

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:

<https://stuservis.ru/diplomnaya-rabota/273228>

Тип работы: Дипломная работа

Предмет: Педагогика

Оглавление

Введение

Глава 1. Теоретические основы развития навыков построения композиции

1.1. Понятие «композиция» и ее место в сфере изобразительного искусства

1.2. Психолого-педагогические основы развития умений на уроках изобразительного искусства у подростков

Глава 2. Методические основы развития композиционных умений на уроках изобразительного искусства в 7 классе

2.1. Анализ современных рабочих программ по изобразительному искусству в аспекте исследуемой темы

2.2. Выполнение практической работы на холсте

Глава 3. Рекомендации по развитию навыков построения композиции у учащихся

3.1. Классические и инновационные методики обучения композиции

3.2. Разработка комплекса заданий, направленных на повышения уровня построения композиции

Заключение

Список литературы

Приложение

с появлением новейших технологий и разнообразных инструментов для творчества наиболее важным становится вопрос об основах рисования, основах построения и композиции.

Композиционные навыки – основной инструмент для грамотного и гармоничного создания придуманного изображения.

Так же, в искусстве основную роль при создании нового произведения играет творческое воображение и образное мышление, которое в свою очередь способствует основой воплощения творческих замыслов, идей, ассоциаций в готовый художественный образ.

В настоящее время традиционные методы преподавания в различных образовательных учреждениях не могут в полной мере обеспечить необходимый уровень формирования и развития художественного творчества.

Обращение к теме выпускной квалификационной работе, которая направлена на развитие композиционных навыков обучающихся, связано с тем, чтобы продемонстрировать и привлечь их к возможности применения новых технологий и инструментов для создания рисунка. А так же привлечение детей к изучению основ композиции и грамотному размещению задуманных элементов на выбранном формате.

В этой связи, тема выпускной квалификационной работы является актуальной.

Объект исследования – композиционные навыки.

Предмет исследования – процесс развития композиционных навыков учащихся.

Цель исследования: исследование особенностей композиции предметной постановки на занятиях изобразительным искусством у школьников среднего звена.

В соответствии с целью были определены задачи исследования:

1. Рассмотреть основные методы формирования и развития композиционных навыков обучающихся.
2. Изучить приемы развития композиционных навыков у обучающихся.
3. Проанализировать процесс развития композиционных навыков учащихся.
4. Разработать рекомендации по развитию навыков построения композиции у учащихся.

Методы исследования: теоретические и эмпирические.

Теоретическая значимость выпускной квалификационной работы состоит в том, что разработанные рекомендации могут в дальнейшем послужить источником практико-ориентированных творческих занятий в центрах дополнительного образования детей, а так же детских художественных школах.

Практическая значимость: разработан комплекс занятий и выбраны методы обучения учащихся приемам грамотного композиционного навыка.

Структура исследования. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложения.

РАЗДЕЛ I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ ПОСТРОЕНИЯ КОМПОЗИЦИИ

1.1. Понятие «композиция» и ее место в сфере изобразительного искусства

Современные условия развития общества требуют качественных изменений в подготовке учащихся.

Предъявляются особые требования, связанные с решением практических задач, творческой мобильностью и креативностью мышления. В связи с этим, формирование композиционного мышления на занятиях по формальной композиции служит показателем качества подготовки и является важным средством становления творческой личности. Различные аспекты развития композиционного мышления, освоения композиционных законов в живописи, рисунке, композиции мы находим в работах Н. Н. Волкова, Е. В. Шорохова, С. П. Ломова, Л. Г. Медведева и др.

Процесс обучения законам композиции играет важную роль в преподавании изобразительного искусства, в том числе, в общеобразовательном учреждении, так как знание композиционных законов и приемов дает возможность осуществлять не только успешное натурное, декоративное и тематическое рисование, но и проводить анализ особенностей живописных и графических произведений.

Композиция является фактором, который обеспечивает формальную согласованность произведения изобразительного искусства. В любой композиции должно быть единство визуальных знаков: в цвете – контрасты, высокие или низкие тона и т. д., в свете, в пропорциях или текстуре, но во всех них должен соблюдаться принцип баланса.

