полностью сложилась его реалистическая концепция пейзажного образа, глубокая типизация и эпический размах становятся отличительными признаками лучших полотен мастера. Свойственное ему новое понимание пейзажа как искусства, прославляющего силу и могущество природы, нашло убедительное выражение в монументальных образах русского леса, русских полей и лугов, рождающих ощущение величия Родины.

И действительно, в своих крупных полотнах Шишкин не лиричен. Он эпичен, монументален, его мир основан на фундаментальных ценностях – земля, страна, народ...

В это время, художник, начинает обобщать дальний план, стремясь подойти к передаче воздушной среды и добиться большего единства пейзажа, он наполняет его туманом, дымкой, чтобы подчеркнуть плотность воздуха.

Четкие светотеневые контрасты – характерная черта всей живописи Шишкина, в отличие от бытовавшей пестрой раскраски картин академической школы. В картинах художника тона приглушались и объединялись при помощи светотени, кроме того, он начинает изучать краски и не засушивает свои произведения, заканчивая их до последнего листочка. Крамской, всегда удивлялся его работоспособности: « По два и по три этюда в день катает и совершенно оканчивает» [33]. Произведения, созданные Шишкиным в эти годы, поражают необычайной многогранностью образа Родины. В его холстах природа предстает то светлая, солнечная, одетая в золото хлебных полей «Рожь», то бесконечно широкая, раздольная, не знающая границ своим равнинам «Среди долины ровные», то в седых туманах лесистых далей «Лесные дали», то глади озер, в которые глядятся стоящие стеной леса «Туманное озеро». Глухомань в шишкинских лесах впечатляет, но не страшит. Лесной мир Шишкина открыт и расположен к человеку, в нем есть фольклорное начало. Все его деревья, особенно знаменитые дубы, имеют свой характер, они одушевлены. И в этом художник близок своему земляку В.М. Васнецову. Его разнообразие мотивов в пейзаже, сила и убедительность образов, простота и доходчивость сюжета и блестящая техника их исполнения явились результатом необычайной требовательности художника к учебной работе над этюдами. «Работать ежедневно, отправляясь на эту работу как на службу. Нечего ждать пресловутого «вдохновения»... Вдохновение – это сама работа!» [23].

Рассмотрим несколько картин И.И.Шишкина.

Один из символов национальной жизни на полотнах многих русских художников становится – дорога. Смысловая музыка этого мотива всякий раз определяется контекстом картины. На данный момент времени имеется одна из самых легко узнаваемых его картин созданная к концу 1870-х годов «Рожь» (см. Приложение 1. Рис.2). Идея произведения для этой работы – как и для многих других своих картин – Шишкин нашел на родине, во время поездки в Елабугу, совершенной в 1887 году. Надо сказать, что «Рожь» Шишкина – не единовременное озарение художника. Она готовилась все его предшествующим опытом; отголоски настроения, наполняющие картину в иной работе, написанной за девять лет до «Ржи», – это «Полдень. В окрестностях Москвы» (1869) (см. Приложение 1. Рис.3). В этом произведении была выражена и талантливо решена тема «национального блага», тема «благодарения жизни». В полотне «Рожь» она нашла дальнейшее истолкование. В этой картине соединились два любимых художником элемента: дорога через поле и могучие сосны. Вспомним собственный комментарий Шишкина: «Божия Благодать. Русское богатство».

А раздолье действительно велико. Почти по самому центру картины чуть выше колосьев едва заметны две человеческие – крестьянские? головы. Дети ли, взрослые – не разобрать, да и это неважно зрителю. Главное, люди маленькие – маленькие, а окружающая природа – Россия – такая огромная!

В картине художник соединил два традиционных для русской живописи цвета: лазоревый и золотой. Подобное сочетание цветов часто встречается на иконах, символизируя Божественный мир. Так Шишкин провел параллель, уравнивал природу России с миром небесным. Густо-зеленый (сосны и травы) и прозрачный – белый (облака) цвета делают голубые и золотые оттенки еще ярче.

Картина выставлена в Третьяковской галерее.

Существует так же еще одна из популярных в России произведения, уступающая лишь васнецовским «Богатырям», картина И.И. Шишкина

названная символом русского искусства «Утро в сосновом лесу» (см. Приложение 1. Рис.4).

У этого произведения есть и «первая серия» – это «Туман в сосновом лесу», созданный годом ранее и ныне «прописанный» водном из частных собраний в Чехии.

Предполагается, что «сюжет» картины «Утро в сосновом лесу» подсказал автору его друг передвижник К.А.Савицкий. Он же и «помог» коллеге-пейзажисту: нарисовал косолапых. Однако П.Третьяков убрал с картины подпись Савицкого, так как считал ее оригинальным произведением художника «все говорит о манере живописи, о творческом методе, свойственных именно Шишкину». К тому же многочисленные наброски и этюды, сделанные к картине, свидетельствуют о второстепенной роли «соавтора»; медведей он писал по эскизам, предложенным Шишкиным.

Раннее прохладное августовское утро в Беловежской пуще – в низине еще не рассеялся туман. Искусно написанный туман, указывает на время суток, вынесенное в название картины, – это именно утро. Мама-медведица привела на теплый косогор трех медвежат-сеголеток, родившихся прошедшей зимой. В первоначальных эскизах присутствовало лишь два медведя. В конечном итоге их стало больше, что представляет пейзаж в жанровое «пограничье», дополняя его элементами жанровой сценки.

Малыши обрадовались новому развлечению: ползти по вывороченному из земли дереву. Повалившаяся сосна и с вырванными из земли корнями создает ощущение глухого соснового леса, где только и могут резвиться на воле медвежата. Мать – медведица отошала за беспокойное лето: поди уследи за тремя сорванцами! Шерсть повисла клоками, и она совсем не похожа на хозяйку леса. А вот медвежата напоминают пушистые меховые игрушки.

Солнце поднимается все выше и уже прогревает верхушки сосен – вокруг разливается хвойный аромат. Верхней границей картины Шишкин

как бы срезает сосны, тем самым подчеркивая их громадность. Этот прием характерен для всего его творчества.

Пейзаж Шишкина народен. Он близок и понятен каждому русскому человеку. Шишкин сумел увидеть русскую природу глазами самого народа. Он смог выразить в своих полотнах сокровенные думы о нашей земле.

«Если дороги нам картины природы нашей дорогой и милой родины Руси, если мы хотим найти свои истинно народные пути к изображению ее ясного, тихого и задумчивого облика, то пути эти лежат и через Ваши смолистые, полные тихой поэзии леса. Корни Ваши так глубоко и накрепко вросли в почву родного искусства, что их ничем и никогда отсюда не выкорчевать» [8].

За свою жизнь непрерывного творческого труда, из них свыше четверти века в Товариществе передвижных художественных выставок, Шишкин создал сотни картин, тысячи этюдов и рисунков, множество гравюр. Как бы значителен ни был для самого художника эти этапы проработки всей композиции углем на картоне, подлинный пафос сложившегося образа и ощущение могучести натуры вошло в картину вместе с живописью в соединении ее с рисунком и освещенностью, идущей как бы извне.

Произведения Шишкина показывают, как расширялись его творческие задачи и как этот подлинный художник-демократ хотел выразить в образах русской природы лучшие народные идеалы и за осуществление которых боролись в то время представители всей передовой демократической культуры.

Еще в юности Шишкин записал в дневнике: «Природа всегда нова и всегда готова дарить неистощимым запасом своих даров...».

Эту новизну нужно всем научиться рассмотреть именно у него, а подаренные дары – суметь благодарно принять.

1.3. Значение работы над созданием пейзажа родных мест для развития проектных умений обучающихся

Живопись пейзажа весьма популярна в наше время. Природа бесконечно разнообразна и прекрасна. Солнечный теплый свет и окружающая нас природная среда всегда создают неисчерпаемую гармонию разных форм и красок. Поэтому даже каждый неискушенный в разных вопросах изобразительного искусства человек будет небезразличен к таким живописным произведениям, которые выполнены в жанре пейзажа.

Во время обучения в школе будущий педагог изобразительного искусства необходим усвоить целый ряд методических положений, связанных с изображением пейзажа. Для многих студентов и будущих педагогов жанр пейзажа является излюбленным в их творческой деятельности. Кроме того, изучая этот жанр, студенты углубляют свои знания в области перспективы, усваивают новые технические приемы работы различными материалами.

Пейзаж является одним из наиболее известных жанров изобразительного искусства. Именно предметом изображения пейзажных мотивов имеет огромную часть художественного наследия живописных полотен и графических работ, как российских, так и мировых. В художественном образовании и эстетическом воспитании обучающихся роль этого жанра, несомненно, одна из самых важных.

Цель педагога не только пробудить в ребёнке такое чувство глубокого единства с родной живой природы, также желание передавать впечатления от общения с ней, но и обратить внимание на особенности построения пейзажа, подсказать им, продемонстрировать какие методы, способствуют наилучшему воплощению замысла.

Задача педагога – не только содействовать становлению культуры учащихся, но и развивать у них навыки эстетического восприятия произведений искусства, формированию художественного вкуса и

воспитание любви к природе. Использование такого благотворного воздействия природы на детей было общеизвестно и исследуется в педагогической практике.

