

**Министерство образования и науки Российской Федерации
Сибирский федеральный университет
Институт архитектуры и дизайна
Кафедра «Рисунок, живопись, скульптура»
Специальность 44.03.01.29 «Изобразительное искусство»
(бакалавриат)**

«Хранительница острова Буяна»

Изображение Царевны лебедя и других персонажей из сказки А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной Царевне лебеди»

Красноярск 2017

**Министерство образования и науки Российской Федерации
Сибирский федеральный университет
Институт архитектуры и дизайна
Кафедра «Рисунок, живопись, скульптура»
Специальность 44.03.01.29 «Изобразительное искусство»
(бакалавриат)**

Допущен к защите _____
Заведующий кафедрой РЖиС, профессор Карепов Г.Е.

«Хранительница острова Буяна»

Изображение Царевны лебедя и других персонажей из сказки А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной Царевне лебеди»

- 1. Декоративная работа**
- 2. Учебное задание для детей 7-13 лет**

Дипломник: Корникова К.А. АФ13-31
Дипломный руководитель: профессор Карепов Г.Е.

Красноярск 2017

Оглавление

Введение	4
Раздел 1. Декоративная работа «Хранительница острова Буяна». От замысла к воплощению	6
1.1.Разработка идеи и концепции декоративной работы.....	7
1.2.Эскизирование.....	8
1.2. Выполнение декоративной работы в соответствии с замыслом.....	10
Раздел 2. «Мой сказочный герой» Учебное задание для детей 7-13 лет (1-4 классы) ..	13
2.1.Методическая мотивация учебного задания.....	14
2.2.Структура учебного задания	15
Урока №1.....	15
Урок №2.....	18
Урок №3.....	20
Урок №4.....	22
Урок №5.....	23
2.3.Анализ и оценка учебного задания.....	24
2.4.Представление детских работ	27
Заключение	28
Библиографический список	29

Введение.

Лебедь тут, вздохнув глубоко,
Молвила: «Зачем далёко?
Знай, близка судьба твоя,
Ведь царевна эта — я».
Тут она, взмахнув крылами,
Полетела над волнами
И на берег с высоты
Опустилася в кусты,
Встрепенулась, отряхнулась
И царевной обернулась:
Месяц под косой блестит,
А во лбу звезда горит;
А сама-то величава,
Выступает, будто пава;
А как речь-то говорит,
Словно реченька журчит.

Кто такой герой в общем понимании? Заглянув в толковый словарь Ожигова, то мы там прочитаем несколько определений, но самым первым является такое: «Герой - Человек, совершающий подвиги, необычный по своей храбрости, доблести, самоотверженности». Сразу же в голове возникает образ какого-нибудь телевизионного супермена, человека наделенного суперспособностями или же человека обладающего качествами присущему герою. Например, защитник родины. Мы можем вспомнить парочку героев из литературных произведений. Например - Робин Гуд. Этот персонаж помогал бедным, грабя при этом богатых, которые погрязли в роскоши и думали только о том, как бы побольше денег себе в кармашки засунуть. Либо же три богатыря, яркие сказочные герои которые уже как давно стоят на защите земли русской. Можно взять примеры и из фильмов. Художники так же прибегали к образам каких-либо героев. Или просто создавали героев сами. Жан Луи Давид не раз изображал Наполеона Бонапарта, который был гениальным полководцем и многие ему были верны, даже когда бои начинали заканчиваться не в его пользу.

Одним из моих героев стала Царевна-лебедь из сказки А.С. Пушкина. С данным персонажем меня познакомила моя прабабушка, когда читала мне сказки на ночь. Александр Сергеевич был у нее в приоритете, особенно «Руслан и Людмила». Но лично мне запомнилась другая сказка и другие персонажи. Почему Царевна-лебедь стала моим примером для подражания, моим героем? Стоит вспомнить саму сказку. Когда она, после того, как ее спас царевич Гвидон от когтей Коршуна, который являлся злым чародеем, стала главной помощницей царевича. Благодаря ей у него появился дворец, где он стал жить и править. Она стала Гвидону другом и помощником. Выполняла все его просьбы и мольбы, благодаря которым он воссоединился со своей семьей. Отчего ее можно полноправно считать Хранительницей острова Буяна, где собственно и происходили все события и чудеса. И где мы знакомимся с данной героиней. Это основные качества, которые меня восхищают. Не только в самой Царевне, но и в других людях.

