

Рецензия
на методическую разработку
«Тематический натюрморт – композиция.
Трансформация натюрморта в образ»
преподавателя МБУ ДО ДХШ г-к Анапа Литвиненко Майны Николаевы

Представленная на рецензию методическая разработка предназначена для работы на уроках композиции декоративно-прикладной с 4-го класса ДПОП «Живопись» Детской художественной школы. Прделанная работа демонстрирует интегрированный подход в систему обучения, нацелена на овладение концепцией нестандартного мышления в трансформации натюрморта в образную композицию.

Важность методической разработки в том, что она напрямую связана с требованиями к освоению живописных техник, психологии композиционного языка, а также учит развивать ассоциативное и образное мышление, помогая установить связь человека с окружающим миром.

В данном методическом пособии автором разработана методика, позволяющая обучающимся проявить свой «скрытый потенциал». Работа нацелена на раскрытие в учениках индивидуальности и творческого стиля.

Методическое разработка включает в себя: введение, основную часть, заключение, список используемой литературы, приложение. Автор данной разработки описывает педагогический опыт занятий, направленный на развитие креативного композиционно-образного мышления, и умелой реализации творческих проектов. Иллюстрации с работами детей обогащают содержание разработки, делают ее более интересной для знакомства с данной темой.

Содержание разработки полностью соответствует заявленной тематике. Материал работы значительно информативен и насыщенно проиллюстрирован, отвечает образовательным, развивающим и воспитательным задачам обучения. Основная цель в методической разработке структурирована, последовательна и логична. Продуманное содержание разработки и его смысловое наполнение не оставляют сомнений в ценности проделанной работы.

В заключении методической разработки формируются качественные выводы, а также рекомендации по использованию полученных результатов в педагогической практике.

Предоставленная методическая разработка имеет высокую практическую ценность, и поэтому может быть использована в организации процесса обучения в практике преподавания в ДХШ.

05.05.2025 г.

Доцент кафедры социально-гуманитарного образования
и дизайна Анапского филиала МПГУ
Член Союза Художников России

В.К. Ковалевская
ПОДПИСЬ СПЕЦИАЛИСТА
специалист по персоналу

М.И. Кирпа

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детская художественная школа»
муниципального образования город-курорт Анапа

Методическая разработка

Тема: «Тематический натюрморт - композиция.
Трансформация натюрморта в образ»

Разработал : преподаватель МБУ ДО ДХШ г-к Анапа
Литвиненко Маина Николаевна

Рецензент: доцент кафедры социально-гуманитарного
образования и дизайна Анапского филиала
МПГУ, член Союза Художников России
В.К. Ковалевская

2025 г.

Содержание

1. Введение	стр. 3
2. Теоретические аспекты тематического образного натюрморта –композиции	стр. 3
2.1. Натюрморт. История жанра и его особенности	стр. 4
2.2. Декоративный натюрморт. Трансформация формы	стр. 6
3. Особенности методики трансформация натюрморта в образ	стр. 7
3.1. Цели и задачи. Требования к работе.	стр. 8
4. Основная часть	стр. 9
5. Заключение	стр. 20
6. Список используемой литературы	стр. 21
7. Приложения	стр. 22

1. Введение

В настоящее время, проблема развития творческих способностей, и в особенности - развитие композиционно-образного мышления, воображения у современного поколения детей является актуальной. И не менее важным считается сохранение и поднятие интереса к изобразительной художественной деятельности.

Введение в систему обучения новых подходов и нестандартных задач, позволит увеличить интерес, и повысит мотивацию в учебной деятельности. Данная методика нацелена на раскрытие индивидуальности и поиска творческого стиля.

В данной работе представлен опыт стилизации на уроках «Композиции декоративно-прикладной» в 5-м классе ДПОП «Живопись» Детской художественной школы.

Методика трансформации тематического натюрморта в образную композицию состоит в том, что в урок предмета «Композиция декоративно-прикладная», внедряется материал эпизодический с предмета «Композиция станковая», а в некоторых случаях и материал с предмета «Истории искусств». То есть происходит стилистическое преобразование неживого изображения - в живой образ с применением композиционных приёмов и фантазийных задумок. При этом сохраняется структура урока со своими целями и задачами. Практическая работа базируется на знаниях, полученных ранее на всех предметах ДХШ.

Суть проблемы заключалась в том, что появилась необходимость в старших классах ДХШ ввести «интересные эмоциональные задания» с современным подходом. При этом имеющим эстетическое, культурно-социальное значение, в некоторых случаях даже научно-историческое значение. Данная методика дала возможность получить отличный результат, которым и хочется поделиться с преподавателями художественных школ.

2. Теоретические аспекты тематического, образного натюрморта - композиции

Необходимость разработки данной темы вызвана актуальностью распространения своего положительного опыта.

Тема «Тематический натюрморт-композиция. Трансформация натюрморта в образ» была выбрана для методической разработки, так как имела хороший результат. Опыт и методикой которой, я хотела бы поделиться.

Отдельно хочу сказать, данная разработка рассчитана для старших классов, т.к. необходим опыт в анатомии человека, изображение которого, будет часто использовано в образной работе натюрморта-композиции.