Многие наши педагоги-художники, искусствоведы обращались в своих исследованиях к такой проблеме педагогической важности учебных занятий по созданию жанру пейзажа (В.С. Кузин, Н. Леонтьев, Б.М. Неменский, Н.Н. Ростовцев, Г.Б. Смирнов, Н.М. Сокольникова, С.Л. Рубинштейн, А.Е. Терентьев, Е.В. Шорохов, Б.М. Теплов, А.А. Унковский и др.). Ими подчеркивается такая многоплановость задач, решаемых в важном процессе работы над пейзажем – это знание законов композиции, также владение различными техниками живописи, и умение грамотно выстроить перспективу пейзажа, и, конечно же, развитие художественного вкуса и эстетического восприятия мира изображаемого, самостоятельной творческой активности учащихся.

Поэтому, роль изобразительного искусства в понимании красоты родной природы очень велика. «У большинства людей чувство родины дополняется ещё чувством родины малой, первоначальной родины в смысле родных мест, отчих краёв, района, города или деревушки. Эта малая родина со своим особым обликом, со своей – пусть самой скромной и непритязательной красотой предстаёт человеку в детстве, в пору памятных на всю жизнь впечатлений ребяческой души...», – писал сам А.Твардовский []. Очень важно понимать и побуждать детей к передаче этих впечатлений в творческих работах.

Существует план работы над художественно-творческим проектом, который можно представить следующим образом:

1. Определение идеи проекта и ее развитие.
2. Выбор темы.
3. Художественный замысел и разработка эскизов.
4. Сбор информации по теме проекта.
5. Выполнение творческой деятельности в материале.

6. Защита проекта.

7. Организация презентации или выставки.

Границы этапов творческого проекта не столь очевидны, как, к примеру, в научной работе. При необходимости, вызванной индивидуальными особенностями развития и совершенствования изобразительной деятельности ученика, есть возможность «возвращение» к предыдущему этапу работы, которая выполнена на нескольких различных этапах аналогичных видов деятельности (например, упражнений).

Перед каждым началом художественно-творческой работы каждый ученик должен определиться, в каком направлении изобразительного искусства будет выполняться его творческий художественный проект. Среди таких можно выделить: графику, живопись, также декоративно-прикладное искусство, скульптуру, дизайн и архитектуру.

Ученик должен самостоятельно выбирать интересную ему тему художественно-творческого проекта, потому что только он при искренней заинтересованности в такой работе может достичь желаемого результата.

После выбора темы, ученик может воплотить первичный замысел в своих эскизах и организует сбор уже существующей на этом этапе информации по теме своего художественного проекта. Для создания художественного замысла в жизнь учащегося может также пригодиться самая разнообразная информация, она может начинаться с истории возникновения жанра или ремесла до самых современных тенденций и новаторства в этом направлении. Школьник должен не только изучить похожие продукты изобразительного искусства, но и составить список необходимых инструментов и материалов для создания своего образца.

Основные этапы и содержание работы на каждом из них отображены в таблице (см. Приложение 3).

Таким образом, если следовать такой «конструктивной схемы», можно работать над своим творческим проектом, педагог и ученики могут четко продумывать каждую последовательность своей работы, оценивать свои

достигнутые на каждом этапе результаты, вносить корректировки и правки, двигаясь к намеченной цели.

Рассмотрим на примере проект замысел пейзажа-картины, который может возникать в начале в неопределенной форме. В ходе творческого процесса он постоянно меняется, корректируется. Иногда само содержание произведения может меняться довольно сильно, но общий замысел остается прежним. У некоторых профессиональных художников обдумывание замысла своей картины занимает достаточно много времени.

Процесс создания пейзажа-картины разделялся на несколько этапов:

1. Формирование замысла пейзажа-картины.
2. Сбор подготовительного материала (этюды с натуры).
3. Составление поисковых эскизов композиции пейзажа с использованием собранного материала.
4. Тональное изображение пейзажа средствами рисунка (картон).
5. Проработка эскиза пейзажа-картины средствами живописи.

Например, пейзажная живопись великих русских художников, которую используют на занятиях в виде репродукций, часто может пробуждать в памяти у детей свои образы, связанные с какими-то собственными наблюдениями природы. Это помогает им более полно построить замысел собственной работы. К таким пейзажам относят работы И. Шишкина, И. Левитана, А. Саврасова, Ф. Васильева, А. Рылова, К. Юона, А. Пластова, А. Грица и других. Рассматривая пейзажную живопись на занятиях, школьники часто вспоминают те уголки природы, которые они видят каждый день, среди которых выросли. Дети учатся сами соотносить картины живой природы, изображённые на репродукциях картин с окружающей действительностью, изображать их.

Детям нравится и широко известный приём «вхождения в картину». Ребята любят представлять себя стоящими на поляне, на мостике, у ручья, изображённых на рассматриваемых репродукциях. Они могут также рассказать об увиденном «с места событий», описать особенности

ландшафтной природы, отметить звуки природы, голоса птиц и каких-либо животных, некоторые даже могут описать запахи, если на самом деле попасть в эту местность. Такой приём хорошо развивает образность речи, воображение школьников, делает обучающихся более наблюдательными.

Широко используется моделирование. Дети составляют пейзажи из готовых элементов, для такой работы им предлагаются несколько вариантов готовых фонов, которые они сами выбирают по желанию. На этом фоне дети могут располагать готовые объекты так, чтобы маленькие детали оказались вдалеке, а крупные ближе. Такой приём помогает воспитывать у детей чувство композиции, знакомит с правилами перспективы, развивает наглядно-образное мышление.

Ещё один важный приём, помогающий детям в работе над созданием пейзажа, – это использование схематических таблиц. Обучающимся предоставляются схемы, на которых отражены разные этапы создания пейзажа. Обычно это 3-5 схем. Дети должны определить последовательность создания пейзажа и пронумеровать схемы.

Часто для создания эмоциональной атмосферы на занятиях, используется музыка. Это может быть звуки родной природы, народная музыка, классическая и т.д.. Средства музыкальной выразительности, как и выразительные средства в изобразительном искусстве, отражают окружающую нас действительность – мир природы и мир человеческих чувств.

Для полноты ощущений от восприятия пейзажа используются метод тактильных ощущений. Детям предлагается подержать в руках листву, собранную ими во время прогулки, ощутить фактуру, форму листьев, какой у них аромат. Кроме того, можно использовать метод отпечатка, намазав краской листья, чтобы получились кроны деревьев или просто форму листа.

Но изучая в теории и на практике основные положения пейзажного рисунка, нужно строго соблюдать методическую последовательность в построении изображения. Приступая к рисунку пейзажа, прежде всего,

необходимо выбрать сюжет и построить композицию, но мы сталкиваемся с проблемой неограниченного пространства. Главная художественная задача в композиции пейзажа – это создание иллюзии глубины пространства и бесконечно глубокой перспективы. Очень важно верно распределить акценты в изображении. Основное в композиции выбрать нужную точку зрения и удачно расположить объекты. Начинают, как правило, с небольших поисковых набросков. В них будущий художник должен сосредоточить внимание на главном, выделить основную идею композиции, выполнить обобщенный рисунок, не прорабатывая отдельных деталей. Примером подобных набросков могут служить многие рисунки великих мастеров, например, композиционные зарисовки В.Серова. Мы видим только завязку композиционного решения, художник определяет наиболее удачную точку зрения, ищет линию горизонта, намечает очень обобщенно основные детали.

Пространство идеи в пейзаже можно разделить на несколько отдельных планов: первый (ближний), второй (средний), третий (дальний). Предмет нашего внимания – поиск изобразительных средств организации пространства картины, построения основных планов и передачи их удаленности от зрителя. В вопросе организации пространства нам поможет перспектива. Но пространство картины не исчерпывается схемой линейной перспективы. Леонардо да Винчи разделил учение о зрительных линиях (перспективе) на три части: «Первая из них содержит только очертание тел; вторая – об уменьшении (ослаблении) цветов на различных расстояниях; третья – об утрате отчетливости тел на разных расстояниях». Иными словами, речь идет о линейной, цвето-тональной и воздушной перспективе.

Итак, мы будем решать композиционные задачи более сложные и трудные, как в учебном, так и в будущей самостоятельной работе.

Сегодня нам понятно, что пейзаж представляет прежде всего изображение для изучения и освоения приемов передачи глубины и пространства. Выбирая уголок природы нужно постараться найти такое место, которое было бы привлекательным и содержал в себе элементы,

показывающие ход в глубину пространства природы. Это могут быть дома, дорога, тропинка, деревья, кустарники, леса и многое другое. Для построения грамотной перспективно пейзажной композиции важно, чтобы все эти части располагались в пространстве в виде целостных, взаимосвязанных и уравновешенных групп, находящихся в разных пространственных планах. Следует обратить внимание на положение линии горизонта, при низкой точке зрения, когда линия горизонта соответственно понижается, земная поверхность сильно сокращается и элементы пейзажа, расположенные на земле, загораживают друг друга.

Такая пейзажная композиция обычно строится на основе немногих элементов ближнего и дальнего планов. Это сближение равноудаленных предметов приводит к резкому обозначению разницы между ними по всем признакам, включая расстояние. Выделение частей первого плана придает изображению особую монументальность и величие.

При высокой точке зрения земная поверхность широко разворачивается перед рисующим, он видит, как элементы пейзажа последовательно уходят вдаль, захватывая пространство от первого плана до самого горизонта и утверждая каждый свое место в этом пространстве. Композиция с высоким горизонтом строится как многоплановая. Поэтому здесь решающее значение для передачи глубины имеет не резкое противопоставление предметных признаков, а постепенное их изменение от плана к плану. В таком пейзаже показывается обширное пространство с множеством взаимосвязанных элементов, гармонически соподчиненных и образующих целостную картину.