Основной задачей моей декоративной работы «Хранительница острова Буяна» «рассказать» про такого персонажа как Царевна лебедь из сказки А.С. Пушкина, конечно же немного затронув сам сюжет «вырвав» из нее некоторые моменты. С Царевной меня познакомила моя прабабушка, когда читала мне сказки на ночь. Александр Сергеевич был у нее в приоритете, особенно «Руслан и Людмила». Но лично мне запомнилась другая сказка и другие персонажи. Почему Царевна-лебедь стала моим примером для подражания, моим героем? Стоит вспомнить саму сказку. Когда она, после того, как ее

спас царевич Гвидон от когтей Коршуна, который являлся злым чародеем, стала главной помощницей царевича. Благодаря ей у него появился дворец, где он стал жить и править. Она стала Гвидону другом и помощником. Выполняла все его просьбы и мольбы, благодаря которым он воссоединился со своей семьей и обрел свое счастье в конце истории. Отчего ее можно полноправно считать Хранительницей острова Буяна, где собственно и происходили все события и чудеса. И где мы знакомимся с данной героиней. Очарование родной природы, гордая и нежная душевность сказочной девушки-птицы. Тайные чары все же покоренного злого колдовства. Верность и твердость истинной любви. Могущество и вечная сила добра. Все эти черты соединены в чудесный образ, дивный своей немеркнущей свежестью и той особенной величавой красотой, свойственной народным сказам. Это основные качества, которые меня восхищают в данном персонаже.

Дипломная работа представляет собой декоративную композицию – триптих по мотивам произведения А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной Царевне лебеди», где главным персонажем является Царевна лебедь, благодаря которой происходит небольшое знакомство со сказкой. Размеры холстов 150*70 см и два холста 120*60 см. Использовались такой материал как темпера.

В рамках учебного проекта мною разработано учебное задание по теме: «Мой сказочный герой». Дети узнают, кто такой герой, его основные характеристики, каким он может быть. Узнают какие были герои в русских сказках. А так же узнают о понятии декоративная живопись, композиция и разучивают построение орнаментов. Детям предлагается создание своего собственного сказочного героя и его окружения. Используя изученные орнаменты, дети украшают его костюм, делая героя индивидуальным. Учебное задание направлено на изучение персонажей, их характерных черт, составление образа.

Цели и задачи дипломного проекта:

Цели:

- изображение образа Царевны лебедя и сказочных персонажей из сказки А.С. Пушкина;

- создание триптиха;
- изучение колорита для лучшего восприятия всей композиции;
- разработка учебного задания для детей.

Задачи:

- подборка теоретического материала для дипломного проекта и учебного задания;
- разработать структуру учебного задания;
- анализ детских работ по итогам учебного задания;
- представить серии детских работ.

Раздел 1. Декоративная работа «Хранительница острова Буяна». От замысла к воплощению.

- 1.1. Разработка идеи и концепции декоративной работы
- 1.2. Эскизирование
- 1.3. Выполнение декоративной работы в соответствии с замыслом
- 1.4. Представление декоративной работы

1.1. Разработка идеи и концепции декоративной работы

Основной задачей моей декоративной работы «Хранительница острова Буяна» «рассказать» про такого персонажа как Царевна лебедь из сказки А.С. Пушкина, конечно же немного затронув сам сюжет «вырвав» из нее некоторые моменты. С Царевной меня познакомила моя прабабушка, когда читала мне сказки на ночь. Александр Сергеевич был у нее в приоритете, особенно «Руслан и Людмила». Но лично мне запомнилась другая сказка и другие персонажи. Почему Царевна-лебедь стала моим примером для подражания, моим героем? Стоит вспомнить саму сказку. Когда она, после того, как ее спас царевич Гвидон от когтей Коршуна, который являлся злым чародеем, стала главной помощницей царевича. Благодаря ей у него появился дворец, где он стал жить и править. Она стала Гвидону другом и помощником. Выполняла все его просьбы и мольбы, благодаря которым он воссоединился со своей семьей и обрел свое счастье в конце истории. Отчего ее можно полноправно считать Хранительницей острова Буяна, где собственно и происходили все события и чудеса. И где мы знакомимся с данной героиней. Очарование родной природы, гордая и нежная душевность сказочной девушки-птицы. Тайные чары все же покоренного злого колдовства. Верность и твердость истинной любви. Могущество и вечная сила добра. Все эти черты соединены в чудесный образ, дивный своей немеркнувшей свежестью и той особенной величавой красотой, свойственной народным сказам. Это основные качества, которые меня восхищают в данном персонаже.

