(cc) BY

Шиленко Лариса Валерьевна
магистрант
Хозяшева Людмила Сергеевна
канд. пед. наук, доцент
Институт культуры и искусств
ГАОУ ВО «Московский городской
педагогический университет»
г. Москва

АКТИВИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПРИМЕРЕ ДЕКОРАТИВНОГО НАТЮРМОРТА

Аннотация: *в данной статье затронута проблема активизации творческой деятельности обучающихся в процессе изучения декоративной живописи. Рассмотрена живопись как одна из основных дисциплин при подготовке педагогов по изобразительной деятельности и декоративно-прикладному искусству. Выделены основные особенности и этапы выполнения декоративного натюрморта. Перечислены* качества, развиваемые у обучающихся при выполнении творческой работы.

Ключевые слова: *декоративная живопись, творчество, цветовая гармония, декоративный натюрморт, колорит, изобразительная деятельность, композиция.*

В реальных условиях высшего педагогического образования одной из важнейших задач является развитие творческой активности и формирование личности художников, обучающихся не только мастерству педагога, но и профессионалов способных к активной творческой деятельности, добивающихся поставленной цели. От того как протекает творческий процесс обучающихся зависит качественное выполнение творческой работы. «Жизнь в изменчивом мире пред-

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

полагает творческое отношение человека к происходящему. Современному человеку необходимо постоянное совершенство. Возрастает спрос на творческую личность во всех сферах деятельности человека, в общественной жизни» [1].

Творческая деятельность всегда начинается с замысла. С помощью технических средств изобразительной деятельности художник может выразить смысл произведения. Для творчества нужны особые личностные качества, такие как талант и вдохновение. Но только с помощью напряженного труда, регулярного и систематического собирания материала: набросков, этюдов, черновых вариантов, происходит творческий процесс создания художественного произведения. В педагогике творческая деятельность – это совокупность навыков, знаний и умений которые совершенствуют творческую личность и пробуждают в ней стремление к дальнейшему познанию окружающего мира. Исследованиями в педагогической деятельности художественного творчества занимались Л.А. Буровкина, Л.С. Выготский, С.Е. Игнатьев, В.С. Кузин, В.В. Корешков, Б.М. Неменский, Н.Н. Ростовцев, Е.В. Шорохов.

На сегодняшний день существует проблема не достаточного развития творческой активности у обучающихся в процессе изучения специальных дисциплин. Обучающиеся испытывают трудности личностного характера, такие как: неуверенность, отсутствие инициативы, заниженная самооценка, которые негативно влияют на творческую деятельность. В этой ситуации педагогу нужно выработать правильный подход к образовательному процессу в целом и к каждому обучающемуся в отдельности. Художественно- эстетическому воспитанию обучающихся во многом способствует выставочная деятельность как в стенах учебного заведения, так и на различных выставочных площадках. Включение обучающихся в выставочную деятельность повышает у них мотивацию к образовательному процессу, раскрывает организаторские способности и повышает творческую активность.

Одной из основных дисциплин при подготовке педагогов по изобразительной деятельности и декоративно-прикладному искусству является живопись.

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

Для художников ДПИ особенно важно изучение декоративных свойств живописи для активизации своей творческой деятельности. «Декоративная живопись имеет специфические средства выразительности, отличающие ее от академической или традиционной живописи. Ее особенный изобразительный «язык» многообразнее. Декором в декоративно-прикладной живописи служит организация линейных ритмов, цветовых пятен, интенсивность и звучание цвета, фактура поверхности, выразительность красочного мазка» [2]. Поэтому, выполняя декоративный натюрморт, где предмет может выступать как деталь орнамента, изображение используется как условно-плоскостное и происходит стилизация предметов, обучающиеся развивают свое художественно-образное мышление. При выполнении натюрморта обучающиеся познают все многообразие реального мира, развивают чувство цвета, цельность видения, учатся видеть красоту обыкновенных вещей. Для создания натюрморта можно использовать различные окружающие нас предметы. Изображая различные предметы художник решает разнообразные эстетические задачи, выражая свое представление действительности, внося в нее свои чувства и мысли. Выявление декоративных качеств натуры служит основной задачей в декоративном натюрморте. Он должен отвечать характерным для декоративного искусства условностям, создавать впечатление нарядности за счет введения декоративного контура, контрастных цветовых и орнаментальных решений. Особую ценность представляет натюрморт с национальным колоритом, способный приобщить обучающихся к народному искусству. Этапы выполнения натюрморта происходят в определенной последовательности. Сначала выполняются композиционные наброски, затем цветовые эскизы, рисунок в карандаше и выполнение длительной работы в живописной технике.

Таким образом, выполняя декоративный натюрморт на занятиях по живописи, обучающиеся приобретают творческий опыт. «Не всякая группа предметов может называться натюрмортом. Постановка творческого натюрморта должна быть строго продумана в соответствии с учебной задачей и идейным замыслом.

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

Сам процесс такой постановки есть творчество» [3]. Цель задания по декоративному натюрморту: а) используя средства декоративной живописи научиться изображать предметы; б) научиться использовать различные техники декоративной живописи; в) уметь правильно с помощью цвета моделировать форму. Педагогу необходимо разглядеть индивидуальные способности каждого обучающегося и выявить его творческий потенциал. В теоретической части занятия происходит вводная беседа, на которой рассказывается об истории развития декоративного натюрморта и художниках этого жанра. Практическая работа обучающихся состоит из заданий с четко сформулированной темой, целью, содержанием и последовательностью выполнения задания по декоративному натюрморту. Под руководством педагога, на основе предложенного задания, обучающиеся вынашивают и определяют для своего натюрморта индивидуальное решение, применяя знания по цветоведению, композиции, преобразовывая и стилизуя форму предметов.