Актуальность данной разработки заключается в эффективном методе, который позволяет учащимся использовать знания и опыт, полученные на уроках всех предметов ДХШ (рисунка, живописи, композиции станковой,

композиции декоративной, истории искусств), дают возможность реализовывать интересные, интегрированные творческие проекты. Более многогранно воспринимать постановочный натюрморт и уметь «раздвигать его рамки», путём применения фантазии в натюрморте, который в ходе работы будет трансформирован в образную композицию. В итоге у каждого ученика состоится свой проект не повторяющийся, уникальный со своей изюминкой. Такие задания позволяют пересмотреть отношение к натюрморту в общем. Это творческая возможность превратить «тихую жизнь предметов натюрморта», в оживлённую со своим состоянием и атмосферой.

2.1. Натюрморт. История жанра и его особенности

Изображая окружающий мир, художник прежде всего выражает свои чувства и эмоции. В этом и заключается смысл творчества. В натюрморте способ раскрытия темы так же важен как сама тема. Каждый элемент картины вызывает разные эмоции у художника и зрителя, ведь изображённые предметы имеют разный смысл для того и другого. Из всех живописных жанров натюрморт, является единственным, к которому в своём творчестве обращался каждый художник. Всего несколько предметов, объединённых в композицию, могут стать предметом изображения и вдохновить мастера на создание произведения искусства.

Изображение предметов известно ещё в искусстве античности и средних веков. В 17 веке жанр натюрморта переживает расцвет: фламандские мастера - с монументальным размахом и мощью, с глубиной и тонкостью колорита - запечатлевали пышное изобилие даров природы; испанские мастера предпочитали простоту и величие композиций из немногих предметов; особенно богат голландский натюрморт, то скромный по выбору вещей и по колориту, то изысканный тонкий, по цвету и свету, но всегда окутанный воздухом. Во Франции 18 века лаконичность, построенных натюрмортов утверждалась ценностью и достоинством, обыденной жизни.

В 19 веке натюрморт приобрел новый смысл, натюрморт перестаёт быть просто украшением интерьеров. Франция внесла новый смысл в жанр натюрморта, Эдуард Мане придал натюрморту прозрачность, воздушность, ощущение изменчивой красоты мира; натюрморты Поля Сезанна, замечательны монументальностью, конструктивностью, точной лепкой формы цветом; в натюрмортах Винсента Ван Гога экспрессия мазка, символичность ярких цветовых пятен делают предельно красноречивыми говорящие, кричащие вещи. В 20 веке открылись новые возможности натюрморта - Пабло Пикассо, Анри Матисс во Франции, В.Е. Татлин П.П. Кончаловский, И.И. Машков, А.В. Куприн, Р.Р. Фальк, М.С. Сарьян, К. Петров - Водкин в России сделали натюрморты очень праздничными по колориту, простыми по форме и краскам. Натюрморт стал привлекать к себе большое внимание, как художников, так и зрителей. В советском искусстве 1930-1950-х гг. натюрморт был отодвинут в тень, но с 1960-х гг. вновь привлек к себе внимание.

Слово «натюрморт» (дословно с французского – «неживая природа») означает изображение группы предметов. Обычно это домашняя утварь овощи, фрукты, дичь и прочая снедь. Со временем круг предметов, составляющих композицию натюрморта, расширился. В настоящее время это могут быть самые разнообразные предметы удобных размеров в окружении других предметов.

Между тем есть и другой термин: «тихая жизнь» (немецкое *stilleben*), которое точнее отражает суть жанра. М. Бахтин писал, что для художника не существует «безгласных вещей», а только «выразительное и говорящее бытие». Вещи как бы немые, но художник слышит их безмолвный рассказ и чувствует, что должен дать им «голос», или самому стать их «голосом». Эту необходимость – сделать безгласное говорящим – чувствуют многие живописцы, поэты, музыканты. Конечно, каждый художник делает это по-своему. М. Сарьян говорил: кого бы и что бы ни писал художник, он пишет и самого себя.

Выбор жанра натюрморта в качестве темы для композиционного задания неслучаен. Натюрморт – главенствующая тема в художественной школе. Предметы являются главным объектами изучения при получении основ изобразительной грамоты, помогают освоить азы рисунка и живописи. Натюрморт открывает ученикам широкие творческие возможности в области композиции, формирует их образное мышление. Заданию предшествует знакомство с произведениями известных русских и западноевропейских мастеров в этом жанре. При работе над композицией декоративного натюрморта обращается внимание на роль предмета как декоративного акцента, решение плоскости фона, ритмы цветовых пятен. Работа над творческим натюрмортом ведётся поэтапно в соответствии с поставленными задачами.

Так уж сложилось, что натюрморт – в творчестве детей, не является любимым жанром. Чаще он служит для отработки навыков в техниках. В рисунке для понятия тона, глубины, выработки моделирующего штриха. В живописи, для освоения техник рисования акварелью, гуашью, темперой, маслом и др. Но, чтобы натюрморт стал поистине интересным для учеников, решение всё-таки, есть! Прежде всего натюрморт должен впечатлять, производить эмоции. Для этого и нужны тематические постановки, они отличаются от академических, тем что в них есть необычные предметы, подчинённые одной идее. Кстати, тематический натюрморт можно точно также рисовать и в рисунке, и в живописи, просто здесь всё сложнее за счёт сложных предметов, это не просто кувшины, бутылки с драпировками рисовать, тут планка выше.

Мастер натюрмортного жанра Илья Машков отмечал, что «толково поставить перед собой натуру – это почти сделать картину». При организации натюрморта и в процессе работы художник должен, как отмечал В. А. Фаворский, «слышать тихую жизнь» предметов постановки – как они «разговаривают» друг с другом, относятся друг к другу, оказывают влияние друг на друга. Натюрморт – это не случайный набор предметов, которые оказались под рукой. Выразительность постановке придает разнообразие предметов по материалу, величине, тону, фактуре, цвету и контрасту.