В начале своей работы я в очередной раз ознакомилась со сказкой и подчеркнула из нее отрывки, которые можно было бы использовать на работе. Отдельных персонажей или какое-то действие. В данном случае, как главный герой представлена Царевна-лебедь. Ее братья – богатыри, которые были показаны в качестве охраны острова бурьяна. Корабли купцов, проплывающих мимо острова, момент борьбы лебедя со злым Коршуном, который был перед знакомством с Царевичем. И, конечно же, сам дивный город, где происходили основные события. Так как город на острове Буяне так же является «ключевым моментом» сказки, с чего собственно и начались чудеса, выполняемые от Царевны лебедя, то пришлось изучить большое количество древних русских городов, как деревянных, так и каменных, но при этом не забывая описание представленное в самой сказке. Перед тем как начать составлять композицию триптиха, сразу же после анализа произведения, я стала искать иллюстрации к сказке образы самой царевны, дворцы, корабли, которые были в те далекие времена. Так же просмотрела различных художников, что мне очень сильно помогло. Но самым главным персонажем является Царевна лебедь, образ которой были рассмотрены в различных иллюстрациях к сказке, фотографии, а так же картины, что так же помогло с цветовым решением.

Дипломная работа представляет собой декоративную композицию - триптих по мотивам произведения А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной Царевне лебеди», где главным персонажем является Царевна лебедь, благодаря которой происходит небольшое знакомство со сказкой.

1.2.Эскизирование.

По ходу изучения различного материала шел процесс эскизирования. Вначале разрабатывалась композиционная схема с помощью небольших набросков и линии. С помощью подобных непроработываемых набросков – вышла к основной композиции. Дальше шел кропотливый и долгий процесс выполнения графического эскиза, где менялись размеры, сама композиция и расположение некоторых персонажей, а так же добавление этих самых некоторых персонажей. После этого шла долгая работа над цветом.

Первый графический эскиз.

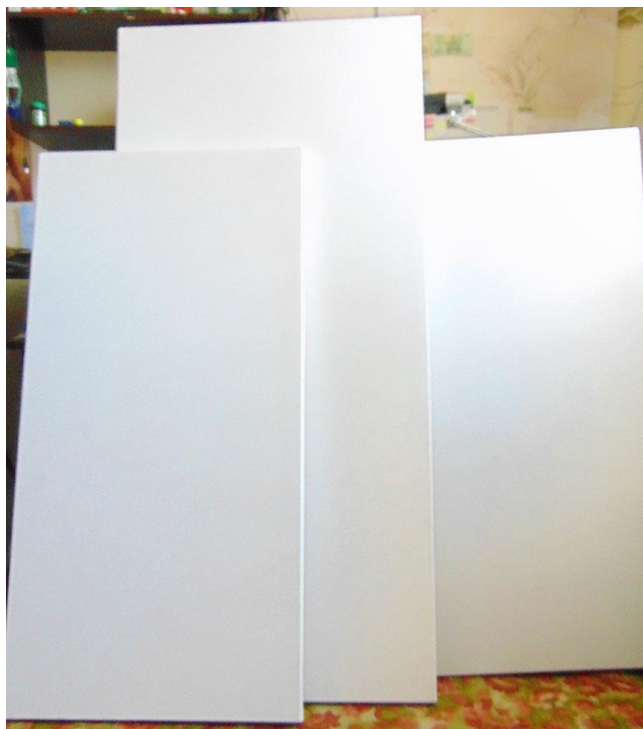

Второй графический эскиз.

Третий графический эскиз

1.2. Выполнение декоративной работы в соответствии с замыслом.

Чистые холсты перед началом работы

Перенос рисунка на холсты.

Начало работы со цветом.

Продолжение работы со цветом.