Обучающиеся выбирают предложенные педагогом темы и способы материального выполнения их в творческой работе. Это может быть натюрморт в технике «монотипии» на темы: «Сирень», «Зимний сад», «Осеннее настроение». Выражая образ с помощью цвета и формы, обучающиеся отображают свои эмоции и переживания интуитивно подбирая цветовые сочетания.

Следующим вариантом может быть стилизация натюрморта по мотивам народных промыслов на примере холмогорской росписи. Декоративность и стилистическое единство достигается здесь через введение орнамента по всей композиционной плоскости. Он будет выполнять роль связующего элемента и объединения отдельных изображаемых участков композиции в единый ансамбль. Для выполнения этого задания нужно сделать цветовую раскладку, найти несколько оттенков красного цвета, который присутствует в данном виде росписи. Для достижения тоновой выразительности в работе предварительно делается тоновой поиск. Мотив может быть один, но решение по пятнам разные. В работе

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

используются два любые цвета. Гармоничность цветового строя достигается благодаря ограниченной цветовой палитры. Предварительно обучающиеся делают несколько эскизов на свою тему. Эскизы могут быть цветовые и графические. Выкраски делаются гуашью или темперой.

В своей практической работе обучающиеся могут выполнить стилизацию в стиле известного художника: П. Пикассо, Х. Гриса, Ж. Брака, М. Эшера. Для этого в каждом конкретном натюрморте нужно постараться передать манеру письма, характерную для произведений мастеров, общий цветовой и композиционный строй. Избегая копирования, вводить в свою композицию только некоторые детали из произведения художника. Посещение выставок и анализ творчества художников развивает у обучающихся культуру взгляда. Вспоминая М. Эшера, обучающиеся могут взять за основу какой-то фрагмент и, внеся в него свои творческие разработки, сделать стилизацию. Любой декоративный натюрморт предусматривает трансформацию формы, «контурно-структурные решетки», где присутствует контур.

Для выполнения заданий по декоративному натюрморту обучающимся необходимы знания законов цветоведения. Важнейшими характеристиками цвета являются светлота, насыщенность, цветовой тон. Для обучающихся творческий интерес представляют контрастные гармонии, особенно двух- и трехтоновые. Самая главная разновидность гармонии – гармония двух взаимодополнительных цветов (желтый – синий, красный – зеленый). Особенностью желто-синей гармонии является наличие контраста не только цветового, но и светлотного. В «светлой» гармонии все темные цвета как бы погружаются в светлый, поэтому декоративная композиция воспринимается графически четко. В «темной» гармонии все светлые цвета мягко соприкасаются с фоном. Гармония воспринимается «нарядно» и активно тяготеет к затемнению светлых цветов.

Обучающиеся непосредственно реализуют свою идею при выполнении творческой работы, осмысляя и анализируя полученные результаты. Педагог и

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

обучающиеся совместно обсуждают итоги проделанной работы. Для активизации творческой деятельности обучающихся на занятиях декоративной живописью педагогу нужно помочь выработать у обучающих уверенность в конечном результате своей работы, научить умению экспериментировать, искать новые решения, импровизировать. «…в процессе обучения педагогу необходимо создать атмосферу взаимопонимания и сотрудничества, вселять чувство уверенности обучающимся в своих силах. К учащимся творческих направлений нужен индивидуальный подход, так как на процесс творчества большое влияние оказывает эмоциональное состояние обучающихся» [4].

Итак, при выполнении творческой работы обучающиеся развивают такие качества как фантазию, творческое мышление, воображение, способность экспериментировать. Приобретая опыт и знания в процессе учебы и применения их в творческой практике, изучая разнообразные способы и техники декоративной живописи, использование вариативных способов в обучении, все это способствует продуктивной творческой деятельности обучающихся и дальнейшему профессиональному становлению будущих художников.

Список литературы

1. Игнатьева А.В. Развитие творческой активности студентов на занятиях декоративно-прикладным искусством / А.В. Игнатьева // Пути и средства повышения качества художественного образования и эстетического воспитания: межвузов. сб. науч.-метод. тр., посвящ. проблемам развития худ. образования и эстет. воспитания / Департамент образования г. Москвы, ГБО ВПО г. Москвы «Моск. гор. пед. ун-т», Фак. изобразит. искусств; ред. кол.: В.В. Корешков, С.П. Рощин, Т.В. Ганова, Л.А. Буровкина. – М., 2012. – Вып. 3. – С. 228–231.

2. Хижняк Е.А. Прикладная живопись: учебно-метод. пособие / Е.А. Хижняк; Департамент образования г. Москвы, ГБОУ ВПО г. Москвы «Моск. гор. пед. ун-т», Фак. дизайна и технологии, Каф. дизайна. – М.: МГПУ, 2014. – 64 с.

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

3. Шорохов Е.В. Композиция: учеб. пособие для учащихся пед. училищ по спец. №2003 «Преподавание черчения и рисования» / Е.В. Шорохов, Н.Г. Козлов. – М.: Просвещение, 1978. – 160 с.

4. Шиленко Л.В. Влияние цвета на художественно-эстетическое воспитание обучающихся (на примере декоративного натюрморта) / Л.В. Шиленко, Л.С. Хозяшева // Инновационные внедрения в области педагогики и психологии: сб. науч. тр. по итогам междунар. науч.-практ. конф. (25 янв. 2017 г.) / Ред. кол.: В.Н. Вараксин [и др.]. – М., 2017. – №2. – С. 15–18.

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)