Но есть в произведениях этого жанра и тенденции общего порядка. Вещи без слов рассказывают о каком-то человеке, о его духовном мире, образе жизни, характере, судьбе. Это как бы «портрет», отражённый в мире вещей. Вещи приоткрывают свою собственную, таинственную, «не совсем человеческую» жизнь, являют нам свои характеры, свои отношения и взаимосвязи, которые не определить однозначно словами, но можно передать на языке цвета и форм, пробуждая поток разнообразных ассоциаций. Вещи иллюстрируют некую идею или концепцию, которую можно «вычитать», всматриваясь и анализируя натюрморт.

2.2. Декоративный натюрморт. Трансформация формы

Декоративность - особое качество художественной формы, повышающее ее эмоциональную выразительность. Декоративное обобщение изображаемых фигур и предметов с помощью условных приёмов, упрощения рисунка, цвета и объёма - необходимый и естественный метод в декоративном искусстве, также декоративность можно рассматривать как форму выражения красоты.

Декоративный натюрморт, как и декоративная живопись - это творческий переход от природы к решению композиции и воплощению ее в различных материалах. В работе над декоративным натюрмортом можно научиться средствами цвета, ритма, объединять разные предметы, видеть не только отдельную вещь на фоне, а предметы в их взаимосвязи. При выполнении декоративного натюрморта не обязательно следовать академическим канонам живописи. В поле зрения остаются конструктивное начало, расшифровка формы, а затем применяются законы цветоведения.

Трансформация формы

Любой предмет натюрморта можно утрировать, доведя его до максимальной остроты, например, предельно округлить пузатый кувшин, сильно вытянуть удлинённую тыкву, подчеркнуть пластику предметов декоративным рисунком.

Возможно изменение пропорций, как внутри одного предмета, так и между несколькими. Допускаются условности: предмет можно подвесить в воздухе, наклонить предмет в сторону или сломать его. Один и тот объект может восприниматься с нескольких точек зрения, например, основание кувшина, изображается фронтально, а горлышко – развернуто, как будто на него смотрят сверху, или тарелку с фруктами одновременно показано и сбоку и сверху, что даёт возможность увидеть лежащие на блюде фрукты. Надо помнить, что декоративное изображение на плоскости не имеет третьего измерения. Изображение рисуется без перспективы, плоско. Если необходимо показать перспективу в натюрморте, то делать это надо достаточно условно и осмысленно. Можно передвигать предметы в композиции, менять их местами, увеличивать или уменьшать, вводить дополнительные объекты, драпировки или фрукты для заполнения пространства. К цвету в декоративном натюрморте следует подойти обдуманно. Можно сохранить цветовой колорит постановки

полностью; можно дополнить его новыми сочетаниями. Возможностей для выполнения декоративного натюрморта много, важно одно: все приёмы должны работать на выявление идеи, быть обдуманы и отвечать главной задаче - «декор» это - «украшение», значит, декоративный натюрморт должен служить украшением.

Чтобы в декоративном натюрморте состоялась стилизация, он должен отвечать не только условностям, характерным для декоративного искусства, а быть выстроенным в едином плане, то есть все изображаемые объекты, как и все изобразительные средства – линия, фактура, цвет – должны работать на утверждение одного композиционного принципа, одной главенствующей идеи. Натюрморт может быть декоративным за счёт изменения формы объектов, использования активных цветовых контрастов, введения декоративного контура и др. Но в нём не будет стиля, если не возникнет цельность всех компонентов. Любая постановка на чём-то строится: либо вертикали доминирующего крупного предмета, либо на выразительности декоративного подноса, т.е. обязательно есть что-то главное, привлекающее внимание, вокруг которого всё располагается. Это главное нужно вычленив, сделать на нём акцент, подчинить этому основному объекту всё остальное в композиции.

Стилизация может идти по пути предельного упрощения и доведения до предметных символов, а может, наоборот, за счёт усложнения формы и активного наполнения изображения декоративными элементами, если это созвучно основной идее построения композиции. Большую роль при выполнении задания играет постановка. Необходимо, чтобы каждый натюрморт был понятен, имел свою характерную особенность, композиционную зацепку, повод или мотив для переработки и стилизации. При работе над стилизованной композицией важно обращать внимание на пластику форм, их выразительность и декоративность, не забывая при этом об основных принципах построений, постоянно заботясь о правильном размещении предметов на плоскости. Возможностей для стилизации много, важно одно: все используемые приёмы должны работать на выявление идеи, быть обдуманы, взвешены и отвечать одной самой главной задаче декоративной выразительности.

3. Особенности методики трансформация натюрморта в образ

Начинать выполнение практического задания необходимо с внимательного анализа тематической постановки, рассмотреть ее с разных точек зрения, ведь неожиданный ракурс может натолкнуть на композиционную идею, выполнить линейный эскиз предметов с учётом их настоящих пропорций и формы.

Трансформация «общепринятая» - это изменение, преобразование формы может быть с сохранением характера и образа предмета. При трансформации формы предметов важно учитывать, что любой объект натюрморта может быть переработан фантазией и способностью подметить характерное. Предметы

можно подвешивать в воздухе, преломлять их форму, изгибая и наклоняя в стороны.

Трансформация «в образ» – может быть с преобразованием формы и сохранением его характера и образа (Рис. 41), так и с изменением его в меньшей или большей степени, в зависимости от задумки автора может быть трансформация с кардинальным преобразованием изображаемого. Это значит, что натюрморт может превратиться в композицию с главным героем или героями. Такой пример ярко представлен в работе (Рис. 42).