Изображение пейзажа всегда начинается с определения формата и положения листа бумаги (горизонтальное, вертикальное). Затем на бумаге намечают и проводят линию горизонта, определяющую отношение земли и неба. На земле также рисуют основные элементы пейзажа (начинают с самых важных и больших). После отмечают их обобщенную пространственную форму по внешним контурам, чтобы они образовали

четкие пространственные планы. Такое размещение основных деталей в связи с сокращениями размеров по мере их удаления к горизонту, также загораживания и повышения их уровня оснований ведет, уже на первом этапе, к прорыву картинной плоскости и появлению глубины.

После уточнения расположения элементов пейзажа на формате листа, намеченное в обобщенном виде, все прорисовывается и детализируется. Если на первом этапе рисования пейзажа учитывались только законы линейной перспективы, теперь выполняя рисунок пейзажа также необходимо руководствоваться и законами воздушной перспективы. В соответствии с этим устанавливается мера четкости контуров всех элементов в каждом плане; передаются характерные индивидуальные признаки, после чего все изображенное обобщается.

Прежде всего, в-tonированном рисунке устанавливаются тоновые отношения между небом и землей: что темнее и насколько? Затем передаются различия между элементами первого плана и землей, также между элементами первого плана и небом, но затем переходят к тоновым отношениям между всеми планами и частями каждого плана.

Основные законы достаточно известны:

1. Из-за влияния световоздушной среды предметы по мере удаления планов от зрителя, тон теряет свою насыщенность и контрастность, светлеет.

2. Изменения цвета предметов по мере их удаления, окутанная воздухом даль голубеет. Теплые цвета выступают, кажутся ближе, а холодные – отступают.

Первая обобщающая цветовая прокладка фиксирует основные цветовые отношения земли и неба и связанных с ними компонентов с учетом изменения цвета от плана к плану. Эти отношения определяются разницей между цветовыми тонами всех главных элементов пейзажа, их насыщенностью и светлотой. Первая цветовая прокладка явится той

основой, на которой будет строиться вся последующая работа. Поэтому ее выполняют вдумчиво, неторопливо, ответственно.

Моделировка формы производным цветом осуществляется с таким расчетом:

1. Передать объем каждого элемента пейзажа;
2. Передать объем обусловленными цветвыми оттенками, возникшими в результате взаимодействия всех элементов данного плана
3. Установить цветовую связь между всеми планами пейзажа.

Существуют правила деления пространства на планы: ближний план – теплый и контрастный; средний – самый разработанный, детальный, тона мягче; дальний – светлый, обобщенный все сливается в общей воздушной дымке.

Итак, художественно-творческий проект – это искусство, ценность которого состоит не только в художественной уникальности и культурной ценности, но и в изменении самоощущения ребенка. Метод художественно-творческого проектирования прививает молодому поколению чувство прекрасного и дает новый творческий взгляд на мир.

Оказать помощь в этом решении может изобразительное искусство, в частности один из самых эмоциональных жанров – пейзажная живопись.

Работая с детьми по созданию пейзажа родной земли – это работа развивает у детей доброту сердца, чуткость души, любовь ко всему прекрасному, художественный вкус, творческое воображение, воспитание патриотизма, любви к Родине. И навыки, полученные в ходе работы, помогают повысить скорость выполнения работы, что благоприятно сказывается на рисунке, а также развивают мышление, внимание и зрительную память. Все это дает им первые ориентировки в эстетической и художественной культуре своей страны – являющей одной из главных и трудных задач духовно-нравственного становления личности.

Благодаря посредством пейзажной живописи у детей воспитывается интерес и любовь к прекрасному, развиваются эстетические чувства.

Пейзажная живопись дает возможность разнообразной деятельности ребенка и простор для детской фантазии, перед ними раскрываются богатство и разнообразие красок окружающего мира, форм и движений

Развитие творческого воображения у детей на образцах пейзажной живописи всегда представляет собой синтез нравственного, эстетического и исторического воспитания. Только формируя такие тонкие грани внутреннего мира у ребенка, есть возможность воспитать патриота.

Глава 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЕКТНЫХ УМЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ НАД ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ПРОЕКТОМ

2.1. Анализ современных учебных программ по изобразительному искусству по теме исследования

В условиях вариативного обучения школа имеет право выбора образовательной программы. По предмету «Изобразительное искусство» в настоящее время существует несколько разработанных в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС) программ. Общими целями всех программ является всестороннее развитие личности, эстетическое воспитание, формирование художественного вкуса детей, развитие творческих способностей, обучение основам изобразительной грамоты, развитие пространственного воображения, чувства формы, привитие интереса и любви к художественной творческой деятельности. Каждая действующая программа показывает, с помощью каких задач можно достигнуть вышеназванных целей обучения изобразительному искусству. Проанализируем программы в аспекте исследования нашей темы.

Чаще всего учителями в школе используется программа «Изобразительное искусство. 5-8 классы» под руководством Б.М. Неменского [10]. Цель программы – формирование художественной культуры учащихся, развитие художественного мышления, способности к творческой деятельности. Данная цель ориентирована на основную цель школьного предмета «Изобразительное искусство» – развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры.

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе личностного художественного творчества. Основные *формы учебной деятельности* – практическое художественное творчество посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира.

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную структуру практическую художественно-творческую деятельность, художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности. Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, она включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств – живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах. Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания, коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности.

Освоение изобразительного искусства в основной школе – продолжение художественно-эстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе, которое опирается на полученный ими художественный опыт.

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Эта программа является продуктом комплексного проекта, созданного на основе системной исследовательской и экспериментальной работы коллектива специалистов. Программа учитывает традиции российского художественного образования, современные инновационные методы, анализ зарубежных художественно-педагогических практик. Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения.

Программа объединяет практические художественно-творческие задания, художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности в единую образовательную структуру, создавая условия для глубокого осознания и переживания каждой предложенной темы. Программа построена на принципах тематической цельности и последовательности развития курса, предполагает чёткость поставленных задач и вариативность их решения. Программа предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности, диалогичность и сотворчество учителя и ученика.

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по принципу углублённого изучения каждого вида искусства.

Тема 5 класса – «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» – посвящена изучению группы декоративных искусств, в которых сильна связь с фольклором, с народными корнями искусства.

Тема 6 класса – «Изобразительное искусство в жизни человека» – посвящена изучению собственно изобразительного искусства.

Тема 7 класса – «Дизайн и архитектура в жизни человека» – посвящена изучению архитектуры и дизайна, т. е. конструктивных видов искусства, организующих среду нашей жизни.

Тема 8 класса – «Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении» – является как развитием, так и принципиальным расширением курса визуально-пространственных искусств.

Учебный предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе направлен на формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т.е. культуры мироотношений, выработанных поколениями.

Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как необходимое условие социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры и в то же время как способ самопознания,

самоидентификации и утверждения своей индивидуальности. Художественное образование в основной школе формирует эмоционально-нравственный потенциал ребёнка, развивает его душу средствами приобщения к художественной культуре как форме духовно-нравственного поиска человечества.

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребёнка – *главный смысловой стержень программы.*

Программа построена так, чтобы дать школьникам представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта учащихся, обращение к окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения школьниками программного материала.

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, обществу, поиск идеалов. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися произведениями живописи, графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. Особое значение имеет познание художественной культуры своего народа.

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и патриотизма. В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры».

Рассмотрим формирование умений работать над художественным проектом на уроках изобразительного искусства в соответствии с программой «Изобразительное искусство» под руководством Б.М. Неменского (см. Приложение 4).

Еще одной современной программой является общеобразовательная программа «Искусство. Изобразительное искусство. 5-9 кл.» авторов С.П. Ломова, С.Е. Игнатьева, М.В. Кармазиной и др. [11]. Данная авторская рабочая программа соответствует примерной программе по изобразительному искусству образовательной области «Искусство» и разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. Программа является неотъемлемым звеном системы непрерывного образования, служит логическому развитию идей художественно-эстетического формирования личности, заложенных в начальной школе.

Цели курса:

- знакомство с образным языком и историей развития изобразительного искусства, эволюцией художественных идей, формирование понимания значимости изобразительного искусства и художественной культуры для общества;
- формирование представлений о выразительных средствах живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры;
- овладение знаниями об изобразительном искусстве, умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению);
- развитие наглядно-образного, ассоциативного и логического мышления, пространственных представлений, художественных и творческих способностей, интуиции, фантазии, эмоционально-эстетического восприятия действительности;
- воспитание средствами изобразительного искусства личности школьника, обогащение его нравственного опыта, эстетических потребностей, формирование уважительного отношения к искусству и культуре народов многонациональной России и других стран.

Курс изобразительного искусства в общеобразовательной школе, наряду с другими учебными предметами, содействует решению комплекса учебно-воспитательных и развивающих задач: формирует у учащихся морально-нравственные ценности, эстетическое отношение к миру, духовную культуру, приобщает к национальному культурному наследию, помогает становлению целостного мышления (эмоционально-образного типа мышления, наряду с рационально-логическим, преобладающим на других учебных предметах) и реализации творческого потенциала школьников.

Программой курса предусмотрены следующие виды деятельности на уроке: рисование с натуры (рисунок, живопись), рисование по памяти и представлению, рисование на темы и иллюстрирование (композиция), декоративная работа, лепка, художественное конструирование и дизайн, беседы об изобразительном искусстве. Деятельностный подход к обучению позволяет реализовать целенаправленную работу над проектами по изобразительному искусству, осуществляемую на уроках в течение всего учебного года. В программу также включены занятия, связанные с формированием компьютерной грамотности учащихся. Их задача – познакомить школьников с компьютером как средством создания изображения.