Раздел 2. «Мой сказочный герой» Учебное задание для детей 7-13 лет (1-4 классы)

2.1. Методическая мотивация учебного задания.

2.2. Структура учебного задания

2.3. Анализ и оценка учебного задания

2.4. Представление детских работ

2.1.Методическая мотивация учебного задания

В рамках учебного проекта мною разработано учебное задание по теме: **«Мой сказочный герой»**. Дети узнают, кто такой герой, его основные характеристики, каким он может быть. Узнают какие были герои в русских сказках. А так же узнают о понятии декоративная живопись, композиция и разучивают построение орнаментов. Детям предлагается создание своего собственного сказочного героя и его окружения. Используя изученные орнаменты, дети украшают его костюм, делая героя индивидуальным. Учебное задание направлено на изучение персонажей, их характерных черт, составление образа.

Учебное задание, состоящее из 5 уроков, предназначено для детей 10-13 лет. Детям дается описание героев, анализируются их качества, делается детализация их формы и одежды, также рассказывается о декоративной живописи и композиции. Далее ученики рисуют своих героев, помещают в свойственное для них окружение. Итогом всех занятий становится полученный нарисованный образ своего собственного героя на основе русских сказок. Основной задачей этого учебного проекта является научить детей составлять образ, с помощью простых приемов декоративной живописи, с целью выявления их характерных черт.

В течении пяти занятий, мы с детьми будем создавать своего героя.. На первом уроке мы будем знакомиться с героями других сказок и зарисовывать своего. Мы должны будем продумать нашего героя, а так же его окружения. Как он будет выглядеть. Кем он будет. Царевичем, богатырем ли или же дурачком. Какой у него будет костюм.

Цель учебного задания - создание образа героя через декоративную живопись.

Задачи:

- выбор сказочного героя и создание фор-эскиза;
- знакомство с декоративной живописью и изучить орнаменты для украшения костюма героя;
- знакомство с основами композиции;
- перенести полученный эскиз на формат;
- создать образ героя через декоративную живопись.

2.2. Структура учебного задания

Разработаны и проведены в МАОУ Лицей №9 «Лидер» следующие уроки:

Урок №1. Кто мой сказочный герой? Знакомство с понятием герой. Определение его основных характеристик и качеств. Преподаватель показывает примеры возможных сказочных героев, беря их из русских сказок, обсуждая с детьми. Ученики, исходя из полученного материала, создают эскиз образа своего героя и его окружение.

Урок №2. Костюм сказочного героя. На уроке дети знакомятся с примерами костюмов различных героев из русских сказок. Составляют свои эскизы и знакомятся с декоративной живописью и ее приемами. Выполняют небольшое ознакомительное упражнение, где дети составляют свои орнаменты, которые будут использовать в пробных эскизах предполагаемых героев, а после в завершённой работе.

Урок №3. Окружение сказочного героя. На уроке дети знакомятся с основами композиции путем простых схем и примеров в живописи в целом. Занимаются поиском для более удачного расположения своего героя на листе и подробнее разрабатывают сюжет и его окружение. Таким образом, дети собрав уже известный материал с прошлых уроков, создают окончательный эскиз.

Урок №4. Образ сказочного героя. На данном уроке дети переносят с уже готового эскиза своего персонажа на формат, уточняя его, и начинают работать гуашью или акварелью.

Урок №5. Образ сказочного героя. На этом уроке дети прорабатывают своих героев, детали его окружение, заканчивая свои работы. В конце урока проходит подведение итогов и обсуждение с детьми полученного результата.

Урока №1.

Тема урока «Кто мой сказочный герой?»

Информативная часть:

Тип урока по целям обучения: Усвоение новых материалов.

По способу проведения: Обучающий, развивающий.

По содержанию: Работа с использованием графических и живописных материалов.

Количество детей: 30 человек.

Возраст: 8-9 лет.

Время: 45 минут.

Содержательная часть:

Цель – выбор сказочного героя и создание фор-эскиза.

Задачи:

- Знакомство с понятием сказочного героя
- Выявление основных качеств и характеристик сказочного героя
- Сделать фор-эскизы своих сказочных героев

Вспомогательная часть

Материалы – бумага, простые карандаши.

ТСО – компьютер, проектор. За неимением этого, все распечатывается.