К цветовому решению следует подойти обдуманно. Можно сохранить колорит постановки полностью, изменяя лишь тональные отношения, а можно значительно дополнить его новыми сочетаниями. Не стоит совсем отказываться от цветовых тонов, которые присутствуют в натюрморте, так как при составлении натюрморта предметы подобраны по цвету и это нужно использовать.

В нашем случае в натюрморте часто используются предметы, которые в последствии преобразуются в образ. Это предметы - гипсовая голова человека или фигуры животных, птиц... Такие объекты и являются главным элементом натюрморта-композиции, который в процессе стилизации – оживает. Поэтому важным условием для совершения такого рода работ, служит обязательный опыт рисования анатомического строения человека это прежде всего, а также строения животных. Вот поэтому данные задания рекомендованы для старших классов ДХШ.

Для того чтобы тематический натюрморт вывести в композицию, необходимо погрузить его в особое «окружение», которое будет усиливать главную идею задуманного образа. Тут надо подумать и пофантазировать.

3.1. Цели и задачи. Требования к работе

Общая: дать понятие что такое классический декоративный натюрморт и что такое декоративный образный натюрморт-композиция;

Обучающая:

- научить приемам стилизации, при выполнении декоративного изображения натюрморта с натуры;
- научить создавать образную композицию из натюрморта;

Развивающая:

- сформировать знания и умения в выполнении декоративного натюрморта с натуры и по воображению;
- развитие композиционно-образного мышления, воображения;
- развитие зрительной памяти, способствующей созданию ярких зрительных образов;
- развитие эстетических чувств: эмоциональное отношение к воспринимаемому и изображаемому;
- развитие аналитических способностей и нестандартного мышления;
- развитие умения преобразовывать форму (стилизовать);

- развитие интереса к жанру натюрморта;

Воспитательные:

- способствовать эстетическому воспитанию учащихся.

Требования к работе:

- применение в работе фантазии;
- умение декоративно стилизовать формы;
- умение трансформировать формы;
- создание образной композиции из натюрморта.

4. Основная часть

Задание 1. Первым заданием может быть рисование простого натюрморта в плоском декоративном стиле. В нашем случае это (Рис.1) арбуз в разрезе на столе с мелкими фруктами. В данном варианте должны быть хорошо выражены предметы по массам (крупное, среднее, малое). Контрастный по цвету натюрморт, хорошо подходит для первых декоративных проб. Для того чтобы натюрморт получил состояние, в работу введён задний фон. В нашем случае арбуз получился в ночи, в зарослях клубники. Натюрморт сразу приобрёл нотки композиции и преобразился.

Рис.1

Задание 2. Стилизация растения в орнамент ткани. Рисование растения живого и его декоративно-стилизованного, системно расположенного, повторяющегося в своём движении, как для рисунка на ткань. (Рис. 2)

Рис. 2

Рис.3

Задание 3. Декоративный натюрморт с мягкими игрушками всегда востребован у детей, т.к. позволяет передать характер и эмоции героев постановки. Натюрморт всегда считался «мёртвой натурой», а за счёт таких постановок, так уже и не скажешь - на нас смотрят эмоциональные персонажи. В натюрморте 5 игрушек, и чтобы они все вошли в лист, используем композиционное наложение одних фигур на другие, применяя овальную, центрированную схему размещения (Рис. 4)

Натюрморт «Новогодний с Дедом Морозом и ёлкой». Это не просто натюрморт как поставлено, это натюрморт-композиция, где персонажи оживлены и находятся в эмоциональном диалоге друг с другом. А ёлка над ними даёт ощущение оживших игрушек (Рис. 5). И опять основа - натюрморт, что-то убавляется, что-то прибавляется за счёт фантазии, и получается весёлый атмосферный, новогодний натюрморт - композиция.

Рис. 4

Рис. 5

Задание 4. Декоративная композиция-пейзаж, в родственной гамме. Сюжет относительно простой, тонально понятный. В нашем случае светлое на более тёмном. Сегментированная композиция. Для декоративного эффекта использован золотой контур, гармонично подходящий к голубому колориту работы (Рис. 6). Декоративный пейзаж понадобится нам в будущем.

Рис. 6

Рис.7

Задание 5. Натюрморт осенний декоративный. Стилизация на округлые, плавучие формы. Задача выполнить работу с чёткими сегментами. Контрастные сочетания цветов (Рис. 7).

Задание 6. Для выполнения последующих сложных работ требуется опыт в рисовании головы, черепа. Пример (Рис. 8, 9, 10).

Рис. 8

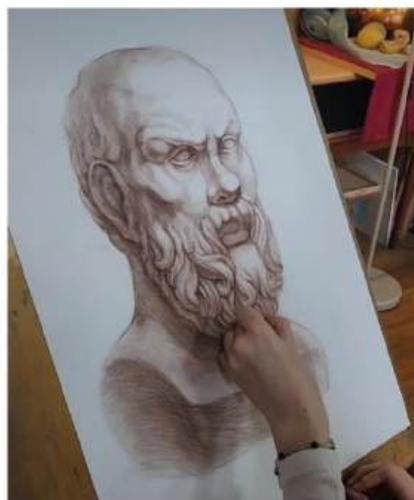

Рис. 9

Рис. 10

Задание 7. Для выполнения последующих сложных работ требуется опыт в рисовании животных. Пример (Рис 11- 14).