Наряду с основной формой организации учебного процесса – уроком – возможно проведение занятий-экскурсий в художественных и краеведческих музеях, в архитектурных заповедниках и картинных галереях.

Ознакомление детей с русским искусством, обучение их на основе русской реалистической художественной школы должно вестись в тесной связи с местными национальными особенностями изобразительного искусства, с традициями народных художественных ремесел, т. е. учитывать региональный компонент, без которого обучение искусству будет оторвано от реальной жизни. Также важно знакомить школьников и с творчеством выдающихся мастеров зарубежного искусства.

В программе сохранена традиционная для российского художественного образования ориентация на фундаментальный характер классической школы рисунка, живописи и композиции, на освоение школьниками основополагающих понятий в области изобразительного искусства и формирование графической грамотности. Для выполнения поставленных учебно-воспитательных целей и задач предусмотрены традиционные виды занятий: рисование с натуры; рисование на темы, по памяти и представлению; декоративное рисование; беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас.

Вместе с тем подходы к формированию содержания школьного художественного образования, отвечая требованиям сегодняшнего дня, претерпели существенные изменения. Так, например, раздел «Декоративная работа» включает в себя основы дизайна. В программе также отражено использование информационно-коммуникационных технологий для усиления визуальной и творческой составляющих обучения изобразительному искусству.

С целью оптимизации общекультурного, личностного и познавательного развития детей, преемственности ступеней образовательной системы наряду с предметным содержанием большое внимание уделяется формированию универсальных учебных действий. Виды занятий тесно связаны, дополняют друг друга и проводятся в течение всего учебного года с учетом сезонных особенностей и интересов учащихся.

Программа предусматривает использование разнообразных форм организации учебного процесса, внедрение современных образовательных технологий и методик. В ходе обучения для выполнения творческих заданий школьники пользуются различными художественными материалами: карандашом, акварелью, акрилом, темперой, гуашью, сангиной или углём, тушью, фломастерами, цветными мелками, кистью, пером, палочкой и др.

Особенностью данной программы, на наш взгляд, является то, что уже в пояснительной записке к программе есть отдельный раздел «Проектная

деятельность учащихся». В рамках данного раздела предполагается реализовать творческие и исследовательские способности учащихся, повысить мотивацию и эффективность учебной деятельности позволяет метод проектов. Проектная деятельность стимулирует интерес школьников как к индивидуальным, так и коллективным формам работы. В структуру учебного проекта входят следующие компоненты:

- анализ актуальности проводимой работы;
- выбор цели, формулирование задач;
- выбор средств и методов для реализации целей и задач;
- планирование, определение последовательности и сроков работы;
- проведение проектных работ;
- оформление и представление результатов.

Создание проекта направлено на получение определенного продукта. Примером продукта проектных работ, создаваемых на занятиях изобразительного искусства в школе, могут быть разработка и изготовление декоративных и дизайнерских изделий или создание компьютерных учебных пособий (мультимедийных презентаций и т. п.). В то же время проектная деятельность учащихся ориентирована не только на получение продукта предметных результатов деятельности, но в первую очередь на личностное развитие школьников. Представление результатов проектной деятельности формирует у учащихся такие универсальные учебные действия, как умение структурировать материал, обсуждать, объяснять, доказывать, планировать выступление, вести диалоги многие другие.

В содержании курса уже сразу запланирована работа над проектами по следующим темам:

7 класс

Вид деятельности «Декоративная работа, художественное конструирование и дизайн»

Проекты:

- а) «Аранжировка цветов»:

- презентация, посвященная одному из стилей аранжировки цветов;
- цветочная композиция, сделанная с учетом правил аранжировки (искусства икебаны);

б) «Монументальная живопись»:

- презентация о творчестве мексиканских художников-монументалистов;
- презентация о сюжетах и художественных достоинствах фресок из русских храмов;
- презентация о современном искусстве мозаики и др.

8 класс

Вид деятельности «Рисование на темы, по памяти и представлению»

Проекты:

а) «Книжная графика и офорты В. Фаворского»:

- презентация о творчестве В. Фаворского;
- сообщение о создании серии гравюр к «Слову о полку Игореве» В. Фаворского;

б) «Выразительность произведений великих художников»:

- презентация о произведениях известных художников.

9 класс

Вид деятельности «Декоративная работа, художественное конструирование и дизайн»

Проекты:

- разработка дизайн-проекта интерьера, его предметное наполнение с разной степенью подробности;
- пояснительная записка;
- фронтальная перспектива со смещением точки схода от центра симметрии;
- элементы интерьера.

Анализ данной программы позволил нам выявить некоторые особенности приведенного в рабочей программе тематического

планирования: тематическое планирование представлено по классам основными темами по видам деятельности «Рисунок», «Живопись», «Композиция», «Декоративно-прикладное искусство, дизайн, художественное конструирование и дизайн». Для каждой темы определены примерные задания, содержание и приводится характеристика видов деятельности. Количество часов, отводимое на изучение каждой темы, не определено. Практически по каждой теме среди прочих видов деятельности предусмотрено выполнение творческих мультимедиапроектов. Темы проектов определены в содержании программы, поэтому в тематическом планировании они почти не представлены.

Приведем результаты анализа программы на предмет формирования умений работать над художественным проектом на уроках изобразительного искусства (см. Приложение 5).

Таким образом, проведенный нами анализ двух современных программ по изобразительному искусству позволяет сделать вывод о том, что в разной степени программами предполагается выполнение художественных проектов различной тематики, разной степени сложности и разной продолжительности по времени. Проектно-исследовательская деятельность направлена на формирование у обучающихся проектных умений как основы формирования ключевых компетенций обучающихся, что предусмотрено требованиями ФГОС и продиктовано современными требованиями к подготовке компетентностных выпускников, владеющих знаниями, умениями и навыками, необходимыми для решения профессиональных задач предметной области. Поэтому разработка методических рекомендаций по выполнению художественных проектов является необходимой. Кроме того, программами предусмотрено учитывать региональный компонент, без которого обучение искусству будет оторвано от реальной жизни. В связи с этим считаем, что выполнение творческих художественных проектов региональной тематики в настоящее время является особо актуальным.

2.2. Методические рекомендации по развитию проектных умений в процессе создания художественного проекта

Изучение литературы по теме исследования, анализ современных образовательных программ, а также опыта работы педагогов по организации работы над художественными проектами позволили нам составить для учителя изобразительного искусства методические рекомендации по развитию проектных умений в процессе работы над художественным проектом.

Выполнение проекта складывается из трёх основных этапов:

- 1) разработка проекта,
- 2) практическая реализация проекта,
- 3) защита проекта.

Один из самых трудных частей проектной деятельности является первый этап – интеллектуальный поиск. При его начальной организации основное и главное внимание уделяется наиболее существенной части – мысленному прогнозированию, созданию замысла. А именно задумки изделия в целом или отдельных его частей, относительно формы, материала, цвета, способов соединения деталей изделия.

Второй этап работы – это реализация проектного замысла в практическом виде с внесением необходимых корректировок.

И последним главным этапом является – защита проектной работы.

Цель, которой, аргументировать анализ полученного результата и доказательств его соответствия с поставленной целью или требованиями, поэтому основным критерием успешности выполненного проекта является соблюдение в деятельности проекта тех требований или условий, которые были выдвинуты в начале работы. Обучающиеся делают сообщение, презентацию о проделанной работе, а педагог, руководя процедурой защиты проектов, особо следит за проявлением у детей внимательного отношения к идеям и творчеству других, за соблюдением

доброжелательности и тактичности.

Для того чтобы обеспечить эффективность проектной деятельности обучающихся, необходимо учитывать методические особенности организации работы над художественным проектом.

Для того чтобы создать условия для эффективной творческой проектной деятельности обучающимся необходимо:

1. Провести подготовительную работу

Обучающемуся понадобятся до определённой степени, сформированные специфические умения и навыки проектирования для самостоятельной работы.

Формирование их целесообразно проводить не только в процессе работы над проектом, но и в рамках традиционных занятий, когда они осваиваются поэтапно как общешкольные (надпредметные).

Например, проблемное введение в тему урока, постановка цели урока совместно с обучающимися, совместное или самостоятельное планирование выполнения практического задания, групповые работы на уроке, в том числе и с ролевым распределением работы в группе, самоанализ и самооценка, рефлексия.

Следующие умения и навыки проектной деятельности нужно формировать в процессе работы над проектом или вне его:

а) выдвижение идеи (мозговой штурм), целеполагание и формулирование задачи, выдвижение гипотезы, обоснованный выбор способа или метода, пути в деятельности, планирование своей деятельности, самоанализ и рефлексия;

б) презентационные: построение устного доклада (сообщения) о проделанной работе, выбор способов и форм наглядной презентации (продукта) результатов деятельности, изготовление предметов наглядности, подготовка отчёта о проделанной работе;

в) слушать и понимать других, выражать себя, находить компромисс, взаимодействовать внутри группы,

г) поисковые: находить информацию по каталогам, контекстный поиск, в гипертексте, в Интернет, формулирование ключевых слов;

д)информационные: выделение главного, приём и передача информации, представление в различных формах, упорядоченное хранение и поиск;

2. Учитывать возрастные и индивидуальные особенности обучающихся

Важно помнить, интерес к работе и посильность во многом определяют успех. В рамках проектной деятельности предполагается, что проблемный вопрос предлагают подростки.

3. Обеспечить заинтересованность подростков в работе над проектом – мотивацию.