Наглядные пособия – распечатанные изображения/картинки сказочных героев из русских сказок.

Ход урока

1. Организационная часть: 2 минуты

Подготовка рабочих мест. У каждого ученика должны лежать: от одного, до двух листов бумаги, карандаш, стирательная резинка.

2. Подготовка детей к восприятию нового материала: 10 минут.

Вводная речь. Преподаватель задает наводящие вопросы, которые подводят к теме урока.

Каждому ребенку рассказывали какие-либо сказки. Какие из них вы помните? Какие герои там были? Какими основными характеристиками они обладали и вообще должны обладать?

После наводящих вопросов и выслушивания ответов на них перейти к следующему этапу проведения урока.

3. Объяснение нового материала: 15 минут.

Итак. Давайте поговорим о героях русских сказок и сказаний, героях, которые спасали свою землю, царство, громили злодеев.

Для начала разберем понятие герой.

Мы можем выделить большое количество понятий слову «герой», но в основе них всех лежит то, что герой – это человек исключительной смелости и доблести, совершающий подвиги, необычные по своей храбрости и самоотверженности.

Задача героя — открыть читателю/зрителю окно в мир описываемых событий. В самом начале истории каждому, кто слушает сказку, смотрит спектакль или фильм, предлагается отождествить себя с героем, слиться с ним и посмотреть на вещи его глазами. Для этого необходимо надеть его комбинацией черт, сочетающей как универсальные, так и уникальные качества.

Черты героя произведения можно найти в каждом человеке. Ему присущи всеобщие стремления, такие как желание встретить любовь и понимание, добиться успеха, отстаивать право на жизнь и свободу, отомстить обидчику, восстановить справедливость, найти применение своим силам и способностям.

Наблюдая за тем, что происходит с героем, мы воспринимаем его так, словно в нем есть частичка нас самих. Мы проникаем во внутренний мир героя и начинаем смотреть на мир его глазами. Для того чтобы у нас возникло желание отождествить себя с персонажем, он должен быть привлекательным.

От героя ждут универсальных человеческих чувств и порывов, которые в тот или иной момент испытывает каждый из нас: жажда мести, злоба, страсть, соревновательный азарт, желание защитить свою территорию, патриотизм, идеализм, цинизм или отчаяние.

Но при этом герой — уникальная личность. Он не должен превращаться в безликого робота, лишённого недостатков и абсолютно предсказуемого. В его образе, как в любом настоящем произведении искусства, универсальность должна сочетаться со своеобразием. Нам нужны истории о людях из плоти и крови. Живой персонаж, как и живой человек, не воплощение какой-то одной особенности, а уникальное сочетание множества черт и побуждений, которые могут даже конфликтовать друг с другом, и чем острее конфликт, тем лучше. Герой, разрывающийся между чувствами и долгом, обязательно заинтересует аудиторию. Персонаж, которому не чужды противоречивые импульсы, такие как доверчивость и подозрительность, надежда и отчаяние, более реалистичен и человечен, нежели герой, демонстрирующий какую-то одну сторону личности.

Ведь оба эти персонажа достаточно человечны и за ними интересно наблюдать. Наблюдать, как они становятся героями и как борются со своими пороками. Таких

примеров можно встретить немало в русских сказках. Да и не только в сказках, но и в современных героях комиксов мы можем увидеть тоже самое.

Конечно же у нашего героя должен быть подходящий костюм. Так как у нас идет основа русские сказки, то мы естественно вспоминаем именно русские народные костюмы. Народный костюм является одним из древнейших и массовых видов народного декоративно-прикладного искусства, обладает богатством форм выражения, широтой и глубиной культурных и художественных связей. Костюм представляет собой целостный художественный ансамбль гармонично согласованных предметов одежды, украшений и дополнений, обуви, головного убора, прически и грима. В искусстве традиционного костюма органично соединяются различные виды декоративного творчества и используются разнообразные материалы.

При всём обилии различной одежды, на Руси выделялись несколько основных комплектов русского женского костюма. Это сарафанный комплект (северно-русский) и понёвный комплект (южнорусский, более древний). При этом издавна рубаха всегда была основой женского наряда. Как правило, рубахи были из льна или хлопка, а более дорогие — из шёлка.