Рис. 11

Рис. 12

Рис. 13

Рис. 14

Задание 8. Натюрморт тематический с медведем. Классический живописный (Приложение, рис. 1) и вариант с применением стилистики рисования «от себя» (Приложение, рис. 2) предлагаю ученикам, кто желает поэкспериментировать.

Задание 9. Натюрморт тематический восточный. Классический живописный (Рис. 15, 16) и декоративная версия (Рис. 17, 18).

Рис. 15

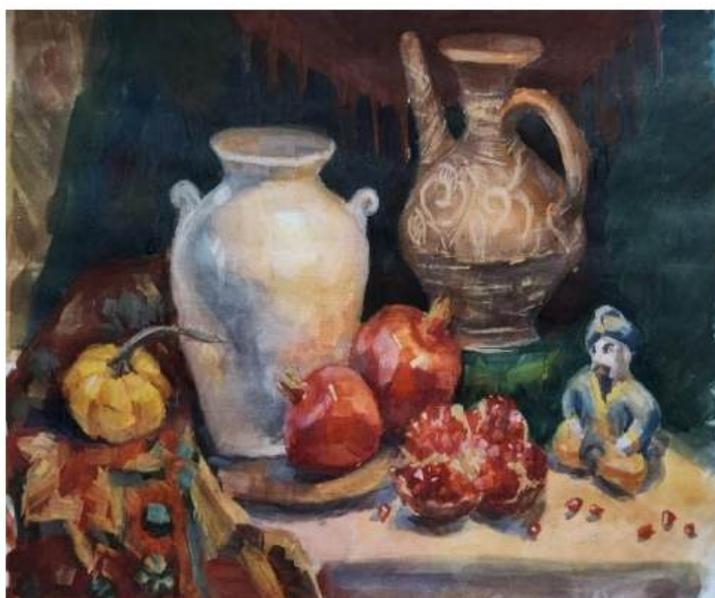

Рис. 16

Рис. 17

Рис. 18

Задание 10. Натюрморт тематический Пасхальный (Рис. 19). Классическая живописная работа (Рис. 20) и работа стилизованная (Рис. 21). Применяем знания в рисовании анималистики. Оживлённый натюрморт в живописи. И первый образ в стилизации.

Рис.19

Рис. 20

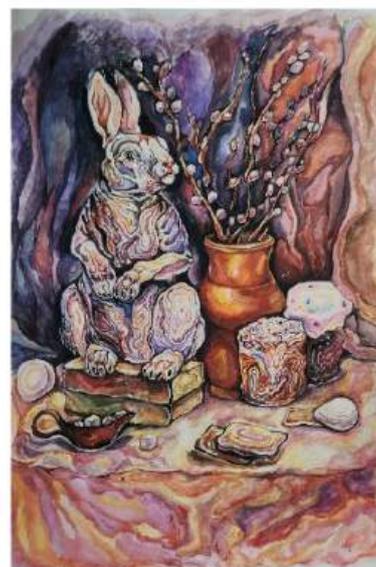

Рис. 21

Задание 11. Натюрморт тематический с Пушкиным. Классическая живописная работа (Рис. 22) и работа стилизованная (Рис. 23) – поэтическая вторая работа на создание образа «Всё о поэте...». Торс Пушкина предварительно анатомически изучен.

Рис.22

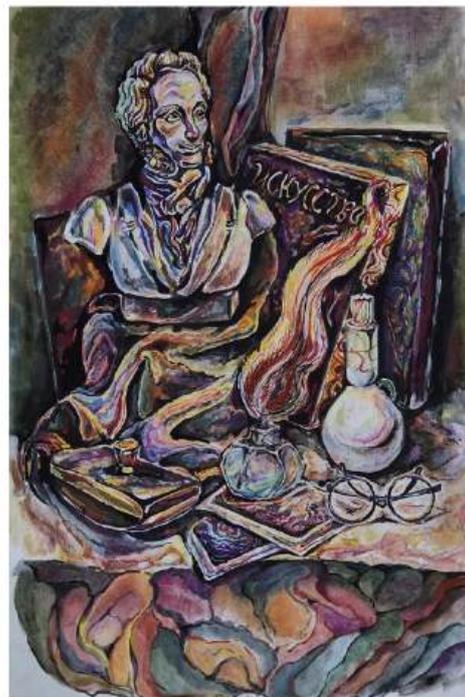

Рис.23

Задание 13. Натюрморт с Флорой (Рис. 24). Классический рисунок (Рис. 25) с анатомическим правильным построением торса и стилизованный рисунок (Рис. 26).

Рис.24

Рис.25

Рис.26

Задание 14. Натюрморт с торсом Венеры. (Рис. 31). Постановка составлена под три версии работ. В классическом рисунке (Рис. 27), в стилизованном рисунке (Рис. 28), декоративном чёрно-белом (Рис. 29), цветном тёплом и холодном поиске (Рис. 30) и цветном формате с выходом в образ – композицию «Женственность, грация, красота» (Рис. 32). В постановке все элементы связаны общей идеей. В классическом рисунке торс Венеры анатомически изучен, что даёт возможность в последующей работе – декоративной, изображать сложный объект без особых усилий. Поэтому часто идёт межпредметная связь рисунка – композиции, живописи – композиции.