Мотивация является незатухающим источником энергии для самостоятельной деятельности и творческой активности. Для этого нужно еще на старте педагогически грамотно сделать погружение в проект, заинтересовать проблемой, перспективой практической и социальной пользы. В ходе работы включаются заложенные в проектное дело мотивационные механизмы. Если основополагающий вопрос проекта интересен учащимся, то и проект будет успешен.

4. Внимательно относиться к выбору основополагающего вопроса проекта

Весь проект имеет какой-либо основополагающий вопрос. Если этот вопрос интересен обучающимся, то и проект будет успешен. Иначе говоря, вот откуда значимость проблемы для обучающихся. При необходимости его нужно корректировать.

5. Создавать группу не более 5- 8 человек

Для работы над проектом школьники делятся на группы. Каждая из этих групп будет работать над одним из подвопросов, так называемым «проблемным вопросом».

Рекомендации по организации и методике работы над творческим проектом

После того, как определена творческая тема проекта, необходимо обосновать актуальность выбранной темы проекта, определить цель и содержание поставленных задач, сформулировать планируемый результат и основные проблемы, которые будут рассматриваться в проекте, сообщить, кому предназначен проект и в чем состоит его новизна.

Актуальность или по-другому обоснование актуальности творческого проекта непременно включает в себя оценку значимости проекта и предполагаемых результатов.

При обосновании выбора своего проекта необходимо решить, почему именно эту творческую работу нужно выполнить в настоящее время.

Актуальность проекта – это степень его важности в данный момент и в данной ситуации для решения определенной проблемы, задачи или вопроса.

Актуальность темы проекта – это востребованность изучения данной проблемы, практической и творческой реализации ее решения.

Обоснование актуальности творческого проекта – это объяснение необходимости, нужности и полезности выполнения данного творческого проекта. Говоря простыми словами, если данный творческий проект в наше время будет не актуален, то зачем и для кого его создавать.

Обоснование выбора творческого проекта повышает значимость проекта и предполагаемых результатов, также дает возможность использования и применения на практике разработки данного проекта.

После этого формулируется цель творческого проекта.

Цель творческого проекта – это модель желаемого конечного практического результата (продукта), который должен быть достигнут учащимися в итоге проведения творческой работы по изобразительному искусству.

От формулировки цели проекта необходимо перейти к указанию конкретных задач творческого проекта, которые предстоит решать.

Задачи творческого проекта – это все последовательные этапы организации и выполнения творческого проекта от начала до конца. Для того чтобы определить задачи творческого проекта, необходимо последовательно ответить на вопрос: «Что нужно сделать, чтобы достичь цели проекта?»

Обычно задачи творческой работы перечисляются (научиться..., разработать..., усовершенствовать..., ознакомиться..., освоить..., определить..., выбрать..., подобрать..., провести..., изучить..., развить..., соблюдать..., проанализировать..., закрепить... и т.п.).

Также необходимо определиться с предполагаемой методикой и техникой выполнения художественного творческого проекта, а также выбрать используемое оборудование и материалы. Затем можно обозначить основные этапы выполнения проекта.

Следующий этап – *непосредственно технологический (практический) этап выполнения проекта*. Изучение истории вопроса, посещение места (экскурсия, фото- и видеоматериалы), выполнение эскизов, набросков, проработка деталей и окончательное оформление творческой работы. В ходе работы над проектом учащийся должен соблюдать последовательность намеченных этапов работы, а также придерживаться правил охраны труда и безопасности выполнения работы.

По окончании работы над творческим проектом проводится анализ выполненной работы, излагаются последовательно все полученные результаты, обращается внимание и делаются выводы по достижению цели и выполнении поставленных задач. Также дается самооценка учащимся проделанной им работы.

Следующим важным этапом является *представление результатов и защита творческой работы*.

План защиты проекта (выступление)

- сообщение темы творческого проекта;
- анализ источников по теме;
- рассказать о цели творческого проекта;
- аргументировать выбор темы;
- обосновать потребность в изделии;
- рассказать о поставленных перед собой задачах: конструктивных, технологических, экологических, эстетических, экономических и маркетинговых;
- дать краткую историческую справку по теме проекта (время возникновения изделия, конструкции изделия в прошлом и в настоящее время, применяемые материалы);
- рассказать о ходе выполнения проекта: вид и количество материала, использованного в изделии; какие технологичные приемы применялись при изготовлении изделия; конструкторско-технологическое решение поставленных задач; решение проблем, возникших в ходе практической работы);
- рассказать об экономической целесообразности изготовления изделия (исходя из анализа рыночной цены аналогичного изделия, расчетной себестоимости изделия и реальных денежных затрат);
- рассказать о решении экологических задач;
- сделать выводы по теме проекта (достижение поставленной цели, результаты решения поставленных задач, анализ испытания изделия, возможная модернизация изделия, что узнал нового, чему научился);
- демонстрация изготовленных изделий.

На защите своего творческого проекта после выступления присутствующие могут задавать вопросы, высказывать свое мнение.

Вопросы и объяснения должны быть по существу проектной работы. Следовательно, от учащегося должны быть получены все объяснения по содержанию проекта, оформлению и выполнению своей работы, даны аргументированные ссылки на источники информации.

2.3. Описание творческого проекта «Забытая усадьба В.Н. Воейкова»

Перед тем как описать творческий проект, нужно задаться вопросом. А почему именно выбрана эта тема? Какова актуальность этой работы?

В нашей области, причем не только в городе, но и в районах, остро стоит вопрос о сохранение культурного наследия. И если в городе простаивающие здания только портят общую картину города, то в сельских местностях здания подвергаются естественному разрушению и опасности со стороны вандалов. Памятники истории и культуры – то, что делает место интересным и известным. Следовательно, поэтому была выбрана тема этого проекта.

Русские усадьбы для нас представляют удивительное и старинное по атмосфере место, где сохранился дух старины. Это здания знаменитых владельцев, архитектурные шедевры, старинные парки, аллеи с многовековыми деревьями, тайны прошлого – все это неизменно влечет туристов и жителей города. И если даже усадьба в руинах, это тоже может быть интересным, ведь в этих каменных останках прежних дней сохранилась энергетика и история.

И на данный момент времени на территории России имеется огромное количество приусадебных садов и парков, которые нуждаются в реставрационных и иных работ по их улучшению, содержанию.

В этом творческом проекте пойдет речь о достопримечательности Каменского района усадьбы Владимира Николаевича Воейкова.

Возможно, вы посещали это место, но в моем детстве мы проводили рядом с этим местом свои школьные каникулы, но даже и не подозревали, какой замечательный человек оставил здесь свой след.

Дворянские усадьбы – важнейшая составляющая архитектурного наследия нашей страны. Хочется верить, что придет время, когда люди наконец-то поймут, как много и безвозвратно утеряно следов в нашей

истории и найдутся те люди, которым будет не безразлична судьба дворянских усадеб, хранящих следы большой истории.

Для всей Каменской области усадьба В.Н.Воейкова в Каменке является одним из единственных в своем роде объектом архитектуры и садово-паркового строения XIX века.

Сейчас от знаменитой усадьбы Воейкова остались одни руины. Но, несмотря на свое запустение, она по-прежнему выглядит величественно, благодаря небольшим восстановительным работам усадьба продолжает жить. Наиболее вероятно, что главный дворец уже никогда не будет восстановлен, так как это требует больших денежных вложений. Но даже сохранившиеся руины уже создают ощущение таинственности и загадочности, где посетителей переносят к временам их наибольшего расцвета усадьбы.

Подготовительный этап творческого проекта.

В соответствии с этим актуальность темой диплома, в качестве художественно-творческой части было выбрано две работы описывающую забытую усадьбу В.Н.Воейкова. В основе первой работы лежит облик усадьбы, который существует на сегодняшний день и вторая работа, стало изображение садово-паркового ландшафта усадьбы, которая могла бы сильно измениться с течением времени.

Целью этого творческого проекта, является сохранение и актуализация наследия усадьбы В.Н. Воейкова и развитие интереса к ней.

Задачи:

1. Изучить литературу и историю достопримечательности усадьбы.
2. Составить план, исследовать и выбрать лучший вариант.
3. Подготовить инструменты и материалы, организовать рабочее место.
4. Изготовить картины.
5. Оценить качество работы.

Выходя на летний пленэр и видя потрясающие пейзажи нашего родного края, мне прежде всего захотелось запечатлеть действительно что-то воодушевляющее и достойное глаз зрителя и прежде всего, дорогое самой себе.

Меня заинтересовала история усадьбы В.Н. Воейкова. С ранних лет мы часто посещали это место, но на тот момент времени мы и не знали, какой памятник архитектуры стоит одиноким титаном среди бурьяна и заросших деревьев. Я стала изучать литературу и историю достопримечательности усадьбы и к осеннему просмотру живописных работ, я предоставила именно те эскизы пейзажей, которые рисовала летом на пленэре. Мною было предоставлено несколько разных эскизов, написанные разными материалами. В результате было выбрано два наиболее удачных эскиза.

После определения художественного замысла, начался этап сбора информации: анализ зарисовок, набросков, этюдов.

Второй этап работы – это идея изображения нового ландшафтного образа усадьбы В.Н. Воейкова.

В 2017 году проходила региональная акция «По следам забытых усадеб», направленная на поддержание чистоты и порядка на прилежащей территории памятника [4]. И в том же году ПГУАС проводил конкурс дипломных работ, и студент Денис Ганин создал проект по восстановлению усадьбы. Мною была рассмотрена его работа, она действительно впечатляет [22].