Композиция – способ организации материала искусства. Под материалом в данном случае подразумевается не только физическая масса – глина, краски, карандаш, слово и т. д., но и сюжет, идея, натура – все что, будучи преобразовано актом творчества, создает художественное произведение в его конечной художественной форме.

Если рассматривать форму как конечный результат творческого процесса переработки и преодоления материала, в котором этот материал располагается по законам художественного построения, то композиция как раз и является тем способом, тем законом художественного построения, без которого невозможно создание формы, то есть законченного художественного произведения.

Композиция – важнейший организующий элемент художественной формы, придающий произведению единство и целостность.

Композиция включает в себя такие понятия как: формообразование, форма, геометрический вид, конструкция, масса, силуэт.

Операция перевода общих установочных положений композиции в систему практической деятельности должна быть изначально продемонстрирована педагогом на примерах. Нарастание сложности композиционного мышления следует вводить постепенно, что позволит избежать неудач, сопряженных с одновременной увязкой композиционных параметров. Изучение каждого теоретического понятия следует проводить на разных видах художественного моделирования и как можно большем количестве изобразительных средств, неукоснительно демонстрируя, что означенное теоретическое положение универсально и имеет свою силу вне зависимости от содержания и техники исполнения замысла. Исходным и наиболее общим понятием композиции, стоящим над всеми остальными, можно считать равновесие. Воспитание чувства равновесия внутри изобразительного поля базируется на физических и психологических законах восприятия. Считая человека точкой отсчета, мы имеем вертикаль – основная ось построения фигуры человека и основа устройства его зрительного аппарата – направление действия силы тяжести, очень точно улавливаемое человеком в пространстве, а особенно хорошо осознаваемое отклонение от нее.

Условная вертикальная ось, делящая изобразительное поле пополам, может служить основой для разъяснения следующих позиций: равновесие левой и правой половин по площадям изображаемых фигур, равновесие левой и правой половин по массам в зависимости от светлоты и цветового тона, материальности фигуры (рельефа, фактуры, плотности). Освоение понятия ведется при выполнении серии

упражнений на основе подобных фигур разного размера. Это могут быть простейшие формы как геометрические: треугольник, квадрат, круг и т. д., так и природные: листок, цветок, бабочка, рыбка, по-разному ориентированные в пространстве и выполненные линией, штриховой графикой, цветом, рельефом с цветом, рельефом с цветом и фактурой.

Понятие композиция переводится как взаимосвязь, взаимозависимость или примирение элементов. Изучение следует начинать с минимального количества исходных элементов, фигур или форм, т. е. с двух, трех. Вначале необходимо проанализировать внутреннюю структуру каждой формы: геометрический центр, основные оси развития, характерные точки перелома в построении контура (впадины и выпуклости), согласовывая те или иные из перечисленных характеристик. Подвижные фигуры, выполненные в виде аппликационных заготовок, можно разворачивать друг относительно друга, достигая убедительных способов их сцепления. Можно выделить четыре таких способа взаимодействия форм: наложение, деформация, трансформация и введение третьего. Наложение характеризуется сохранением контуров обеих исходных форм и появлением в композиции новых пятен с контурами, сочетающими оба пластических начала. Деформация характеризуется умалением одной из фигур, т. е. перекрытием передней формой более дальней. Та форма, которая меняется, уступает ведущее значение второй. В целях наглядного осознания происшедших изменений швы, образовавшиеся при деформации, необходимо проявить цветом, проникновением в них фона. Трансформация характеризуется преобразованием, постепенным переоплещением, наглядным видоизменением одной из фигур в другую с помощью промежуточных шагов. Введение третьего элемента призвано подчинить обе исходные формы новой, отдать ей роль ведущего и объединяющего с учетом все той же внутренней структуры, входящих в композицию составляющих.

Основными законами композиции являются целостность и выразительность.

Они же есть и основные критерии художественного произведения. Это взаимосвязанные диалектические понятия, и задача художника найти равновесие между ними. Целостность предполагает отсутствие членений, а выразительность – их наличие. Целостность – это порядок, система, закономерность, а выразительность – это нарушение порядка, своеобразие, индивидуальность, неповторимость. Как сказал Лейбниц: «Две опасности грозят миру – порядок и беспорядок». В полноценном художественном произведении отношением целостности и выразительности управляет мера.