Рис.27

Рис. 28

Рис. 29

Рис. 30

Рис. 31

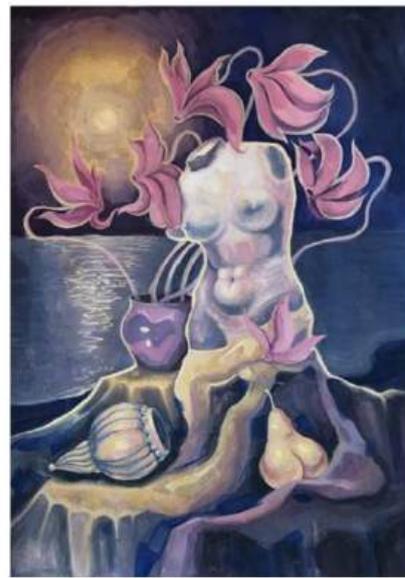

Рис.32

Задание 15. Натюрморт тематический с черепом, и идеей «Подростковой игромании» (Рис. 33). Натюрморт изначально был составлен под декоративный формат с целью трансформации образа. Опыт в рисовании черепа ранее есть (Рис. 8). Можно смело реализовывать задуманное. В первой представленной работе (Рис. 34) натюрморт такой, как был составлен с 15% добавкой композиционных деталей от исполнителя. В последующих трёх (Рис. 35, 36, 37) работах можно пронаблюдать сильную трансформацию образа, изменён колорит, фон, детали, добавлено много элементов, которые значительно отличают каждую работу друг от друга. А ведь изначально все четыре работы рисуются с одной постановки. Поставленная задача на изменение образа в силу своей фантазии (от 15 до 80 %) – удалась и очень понравилась ребятам. Такие работы уже нельзя назвать просто декоративным натюрмортом, тут совершен переход в композицию, в которой есть главный персонаж, погруженный в свой особый мир.

Удачной была и тема постановки, всё что ново и необычно всегда увлекает, поэтому проявлять креативность в постановки натюрмортов важно. И не менее

важно в таких заданиях, попасть в формат, когда ученикам нравится постановка и тем более отображает мир их возраста, тогда и фантазия включается по максимуму, и есть выплеск своего индивидуального «я». Это очень вдохновляет учеников на последующие работы в новом, современном ключе.

Теперь на каждую работу можно дать название. В первой «Фастфуд» (Рис. 34), во второй «Пришельцы из космоса» (Рис. 35), третья «Новогодний чилаут» (Рис. 36), и четвёртая версия «Игромания» (Рис.37). Четыре работы, один натюрморт, и четыре разных образа.

Рис.33

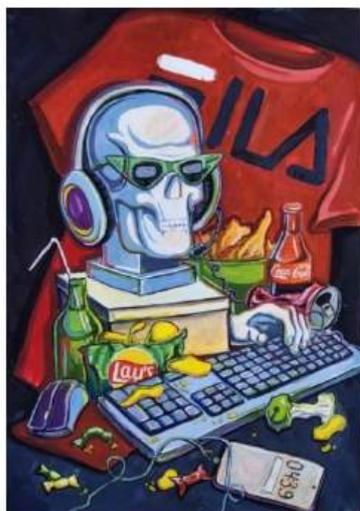

Рис. 34

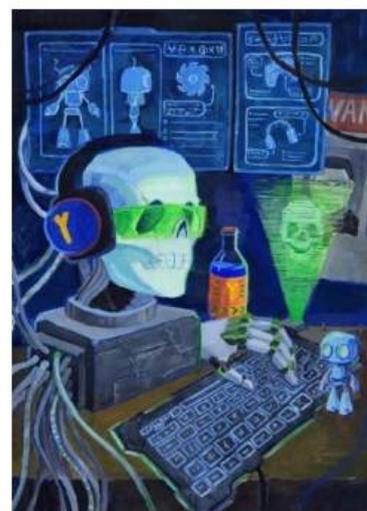

Рис. 35

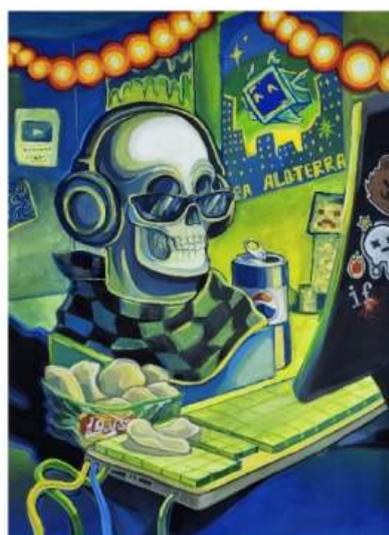

Рис. 36

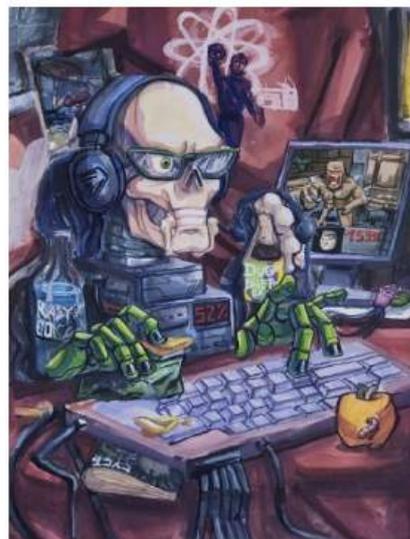

Рис.37

Задание 16. Натюрморт весенний с гипсовой женской головой. Ещё одна вдохновляющая сезонная постановка с задачей вывести работу в образ, поработать с ассоциациями, пофантазировать. Натюрморт изначально был поставлен с букетом белых тюльпанов на контрастных парах цветов коралловый/зелёный салатовый, белый с женской головой Нефертити (Рис. 38). Ученикам было предложено использовать в работе колорит такой, как есть в

постановке, или по желанию менять его по своему усмотрению, конечно в силу своей фантазии, неизменной должна остаться голова на том же месте.