Также в ходе поиска работы были рассмотрены и аналоги художников-пейзажистов В.Э. Борисова-Мусатова, С.Ф.Щедрина, И.И.Шишкина.

В своих произведениях художники умеют проникнуть в красоту природы, отобрать самое характерное, мастера поражают фактурностью, сложностью цвета в своих работах. Кроме того, присутствие огромных масс и частичная детальность, создает впечатление недосказанности, а главное придает работам цельность (см. Приложение 1 и 2).

Проанализировав картины художников-пейзажистов в ходе формирования художественного замысла, было принято решение, использовать в работе большие массы, тем самым создавая целостность композиции.

Прийти к такому решению было достаточно сложно: были поиски пейзажных зарисовок в карандаше, сделаны эскизы в цвете гуашью и маслом и выполнен картон в тоне (см. Приложение 6).

Технологический этап творческого проекта

Посоветовавшись с научным руководителем, было решено использовать холсты на подрамнике форматом 50x70 см. В ходе различных практических экспериментов, при выполнении эскизов было решено придерживаться тепло-холодного колорита и варьировать его различными тоновыми и композиционными решениями.

После того как эскизы были утверждены, началось работа над самой творческой композицией.

Существует множество различных систем ведения живописи, наиболее распространенная из них при длительной работе – многослойная. При многослойной системе весь процесс работы разделяется на этапы, выполненные в определенной последовательности. При работе над итоговой работой, важно передать пропорции на формат.

Сначала идет этап линейного решения композиции: распределение больших, средних и малых масс. Первоначально на грунт был нанесён контурный рисунок кистью. Затем выполнялся цветовой подмалёвок, он делается в виде общего наброска, который представляет собой первый красочный слой в картине, с помощью которого мы устанавливаем общий цвет в картине и таким образом создаем основу для дальнейших прописок. Подмалевок в работе выполняется лессировками, как на свету, так и в тенях (см. Приложение 7).

Далее второй слой работы выполнялся уже в тоне с использованием смешения красок и добавления белил.

В процессе работы над живописным пейзажем были применены различные приемы масляной живописи для того чтобы выделить композиционный центр, разнообразить пространство картины, обогатить ее всевозможными фактурами и расставить акценты. Работа тряпкой: в работе художника часто происходят такие ситуации, когда необходимо исправить ошибку, убрать не подходящий по тону или колориту цвет, сделать смывку и т.д. В этом случае целесообразно использовать специальную тряпку. Смочив ее в жирном растворителе, можно легко убрать красочный слой с холста, размыть, где это необходимо цвет, списать лишние детали на заднем плане. Работа широкой кистью: большой спектр возможностей дает широкая кисть. С ее помощью можно показать различные фактуры (дым, листва деревьев и т.д.). Данный прием осуществляется при работе ребром и торцом кисти. Так же широкая щетина оставляет своеобразную фактуру сама по себе. Имеется в работе живописной технике, такой прием как «сухая кисть», осуществляется он путем применения более густой краски, без предварительного промачивания кисти и поверхности холста растворителями. Работая с мастихином, существует определенная техника, она заключается в том, что, с первого этапа работы нагружает холст густыми, пастозными мазками, работая как при всей плоскостью мастихина, так и острием. Так же данная техника хорошо подходит для завершающих этапов прописки, придавая законченность холсту, обогащая работу дополнительными ритмами и деталями.

Завершается работа над произведением покрытие полотен лаком, который защитит холсты от различных внешних воздействий.

Заключительный этап

Вывод можно сделать, что многослойный метод в живописи и метод работы с мастихином, на мой взгляд, наиболее совершенные для работы масляными красками.

Идея работы в этих картинах, заключается в образах двух полюсах разных времен, двух граней. Усадьба изображенная на картине показывает

образ настоящей, реальной картины мира и усадьба прошлого и будущего, которая еще невидима миру, именно это побудило меня создать свой творческий дипломный проект.

На примере творческого проекта был выполнен образец экспериментальной работы на уроках внеурочной деятельности на базе 6 класса МБОУ СОШ №20.

Тема проекта: «Забытая усадьба В.Н.Воейкова»

Вид: Исследовательско-творческий

Продолжительность: средней продолжительности

Участники проекта: учащиеся 6 класса

Цели проекта:

- создание условий для развития творческих способностей детей в процессе восприятия и изображения природы родного края;
- способности самостоятельно добывать, применять приобретённые знания, умения и навыки изобразительной деятельности на практике.

Задачи проекта:

- познакомить с русскими художниками – пейзажистами
- учить возможности выразить в рисунке с помощью выразительных средств живописи для передачи особенностей образов природы;
- развивать эстетически - художественный вкус;
- выявить уровень развития у детей творческих способностей;
- воспитывать интерес и любовь к родной природе.

Предполагаемый результат:

- различают виды изобразительного искусства: живопись;
- называют основные выразительные средства произведений искусства;
- создают сюжетные композиции на тему окружающей природы;
- используют разные материалы и способы создания изображения.

Работа велась по определённому плану:

1 этап – Постановка художественной задачи

Проводится установочное занятие с учащимися, на котором им сообщается тема, план работы, о целях и задачах данного исследовательского проекта, формируется мотивация к выполнению проекта, определяется общее направление работы. На протяжении следующих уроков учащимся предстоит создать живописную работу, посвящённую усадьбе В.Н.Воейкову (Конспект занятия внеурочной деятельности по проекту).

2 этап – Поисковый этап

На этом этапе мы выбираем способы поиска информации выбор данной темы, учащиеся анализируют работы известных художников, по примеру делают зарисовки различных композиций пейзажей.

3 этап – Обобщающий этап

Один из сложных этапов – выбор сюжета и поиск наиболее выразительной композиции. Проводиться экскурсия по достопримечательностям усадьбы В.Н.Воейкова. Учащиеся делают зарисовки композиции на формате А5.

4 этап – Сбор и обработка всей информации

Начинается работа каждого обучающегося над эскизами, презентацией. Каждый определяется в жанре над работой, технике, материале. Это могут быть и работа в графике, в живописи и в объеме (скульптурные работы). Описывают свою работу в конечной части на формате А4 – построение композиции, цветовое решение, проработка деталей.

5 этап – защита своей работы

Результат экспериментальной деятельности – выставка творческих работ детей (см. Приложение 5).

6 этап - Аналитический

Анализируются результаты работы над проектами. На этом этапе учителю необходимо помочь учащимся определить свои результаты, достижения и проблемы.

Данная практика показала, что метод проекта применяемый на уроках изобразительного искусства общеобразовательной школы, вызывает интерес и живую реакцию детей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проектная деятельность, как современный инновационный метод обучения, может конкурировать с традиционным обучением, также обеспечивать целостность педагогического процесса и единство обучения, воспитывать и развивать обучающихся. Поэтому есть все основания говорить о методах обучения проектной деятельности, которые мы понимаем целенаправленные и организованные способы и приемы выполнения учебных творческих проектов.

Метод проектов всегда предполагает какое-то решение проблемы, учитывающей с одной стороны, использование разнообразных методов, с другой – объединение знаний, умений из различных областей науки, техники, технологии, творческих областей. В настоящее время этот метод часто рассматривают как систему обучения, при которой обучающиеся накапливают знания и умения в процессе планирования, также выполнения постепенно и последовательно более усложняющихся практических заданий-проектов.

Изучение литературы по теме исследования, рассмотрение теоретических основ работы над художественным проектом и проведенный анализ современных программ по изобразительному искусству для основной школы, позволили нам сделать вывод о том, что организация работы над художественным творческим проектом в современной системе образования является достаточно распространенным и эффективным способом формирования проектных умений, а также развития творческих способностей у обучающихся. Кроме того, организация проектной деятельности способствует повышению познавательного интереса школьников к предмету.

На предмете «Изобразительное искусство», согласно проведенному нами исследованию показало, что он дает большие возможности для организации проектной деятельности. Работа над художественным проектом

– это интересное и увлекательно занятие, которое может быть организовано в соответствии с интересами ученика. Кроме того, в рамках данного предмета можно успешно реализовывать региональный компонент образования, выбрав тему для исследования, связанную непосредственно с малой родиной. На примере, мы предлагаем тему художественного творческого проекта «Забытая усадьба В.Н. Воейкова» с опорой на методические рекомендации, которые мы разработали и предлагаем в параграфе 2.2. настоящей работы.