Изучение целостности может начинаться чуть раньше, т. к. она складывает общие основы произведения. В основе целостности лежит понятие порядка, который очевиднее всего проступает при наличии системы, охватывающей все поле и задающей связи между составляющими элементами. Примером самого жесткого порядка в изобразительном искусстве может служить орнамент. Изучая последовательно типологию орнамента (линейный, центричный, смешанный, ковровый, свободный) и используя различные образы (растительные, зооморфные, геометрические, технические), меняя технические средства, необходимо каждый раз фиксировать внимание на следующих положениях: наличие правил построения орнамента делает возможным хаос превратить в порядок и этот порядок и воспринимается как эстетическая категория. Любая самая невероятная и бессмысленная линия, попадая в логическую систему орнамента, приобретает упорядоченные черты, интеллектуализируется и воспринимается доказательно.

Вторым по доступности усвоения как на теоретическом, так и на практическом уровне можно считать подобие. Подобие совместно с равновесием позволяют создавать достаточно гибкие и индивидуальные композиции. Способов создания подобных или тиражируемых фигур несколько: трафарет, оттиск с бумажной или любой другой гравюры, вырезание фигуры по шаблону, изготовление фигур способом оригами. Задача педагога состоит в привитии навыков создания нескольких своеобразных и нестандартных композиций из одинаковых фигур. Вариантное мышление с использованием типовых фигур позволяет сосредоточиться на усвоении предлагаемого теоретического понятия, выйти в обсуждении произведения на уровень обобщения. Так как в таком задании снимается напряжение по придумыванию новых персонажей, то внимание локализуется на организации плоскости по определенному принципу, на формулировании этого принципа. Например, интенсивная группировка фигур вдоль оси равновесия или отслеживание равновесия направлений группировки подобных фигур поперек оси.

Следующим теоретическим понятием, предлагаемым для освоения, является ритм. Необходимо начать изучение с роли интервала и его влияния на динамику изображения. Это удобно, так как в этом случае могут быть использованы все те же подобные фигуры. Ритм, заданный увеличивающимся или уменьшающимся интервалом, хорошо передает интенсивность движения. Танцевальное или спортивное движение имеют своеобразную, эстетически законченную траекторию, состоящую из пауз и узлов, из разрядки и концентрации напряжения. Выявление и фиксация этой траектории при помощи подобных

фигур позволяет, изменяя положения формы в пространстве, добиваться разнообразия. Организация ритма на основе изменения формы может быть изучена с помощью серии упражнений на темы роста (почка, листок, росток, сухое дерево; капля, облачко, облако, туча, дождь, гроза; ребенок, подросток, человек зрелых лет, пожилой человек; периодические циклы, смена времен года или времени суток). Вполне приемлемо использование кальки или подсветки для получения оперативного и наглядного изменения исходного изображения. Дальнейшая графическая или цветовая разработка формы позволит закрепить изучаемые понятия .

Наиболее освещенным в литературе по изобразительному искусству средством достижения целостности можно считать пропорции. А. Дюрер уже в четырнадцать лет изучал изобразительное искусство на основе пропорциональной системы деления поля, популярной в эпоху Возрождения. Леонардо да Винчи пользовался членением полотна на основные части с помощью непрерывной арифметической пропорции. В настоящее время анализ культурного наследия разных эпох и жанров позволил убедиться в наличии композиционной структуры практически в любом произведении. Жесткость или гибкость используемой системы диктуется содержательными задачами и мастерством художника. Н. Сокольникова приводит три типа композиционных структур: треугольная, овальная, квадратная. Е. Жегин выделяет пять типов структур: О-образные, Х-образные, +-образные, С-образные и S-образные . Четкость и геометрическая простота выявления группировки или взаимоположения элементов на основе структур позволяет не терять ощущение порядка при любом неограниченном количестве составляющих, объединяет их в единое целое. Взаимодействие близлежащих форм при этом подчиняется приемам сочетания, разобранным вначале . Убедительно воспринимаются подобные теоретические умозаключения в процессе авторского изучения понравившегося полотна. Репродукция, выбранная для анализа, подвергается расслоению на основе подобия, ритма, пропорции, минимального пластического модуля, т. е. тех геометрических закономерностей, которые мы можем наблюдать в самых разных видах искусства, изучаемых ранее по отдельности в данной программе по курсу основ композиции в изобразительном искусстве. Только после такой работы осознается взаимодействие и порядок более высокого уровня, управляющий отдельными закономерностями. Целенаправленное использование всех средств создает иерархию. Построение композиционных структур является творческим процессом и может быть столь же неповторимым, как творческий синтез.