На примерах работ, можно пронаблюдать как по-разному мыслят ученики. Первая работа (Рис. 39) получилась в самой простой декоративной манере. Работа второй ученицы— имеет стиль декоративный минималистичный квадратизм, она уже интересна, в ней есть эмоциональная зона, выделяющаяся тоновым контрастом и цветом, это грамотная работа (Рис. 41). Третья работа трансформирована на 95%, тут изменено всё и весенний образ, превратился в образ мистический, колдовской (Рис. 40). Очень интересно то, что через такие работы можно трактовать внутреннее состояние ученика, такие работы служат выходом психологического внутреннего мира подростка. И тут могут быть очень интересные результаты. Так что такие задания считаю некой терапией. Четвёртая работа (Рис. 42) - из натюрморта превратилась в целую композицию, это и есть наглядный пример трансформации образа с сохранением весеннего состояния, с добавлением чувства нежности, юности, влюблённости, с добавлением второго персонажа, которая возникла из цветов, а женская голова превратилась в юношу. Все четыре работы разные, они отображают уровень способностей к творческому фантазированию каждого ученика, в более или менее выраженном формате. Шедевры создают не все ученики в классе. Но неожиданно их можно получить от тех, от кого и не ждёшь.

Рис. 38

Рис. 39

Рис.40

Рис. 41

Рис. 42

Задание 17. Греческий тематический натюрморт (Рис. 43). Постановка изначально была поставлена под живопись и написана.

Рис. 43

Рис. 44

Рис. 45

Но такой натюрморт прекрасно подошел и под образную композицию. Постановка была написана в живописи (Рис. 44, 45). И неожиданно стала работой для дипломного выпуска. Идея сделать греческую композицию с главенствующим натюрмортом в основе, была с радостью подхвачена одной из моих учениц. Формат работы был изменён ближе к квадрату, работа была дополнена другими композиционными деталями, такими как чёрнофигурная роспись по амфоре, орнамент по нижнему краю работы, символизирующий волны, в поддержку красной ткани слева – справа был положен крупный краб в корзине, по поверхности рассыпаны оливки, правая часть работы была заполнена пейзажем и сюжетом из жизни греков, живущих на побережье Чёрного моря, и занимающихся торговлей. Предварительно были отрисованы фрагменты которые войдут в композицию, даже шрифт для дипломного картона, был в греческом стиле (Рис. 46).

Рис. 46

Рис. 47

Работа была названа «Горгиппией» (Рис. 47) - древним греческим городом, ныне зовущимся нашим родным городом Анапой. Для создания этой работы первое и главное было от чего оттолкнуться - от натюрморта, тема которого развилась в образный парадный натюрморт-композицию с культурно-историческим значением. А предшествующий опыт в выполнении образных работ с натюрмортов, очень помог в понимании и реализации важной заключительной работы. (Рис. 48).

Рис. 48

Ещё один пример образного натюрморта-композиции, представлен в Приложении (рис. 3, 4) и на защите дипломной работы (Приложение, рис. 5).

4. Заключение

«В каждом человеке заключается целый ряд способностей и наклонностей, которые стоит лишь пробудить и развить, чтобы они, при приложении к делу, произвели самые превосходные результаты» Август Бебель.

В связи с повышением требовательности людей к эстетическому качеству окружающей среды, всего того, что составляет жизненное окружение человека, социально-экономическая и художественно-эстетическая роль декоративно-прикладного искусства в современном обществе будет постоянно возрастать. Этим обусловлена актуальность нашей темы.

В настоящее время, внимание педагога всё чаще акцентируется на поиске и реализации эффективных путей развития творческих способностей учащихся. Человек, развитый искусством чувствует красоту окружающего мира. Именно искусство формирует и развивает его разносторонне, влияет на его духовный мир в целом. В последние годы уделяется всё больше внимания развитию эстетического и эмоционального восприятия, которые постепенно переходят в эстетические чувства и эстетику отношения к действительности.

Актуальность данной разработки заключается в её эффективном подходе научиться нестандартно и творчески мыслить, что в современном обществе становится необходимым. Ребёнок, как и взрослый человек, стремится к самовыражению и самореализации своих способностей, но не каждый способен самостоятельно открыть дорогу к созиданию и развивать эти способности, совершенствовать их. Лишь тот человек может успешно жить и полноценно действовать в современном обществе, который способен самостоятельно выйти за пределы стандартного набора знаний, навыков и умений, сделать самостоятельный выбор, принять самостоятельное решение. Поэтому для своевременного выявления и дальнейшего плодотворного развития детского творчества, целостного развития нестандартно мыслящей, творческой личности ребёнка нужны благоприятные условия, и главное непосредственная помощь и напутствия педагога. Ведь все культурные ценности, накопленные человечеством – результат творческой деятельности людей. И то, на сколько продвинется вперёд человеческое общество в будущем, будет определяться творческим потенциалом подрастающего поколения. В учебной работе с учениками особенно важно помочь им почувствовать интерес к познанию нового, испытать чувство радости от творчества.