Таким образом, сделанные выводы позволяют нам считать, что цель, поставленная в начале работы, достигнута, задачи решены.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алексеев Н. Г. Личностно-ориентированное обучение: вопросы теории и практики. – Тюмень: ТГУ, 1997. – 216 с.
2. Богоявленская Д.Б. Вчера и сегодня психологии творчества // Творчество в искусстве – искусство творчества / Под ред. Л. Дорфмана и др. - М.: Смысл, 2000. – С.186-198.
3. Васильева Т.С. ФГОС нового поколения о требованиях к результатам обучения // Теория и практика образования в современном мире: материалы IV междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, январь 2014 г.). – СПб.: Заневская площадь, 2014. – С. 74-76. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://moluch.ru/conf/ped/archive/99/4793/> (дата обращения: 15.09.2019).
4. В усадьбе графа В.Н.Воейкова пройдет экологическая акция//РИА Пензенской области. – 2017.- [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:https://riapo.ru/penza/society/v_kamenke_v_usadbe_grafa_voeykova_proshla_masshtabnaya_ekologicheskaya_aksiya (дата обращения: 29.03.2019)
5. Голуб Г.Б. Метод проектов – технология компетентностно-ориентированного образования / Г. Б. Голуб, Е. А. Перелыгина, О. В. Чуракова. – Самара: Учебная литература, 2006. – 234 с.
6. Громыко Ю.В. Понятие и проект в теории развивающего образования В. В. Давыдова // Изв. Рос. акад. образования. – 2000. – № 2. – С. 36-43.
7. Джонс Дж.К. Методы проектирования / ДжК. Джонс. - М.: Мир, 1986. - 326 с.
8. Иван Иванович Шишкин. Переписка. Дневник. Современники о художнике./Сост. и вступ. статья И. Н. Шуваловой.- Л.: Искусство, 1978.
9. Ивахнова Л.А., Кучерова А.В. Проектное обучение в художественном образовании // Современные проблемы науки и образования. – 2019. –

- № 1. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://science-education.ru/ru/article/view?id=28571> (дата обращения: 17.11.2019).
10. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 5-8 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А. С. Питерских]. – 4-е изд. – М. : Просвещение, 2015. – 176 с.
11. Изобразительное искусство. Учебно-методическая комплексная документация / под ред. Ломова С.П. – М.: Агар, 2009. – с. 146–148
12. Ильина Т.А. Педагогика : курс лекций : учеб. пособие для пед. ин-тов. – М.: Просвещение, 1984. – С. 118.
13. Искусство. Изобразительное искусство. 5-9 кл.: рабочая программа / С.П. Ломов, С.Е. Игнатьев, М.В. Кармазина и др. — 4-е изд., пересмотр. – М. : Дрофа, 2019. – 79 с.
14. Канунникова Т.А. Метод проектов в преподавании изобразительного искусства // Наука и школа. – 2016. – №1. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/metod-proektov-v-prepodavanii-izobrazitelnogo-iskusstva> (дата обращения: 17.11.2019).
15. Ляхов И.И. Проектная деятельность: социологически-философский аспект: автореф. дисс. ... д-ра философ. наук / И.И. Ляхов. - М., 1996. - 48 с.
16. Мальцева, Фаина Сергеевна. Мастера русского реалистического пейзажа [Текст] / Под общ. ред. Г. В. Жидкова. - Москва: Изд-во Гос. Третьяковской галереи, 1953-1959.
17. Нестерова И.А. Урок изобразительного искусства (ИЗО) в школе [Электронный ресурс] // Образовательная энциклопедия ODiplom.ru – Режим доступа: <http://odiplom.ru/lab/urok-izobrazitelnogo-iskusstva-izo-v-shkole.html> (дата обращения: 25.10.2019)

18. Новиков А.М. Образовательный проект (методология образовательной деятельности) / А.М. Новиков, Д.А. Новиков. – М.: Эгвес, 2004. – 120 с.
19. Новикова Т. Проектные технологии на уроках и во внеурочной деятельности // Народное образование. – 2000. – № 7. – С.151-157.
20. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: учеб. пособие для студентов вузов и системы повышения квалификации кадров / под ред. Е.С. Полат. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 272 с.
21. Педагогическая психология: учебник для студентов высших учебных заведений / под ред. Н.В. Ключевой. – М.: Изд-во Владос-Пресс, 2003. – 209 с.
22. Пензенский студент разработал проект реконструкции усадьбы Воейкова// ТРК Экспресс. Новости Пензы и области.- 2017.- URL: <http://tv-express.ru/sobitiya/penzenskij-student-razrabotal-proekt-rekonstrukcii-usadby-voejkova>
23. Пистунова А. Родник в лесу. Повесть о художнике И.И. Шишкине. Детская литература. 1987 г.
24. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа / [сост. Е. С. Савинов]. – М.: Просвещение, 2011. – 454 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/594/75594/files/Programma_5_9.pdf
25. Развитие исследовательской деятельности учащихся. Методический сборник. – М.: Народное образование, 2001. – 272 с.
26. Рассказова Л.В. Каменка, усадьба В.Н.Воейкова : о « Графе», «Алексеевском дворце» и других мифах Пензенского краеведения – газета «Улица Московская» (Пенза), №21 от 14.06.2019 с.19. <http://www.penzahroniki.ru/index.php/verkhnee-menyu/rasskazova-l-v/2254-usadba-v-n-voejkova-kamenka-o-grafe-alekseevskom-dvortse-i-drugikh-mifakh-penzenskogo-kraevedeniya>

27. Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе: учебник для вузов. – М.: Агар, 2000. – 251 с.
28. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: учебное пособие. – М.: Народное образование, 1998. – 256 с.
29. Сергеев И.К. Как организовать проектную деятельность учащихся. Практическое пособие для работников общеобразовательных учреждений. – М.: АРКТИ, 2005. – 80 с
30. Стасевич В. Н. Пейзаж. Картина и действительность. – М.:ква Просвещение, 1978. – 176 с.
31. Столяренко Л.Д. Педагогическая психология: учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ростов н/Дону: Феникс, 2003. – 544 с.
32. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. – М.: Просвещение, 2011. – 48 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://fgos.ru/>
33. Федоров-Давыдов А.А. И. Шишкин. – М.: Издательство Государственной Третьяковской галереи, 1952.
34. Федотова О.В., Шамрай Н.Н. От замысла к воплощению. Творческие этапы создания художественно-графического проекта // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2019. – №3 (29). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/ot-zamysla-k-voploscheniyu-tvorcheskie-etapy-sozdaniya-hudozhestvenno-graficheskogo-proekta> (дата обращения: 16.11.2019).
35. Шорохов Е.В. Художественный образ и искусство // Вопросы истории, теории и методики преподавания изобразительного искусства. – М.: Прометей, 1996. – Вып. 1. – С. 113-120.
36. Якобсон П.М. Психология художественного творчества. – М.: Знание, 1970. – 48 с. – (Искусство).

Репродукции картин И.И. Шишкина

Рис.1 «Лесная глушь», 1872 г.

Рис. 2 «Рождь», 1878 г.

Рис. 3 «Полдень. В окрестностях Москвы», 1869 г.

Рис. 4 «Утро в сосновом бору», 1889 г.

Репродукции картин художников-пейзажистов

С.Ф. Щедрин. «Пейзаж в Царскосельском парке с видом на ферму»

С.Ф. Щедрин. «Вид на Гатчинский дворец с Длинного острова»

Б.Э. Борисов-Мусатов «Призраки»

Б.Э. Борисов-Мусатов «Отблеск заката»

Этапы и содержание работы над художественным проектом

№	Этап проекта	Содержание работы
1	Поисковый	Формулировка темы проекта. Выбор предполагаемого продукта проекта и формы презентации. Разработка плана работы. Самостоятельный (или совместный с педагогом) сбор и систематизация информации по теме (картины, рисунки, фотографии, описания)
2	Аналитический	Анализ выразительных средств в своих творческих работах, включая характер использования художественных материалов и техник. Изучение приемов работы художественными материалами, анализ их изобразительно-выразительных характеристик и применение для решения конкретных композиционных задач. Выполнение тематических упражнений и копий картин художников
3	Практический — «творческий поиск»	Творческий поиск с использованием выразительных возможностей различных материалов и техник: эскизы, этюды, зарисовки, наброски, «штудии» натуры. Осознанный отбор материалов и техники по принципу технологичности, выразительности и целесообразности
4	Практический — создание «продукта проекта»	Создание итоговой работы в выбранной художественной технике
5	Презентация проекта и рефлексия	Подготовка и проведение выставки (конкурса, фестиваля, экзамена, защиты диплома и т. п.). Анализ результатов работы и перспективное планирование

Анализ программы «Изобразительное искусство»

под рук. Б.М. Неменского

Кол - во часов	Раздел/Тема урока	Задание	Предметные знания, умения
7 класс			
ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА			
	Художник – дизайн –архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры (8 ч)		
1	В бескрайнем море книг и журналов. Многообразие форм графического дизайна	Задание: выполнение практических работ по теме «Коллективная деловая игра: проектирование книги (журнала), создание макета журнала» (в технике коллажа или на компьютере)	Узнавать элементы, составляющие конструкцию и художественное оформление книги, журнала. Выбирать и использовать различные способы компоновки книжного и журнального разворота. Создавать практическую творческую работу в материале.
	В мире вещей и зданий (8 ч)		
1	Художественный язык конструктивных искусств. Важнейшие архитектурные элементы Здания	Задания: выполнение практических работ по теме «Проектирование объёмно-пространственного объекта из важнейших элементов здания» (создание макетов).	Иметь представление и рассказывать о главных архитектурных элементах здания, их изменениях в процессе исторического развития. Создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале.
1	Красота и целесообразность(2 ч) Форма и материал	Задания: выполнение практических работ по теме «Определяющая роль материала в	Понимать и объяснять, в чём заключается взаимосвязь формы и материала. Развивать творческое воображение,

		создании формы, конструкции и назначении вещи» (проекты «Сочинение вещи», «Из вещи — вещь»).	создавать новые фантазийные или утилитарные функции для старых вещей.
1	Вещь в городе и дома. Городской дизайн	Задания: выполнение практических работ по теме «Проектирование дизайна объектов городской среды» (создание коллажно-графической композиции и дизайн-проекта оформления витрины магазина).	Создавать практические творческие работы в техниках коллажа, дизайн-проектов. Проявлять творческую фантазию, выдумку, находчивость, умение адекватно оценивать ситуацию в процессе работы.
	Город и человек Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека (12ч)		
2	Вещь в городе и дома. Городской дизайн	Задания: выполнение практических работ по теме «Проектирование дизайна объектов городской среды» (создание коллажно-графической композиции и дизайн-проекта оформления витрины магазина).	Создавать практические творческие работы в техниках коллажа, дизайн-проектов. Проявлять творческую фантазию, выдумку, находчивость, умение адекватно оценивать ситуацию в процессе работы.
1	Ты – архитектор! Замысел архитектурного проекта и его осуществление	Задание: выполнение практической творческой коллективной работы по теме «Проектирование архитектурного образа города» («Исторический	Совершенствовать навыки коллективной работы над объёмно-пространственной композицией. Развивать и реализовывать в макете своё чувство красоты, а также художественную фантазию в сочетании с архитектурно-смысловой логикой.