Изучение выразительности может начинаться с разбора понятия композиционный центр. Ведущая фигура изобразительного поля, главное пятно, не может быть спутано с каким-то другим, оно индивидуально, характерно, неповторимо

Список использованной литературы

1. Асеев В.Г. Возрастная психология: учеб. Пособие/ В.А. Асеев.- Иркутск: Изд-во ИГПУ, 1989
2. Бакушинский А.В. Художественное творчество и воспитание: опыт исследования на материале пространственных искусств. М.: Карапуз, 2009.
3. Беда Г.В. Изобразительные средства. М.: Просвещение, 1963
4. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты: Рисунок, живопись, композиция. М.: Просвещение, 2018
5. Блонский П. П. Психология младшего школьника: Избранные психологические труды/ под ред. А. И. Липкиной, Т. Д. Марцинковский. – М.: Издательство Московского психолого- социального института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЕК», 2006
6. Богоявленская Д.Б. О предмете исследования творческих способностей // Психол. Журнал. - 1995. - №5. - С.49-58.
7. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте / Л. И. Божович. - Москва [и др.] : Питер, 2008.
8. Вибер Ж. Рисунок и его средства: учеб.- метод. пособие. М.: Сварог и К, 2000
9. Виппер Б.Р. Статьи об искусстве. М.: Искусство, 1970.
10. Власов В.Г. Большой энциклопедический словарь изобразительного искусства. В 8 томах. Т.2. - СПб.: ЛИТА, 2000. - 848 с.
11. Волков Н.Н. Композиция в живописи. М.: Искусство, 1977.
12. Выготский, Л.С. Психология искусства. - М., 1998.
13. Голубева, О. Л. Основы композиции : учебное пособие / О. Л. Голубева. – 2-е изд. – Москва : Искусство, 2004
14. Гордон Л. Рисунок. Техника рисования. М.: ЭКСМО-Пресс, 2017
15. Горматюк, А. В. Вопросы обучения детей и подростков основам изобразительного искусства в ДХШ и