Уникальность занятий в синтезированном формате даёт неожиданно интересные творческие результаты, позволяя пересмотреть отношение к натюрморту в общем. Теперь натюрморт может являться неким вдохновляющим «началом», дающим полёт фантазии и возможность реализовать своё видение и ощущение данной темы. А ещё, такие занятия призваны чтобы освободить и расширить такие источники энергии, как творчество и самостоятельность, пробудить воображение, усилить способности к наблюдению и оценки действительности. При самостоятельном выборе, нахождении и обработки

формы ребёнок становится целеустремлённым, искренним, развивает фантазию, интеллект, наблюдательность, терпение и позднее появляется и чувство вкуса. Опыт использования в педагогической практике заданий направленных на развитие творческих способностей показывает, что дети, активно реализующие себя в художественном творчестве, впоследствии успешно занимаются и другими видами художественной деятельности. Искусство помогает развивать в детях эстетическое и духовно-нравственное отношение к действительности. Приобщение детей к искусству на всю жизнь оставит отпечаток прекрасного в душе человека, научит видеть красоту в окружающих предметах и явления.

5. Список используемой литературы

1. Белозерских Г.М. Развитие творческого потенциала личности. Начальная школа. – 1994.
2. Вайнцивайг П. Десять заповедей творческой личности. – М., 1990.
3. Голованова М. Главное «Не изображать, а выражать». – Художественная школа. №5/2007.
4. Калинина Е., «Образ в декоративном натюрморте», «Юный художник» № 11-12, 1995.
5. Левин С. Ваш ребенок рисует - М.: Советский художник, 1979, 270с.
6. Логвиненко Г.М., «Декоративная композиция», из-во «Владос», Москва, 2008г.
7. Миронова Т.А. Декоративная композиция. Примерная программа для ДХШ и художественных отделений ДШИ– М., 2006, 22с.
8. «Натюрморт. Особенности жанра и композиции», ООО «ГД «Издательство Мир книги», Москва, 2005г.
9. Сокольникова Н.М., «Изобразительное искусство. Основы композиции», из-во «Титул», Обнинск, 1996 г.
10. Стародуб К.И., Евдокимова Н.А. Рисунок и живопись: от реалистического изображения к условно – стилизованному: учебное пособие- Ростов н/Д: Феникс, 2009, 190с., цв.ил.
11. Симановский А.Э. Развитие творческого мышления детей. – Ярославль, 1996.

Приложение

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Частное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Краснодарский учебно-курсовой центр»

УДОСТОВЕРЕНИЕ

О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

231201822290

*Удостоверение является документом
о повышении квалификации*

Регистрационный номер

194В-003

Город

Краснодар

Дата выдачи

«08» октября 2024 года

Настоящее удостоверение подтверждает, что

Литвиненко Маина Николаевна

с «26» сентября 2024 г. по «08» октября 2024 г.
прошел(а) повышение квалификации
в ЧОУ ДПО «Краснодарский учебно-курсовой центр»
по дополнительной профессиональной программе
«Педагогика в художественном творчестве: Преподаватель
изобразительного и декоративно-прикладного искусства»

в объеме 72 ч.

Директор

М.П.

С. Ю. Петрова

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края

(наименование лицензирующего органа)

Выписка
из реестра лицензий по состоянию на 09:08 «22» августа 2024 г.

1. Статус лицензии: действующая

(действующая / приостановлена / приостановлена частично / прекращена)

2. Регистрационный номер лицензии: № Л035-01218-23/00345908

3. Дата предоставления лицензии: 01 апреля 2016

4. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица:

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Краснодарский учебно-курсовой центр» (ЧОУ ДПО «Краснодарский учебно-курсовой центр»). Место нахождения: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 107/9. ОГРН: 1122300001218.

(заполняется в случае, если лицензиатом является юридическое лицо)

5. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование иностранного юридического лица, полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование филиала иностранного юридического лица, аккредитованного в соответствии с Федеральным законом «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации», адрес (место нахождения) филиала иностранного юридического лица на территории Российской Федерации, номер записи об аккредитации филиала иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц:

(заполняется в случае, если лицензиатом является иностранное юридическое лицо)

6. Фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, а также иные сведения, предусмотренные пунктом 3 части 1 статьи 15 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»:

(заполняется в случае, если лицензиатом является индивидуальный предприниматель)

7. Идентификационный номер налогоплательщика: 2312980246

8. Адреса мест осуществления отдельного вида деятельности, подлежащего лицензированию:
Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 107/9, пом.№№53,55,56
цокольного этажа №1 здание литер под/А ;
350040, край. Краснодарский, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 107/9 56;

9. Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности: на осуществление образовательной деятельности по реализации образовательных программ по видам образования, уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам дополнительного образования:

Профессиональное обучение

Дополнительное образование	
№ п/п	Подвиды
1	2
1	Дополнительное образование детей и взрослых
2	Дополнительное профессиональное образование

10. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа о предоставлении лицензии: № 1747 от 01 апреля 2016

Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли быть внесены изменения.

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа

БЛАГОДАРНОСТЬ

Литвиненко Маине Николаевне

преподавателю муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Детская художественная школа»
муниципального образования город-курорт Анапа

**За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой
личный вклад в эстетическое образование и воспитание подрастающего
поколения муниципального образования город-курорт Анапа
и в связи с празднованием Дня учителя**

Глава
муниципального образования
город-курорт Анапа

сентябрь 2021 г.

В.А. Швец

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

БЛАГОДАРНОСТЬ

Литвиненко Майне Николаевне

преподавателю
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детская художественная школа»
муниципального образования город-курорт Анапа

за существенный вклад в развитие, сохранение
и популяризацию кубанской культуры, искусства
и в связи с профессиональным праздником Днем работника культуры

Министр культуры Краснодарского края

В.Ю. Лапина

Приказ № 1-н от 27.02.2023