		город», «Сказочный город», «Город будущего»).	
	Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ человека и индивидуальное проектирование (7 ч)		
1	Мой дом – мой образ жизни. Скажи мне, как ты живёшь, и я скажу, какой у тебя дом	Задания: выполнение аналитической и практической работ по теме «Индивидуальное проектирование. Создание плана- проекта «Дом моей мечты» (выполнение проектного задания с обоснованием планировки собственного дома, выполнение графического (поэтажного) плана дома или квартиры, набросок внешнего вида дома и прилегающей территории).	Осуществлять в собственном архитектурно-дизайнерском проекте как реальные, так и фантазийные представления о своём будущем жилище. Учитывать в проекте инженерно- бытовые и санитарно-технические задачи. Проявлять знание законов композиции и умение владеть художественными материалами.
1	Интерьер, который мы создаём	Задание: выполнение практической работы по теме «Проект организации многофункциональ ного пространства и вещной среды моей жилой комнаты» (фантазийный или реальный).	Понимать и объяснять задачи зонирования помещения и уметь найти способ зонирования. Отражать в эскизном проекте дизайна интерьера своей собственной комнаты или квартиры образно- архитектурный композиционный замысел.
1	Пугало в огороде, или... Под шёпот	Задания: выполнение практических	Узнавать о различных вариантах планировки дачной территории.

	фонтанных струй	работ по темам: «Дизайн-проект территории приусадебного участка», «Создание фитокомпозиции по типу икебаны» (выполнение аранжировки растений, цветов и природных материалов исходя из принципов композиции).	Совершенствовать приёмы работы с различными материалами в процессе создания проекта садового участка. Применять навыки сочинения объёмно-пространственной композиции в формировании букета по принципам икебаны.
8 класс ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ, КИНО, НА ТЕЛЕВИДЕНИИ			
	Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах (8 ч)		
1	Третий звонок. Спектакль: от замысла к воплощению	Задания: обзорно-аналитическая работа по итогам исследовательской и проектно-творческой деятельности на тему «Театр – спектакль – художник» (в выставочных или сценических форматах).	Понимать единство творческой природы театрального и школьного спектакля. Осознавать специфику спектакля как неповторимого действия, происходящего здесь и сейчас, т. е. на глазах у зрителя – равноправного участника сценического зрелища. Развивать свою зрительскую культуру, от которой зависит степень понимания спектакля и получения эмоционально-художественного впечатления – катарсиса.
	Эстафета искусств: от рисунка к фотографии Эволюция изобразительных искусств и технологий (8 ч)		

1	Грамота фотокомпозиции и съёмки. Основа операторского мастерства: умение видеть и выбирать	Задания: выполнение аналитических упражнений, исследующих операторское мастерство как умение фотохудожника видеть натуру, фиксировать в обыденном необычное; проектно_съёмочные практические работы на тему «От фотозабавы к фототворчеству» (освоение операторской грамоты и образно-композиционной выразительности фотоснимка).	Владеть элементарными основами грамоты фотосъёмки, осознанно осуществлять выбор объекта и точки съёмки, ракурса и крупности плана как художественно-выразительных средств фотографии. Уметь применять в своей съёмочной практике ранее приобретённые знания и навыки композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.
1	Фотография и компьютер. Документ или фальсификация: факт и его компьютерная трактовка	Задания: выполнение аналитических разработок и упражнений, исследующих художественные и технологические возможности компьютера в фотографии и его роль в правдивой трактовке факта; проектно-съёмочный практикум на тему «От фотозабавы к фототворчеству» (освоение грамоты работы с компьютерными	Осознавать ту грань, когда прикомпьютерной обработке фотоснимка исправление его отдельных недочётов случайностей переходит в искажение запечатлённого реального события и подменяет правду факта его компьютерной фальсификацией. Постоянно овладевать новейшими компьютерными технологиями, повышая свой профессиональный уровень. Развивать в себе художнические способности, используя для этого компьютерные технологии и Интернет.

		<p>программами при обработке фотоснимка);</p> <p>участие в итоговом просмотре учебно-аналитических и проектно-творческих работ по теме четверти и их коллективное обсуждение.</p>	
	<p>Телевидение – пространство культуры?</p> <p>Экран – искусство – зритель (7 ч)</p>		
1	<p>Телевидение, видео, Интернет...</p> <p>Что дальше?</p> <p>Современные формы экранного языка</p>	<p>Задания: выполнение аналитических разработок, исследующих изменения формы киноязыка современных экранных произведений на примере видеоклипа и т. п.; проектно-творческие работы на тему «Экран – искусство – жизнь» (овладение экранной спецификой видеоклипа в процессе его создания).</p>	<p>Получать представление о развитии форм и киноязыка современных экранных произведений на примере создания авторского видеоклипа и т. п.</p> <p>Понимать и объяснять специфику взаимосвязь звукоряда, экранного изображения в видеоклипе, его ритмически-монтажном построении.</p> <p>В полной мере уметь пользоваться возможностями Интернета и спецэффектами компьютерных программ при создании, обработке, монтаже и озвучивании видеоклипа.</p> <p>Уметь использовать грамоту киноязыка при создании интернет-сообщений.</p>
1	<p>В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства (обобщение темы)</p> <p>Роль визуально_зрелищных искусств в жизни</p>	<p>Задания: выполнение обзорно-аналитических разработок, исследующих позитивные и негативные стороны влияния телевидения</p>	<p>Узнавать, что телевидение прежде всего является средством массовой информации, транслятором самых различных событий и зрелищ, в том числе и произведений искусства, не будучи при этом само новым видом искусства.</p>

	человека и общества	на человека и общество; проектно-творческие упражнения на тему «Экран – искусство – жизнь» (создание видеодайджеста о влиянии современного телевидения на искусство).	Понимать multifunctional назначение телевидения как средство только информации, но и культуры, просвещения, развлечения и т. д. Узнавать, что неповторимую специфику телевидения составляет прямой эфир, т. е. сиюминутное изображение на экране реального события, совершающегося на наших глазах в реальном времени.
1	Искусство – зритель – современность	Задание: итоговый просмотр учебно-аналитических и проектно-творческих работ по теме четверти и года и их коллективное обсуждение.	Понимать и объяснять роль телевидения в современном мире, его позитивное и негативное влияние на психологию человека, культуру и жизнь общества. Осознавать и объяснять значение художественной культуры и искусства для личностного духовно-нравственного развития и творческой самореализации. Развивать культуру восприятия произведений искусства и уметь выражать собственное мнение о просмотренном и прочитанном. Понимать и объяснять, что новое и модное не значит лучшее и истинное. Рассуждать, выражать своё мнение по поводу своих творческих работ работ одноклассников. Оценивать содержательное наполнение и художественные достоинства произведений экранного искусства.

**Анализ программы «Искусство. Изобразительное искусство»
авторов С.П. Ломова, С.Е. Игнатьева, М.В. Кармазиной и др.**

Кол - во часов	Раздел/Тема урока	Задание	Предметные знания, умения
6 класс			
не указан о	Декоративно-прикладное искусство, художественное конструирование и дизайн	<p><i>Примерные задания:</i></p> <p>Проект художественного изделия (гуашь).</p> <p>Декоративная стилизация растения, животного, создание декоративной композиции (гуашь).</p> <p>Эскизы орнаментов (гуашь или цветная бумага-аппликация).</p> <p>Эскизы женского и мужского народного костюма (гуашь).</p> <p>Дизайнерский проект предмета быта или техники (гуашь).</p> <p>Эскиз печатной продукции (открытка, приглашение, плакат и др.) — согласование изобразительных и шрифтовых элементов композиции (любые художественные материалы).</p> <p>Макет книги (любые художественные материалы).</p> <p>Эскиз личного или фамильного герба (гуашь)</p>	<p>Называть ведущие центры народных промыслов России.</p> <p>Формировать представление о видах современного декоративно-прикладного искусства.</p> <p>Изучать особенности ансамбля народного костюма; зависимость колорита народного костюма и узора от национальных традиций искусствааи быта.</p> <p>Разрабатывать эскизы орнаментов, декоративной композиции, эскизы костюмов.</p> <p>Разрабатывать эскизы печатной продукции.</p> <p>Формировать представление о деятельности художника-иллюстратора.</p> <p>Разрабатывать эскизы гербов, формировать представление о символике и семантике.</p> <p>Давать эстетическую оценку предметам быта, разработанным народными мастерами, дизайнерами и сопровождающим жизнь человека</p>

9 класс			
не указан о	Декоративна я работа, художествен ное конструиров ание и дизайн	<i>Примерные задания</i> Дизайн-проект интерьера (графические материалы или компьютерная графика	Формировать элементарные представления о компьютерной графике и использовать ее в практической деятельности. Выполнять эскизное решение пространства интерьера согласно его функциональному предназначению. Выполнять творческие мультимедиапроекты

Изображения нового ландшафтного образа усадьбы В.Н. Воейкова

Этапы творческого проекта

Работы учеников 6 класса