- ДШИ / А. В. Горматюк // Вестник Университета Российской академии образования. – 2009. – № 1. – С. 147-150.
16. Далгдиян К.Т. Декоративная композиция: учебн.пособие / Изд. 2-е, перераб. и доп. - Ростов н/ Д: Феникс, 2010. - 312с.
17. Дьяченко О.М., Кириллова А.И. О некоторых особенностях развития воображения детей дошкольного возраста // Вопросы психологии. 2017. № 1. С. 44-51
18. Зинченко В. П. Психологические основы педагогики (Психолого-педагогические основы построения системы развивающего обучения Д.Б. Эльконина - В. В. Давыдова): учеб. пособие. - М.: Гардарики, 2002.
19. Игнатъев С. Е. Закономерности изобразительной деятельности детей: учеб. пос. для вузов. - М.: Академический проект; Фонд «Мир», 2007.
20. Калмыкова, Н. В. Дизайн поверхности: композиция, пластика, графика, колористика : учебное пособие / Н. В. Калмыкова, И. А. Максимова. – Москва : КДУ, 2010
21. Калошина, И.П. Психология творческой деятельности: учеб. пособие для вузов. 2-е изд., перераб. И доп. - М.: Юнити-Дана, 2007.
22. Кеменов В.С. Историческая живопись В.И. Сурикова 1870–1880-е гг. М.: Искусство, 2015.
23. Корешков В.В. Воспитательный аспект единства и взаимодействия содержания и формы в искусстве // Наука и школа. 2017. № 5. С. 81 - 86.
24. Кузин В. С. Психология живописи. - М.: ОНИКС, 2005.
25. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция: учеб. пособие. - М.: ВЛАДОС, 2008. - 144 с.
26. Ломов С. П. Живопись: учебник. 3-е изд., перераб. и доп. М.: АГАР, 2008.
27. Ломов С. П., Медведев Л. Г. Изобразительное искусство как фактор формирования научного мировоззрения школьников // Философия образования. – 2015. – № 6 (63). – С. 168–180
28. Лыкова Е. С. Изображение натюрморта школьниками младших классов // Образование и наука. – 2014. – № 8 (117). – С. 136–148
29. Лыкова Е. С. Изучение ахроматических цветов на уроках изобразительного искусства // Начальная школа. – 2016. – № 1. – С. 37–43
30. Лыкова Е. С. Развитие декоративности в изобразительной деятельности младших школьников: автореф. дис. ... канд. пед. наук. – М., 1996
31. Лыкова Е. С. Эстетическое воспитание детей на занятиях печатной графикой // Воспитание школьников. – 2015. – № 8. – С. 28–33
32. Медведев Л. Г. Взаимодействие содержания и формы в композиционном пространстве // Философия образования. – 2014. – № 2. – С. 211–222
33. Медведев Л. Г. Пути формирования графического художественного образа на занятиях по академическому рисунку: дис. ... д-ра пед. наук. – М., 1987.
34. Мочалова С. А. Развитие творческих способностей учащихся на занятиях изобразительным искусством в системе дополнительного образования: дис.... канд. пед. наук. М., 2010.
35. Неменский Б.М. Мудрость красоты [Текст]: - М.: Просвещение, 1987.
36. Пурик, Э. Э. Проблемы обучения школьников основам декоративной композиции в системе дополнительного образования / Э. Э. Пурик, Л. М. Рейдер // Гуманистическое наследие просветителей в культуре и образовании : материалы VIII Международной научно-практической конференции, Уфа, 13 декабря 2013 года. – Уфа: Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, 2014. – С. 270-272.
37. Рощин С. П. Научное обоснование основных положений изобразительного искусства - важная задача методики // Вестник МГУКИ. - 2010. - № 1. - С. 236-241.
38. Рощин С.П., Филиппова Л.С., Кондратьева А.С. Мотивация подростков на занятиях изобразительным искусством в системе дополнительного образования // Культура и искусство как важнейшая часть единого образовательного пространства столичного мегаполиса: Материалы Четвертой науч.-практич. конференции института культуры и искусств МГПУ / Под ред. С.М. Низамутдиновой. М.: УЦ Перспектива, 2019. С. 580 - 587.
39. Соколов М. В. Пропедевтика на начальных курсах подготовки дизайнеров // Композиционная подготовка в современном художественном образовании: педагогический аспект: материалы Междунар. науч.-практ. конф. 27 мая 2008 г. / отв. ред. А. В. Паклина. – Шадринск: Шадринский дом печати, 2008. – С. 144–150
40. Сокольникова, Н. М. Основы композиции : учебник / Н. М. Сокольникова. – Обнинск : Титул, 1996
41. Усерднов, Е. Г. Творчество, предмет "композиция" - основа обучения детей в детской художественной школе / Е. Г. Усерднов // Современные проблемы науки и образования : Материалы V Международной научно-практической конференции, Таганрог, 31 октября 2015 года / Научный ред. Ю. В. Мамченко. –

Таганрог: Издательство "Перо", 2015. – С. 83-85.

42. Филиппова Л. С. Эстетические и научные обоснования природы восприятия цвета // Наука и школа. - 2012. - № 4. - С. 163-165.

43. Avalos B. Teacher professional development in Teaching and Teacher Education over ten years // Teaching and Teacher Education. - 2011. - Vol. 27 (1). - P. 10-20.

44. Black P., Harrison Ch., Lee C., Marshall B., William D. Assessment for learning, Putting it into practice. - Maidenhead: Open University Press, 2003. - 152 p.

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:

<https://stuservis.ru/diplomnaya-rabota/273228>