Применялись ткани ярких цветов: зелёные, малиновые, лиловые, голубые, розовые и пестрые. Чаще всего: белые, синие и красные.

Другие цвета, встречающиеся в описях Оружейной палаты: алый, белый, белый виноградный, багровый, брусничный, васильковый, вишнёвый, гвоздичный, дымчатый, еребелевый, жаркий, жёлтый, травный, коричный, крапивный, красно-вишнёвый, кирпичный, лазоревый, лимонный, лимонный московской краски, маковый, осинный, огненный, песочный, празелен, рудо-жёлтый, сахарный, серый, соломенный, светло-зелёный, светло-кирпичный, светло-серый, серо-горячий, светло-ценинный, таусинный (тёмно-фиолетовый), тёмно-гвоздичный, тёмно-серый, червчатый, шафранный, ценнинный, чубарый, тёмно-лимонный, тёмно-крапивный, тёмно-багровый.

В качестве украшений используются: пуговицы, нашивки, съёмные воротники-«ожерелья», зарукавья, запоны. Запоны — пряжка, застёжка, кованная, с драгоценными камнями бляха. Зарукавья, запястья — накладные обшлага, род браслета.

4.Задание для практической части: 1 минут.

На первом занятии мы делаем эскизы нашего сказочного героя.

5.Практическая часть: 30 минут.

Дети делают эскизы своих героев на бумаге. Используют выставленные примеры изображений героев и помощь учителя при необходимости.

6.Подведение итогов: 10 минут.

Дети выставляют полученные эскизы. Делятся впечатлениями и некоторые рассказывают осознанном им герое.

7.Задание на дом: 3 минуты.

Дома просмотреть костюмы сказочных героев, их украшения, основные цвета, орнаменты. Принести на следующее занятие акварель, кисточки, непроливайку и плотную бумагу.

Урок №2.

Тема урока «Костюм сказочного героя».

Информативная часть:

Тип урока по целям обучения: Усвоение новых материалов.

По способу проведения: Обучающий, развивающий.

По содержанию: Работа с использованием графических и живописных материалов.

Количество детей: 30 человек.

Возраст: 8-9 лет.

Время: 45 минут.

Содержательная часть:

Цель – Знакомство с декоративной живописью и изучить орнаменты для украшения костюма героя.

Задачи:

- Знакомство с понятием декоративная живопись.
- Выполнить ознакомительное упражнение - составить свои орнаменты.
- Сделать фор-эскизы костюма своего героя.

Вспомогательная часть

Материалы – плотная бумага, акварель, непроливайка, кисточки.

ТСО – компьютер, проектор. За неимением этого, все распечатывается.

Наглядные пособия – распечатанные изображения/картинки костюмов и декоративных орнаментов.

Ход урока

1.Организационная часть: 2 минуты

Подготовка рабочих мест. У каждого ученика должны лежать: от одного, до двух листов плотной бумаги, кисточки, акварель, непроливайка заполненная чистой водой.

2.Подготовка детей к восприятию нового материала, а так же вспоминаем, что проходили на прошлом занятии: 10 минут.

Итак, давайте вспомним кто такой сказочный герой? Какими качествами он обладает? И каким он должен быть по вашему мнению?(дети отвечают на заданные вопросы и преподаватель переходит к основной теме урока).

У любого героя есть свой костюм. Конечно в русских сказках не такой уж и большой выбор, но мы же хотим, чтобы наш герой был особенным и имел особенную одежду. Поэтому сегодня мы изучим декоративную живопись и орнаменты, которые и украсят костюм вашего героя.

3.Объяснение нового материала: 15 минут.

Что такое декоративная живопись? Декоративная живопись - (от латинского слова от decore - украшать) это способ рисования и нанесения изображений на предметы и детали интерьера, стены, мебель, и другие декоративные предметы.

Преподаватель показывает различные примеры из декоративной живописи, а после переходит конкретно к орнаментам

Орнамент от латинского — украшение. С точки зрения западной культуры, откуда и пришло это слово, орнамент не считается самостоятельным художественным

произведением и только иногда он берётся за основу формообразования изделия. Считается, что основной функцией орнамента является декоративная стилизация.

Особенностью орнамента является его плоскостность, обязательная связь с несущей орнамент поверхностью и материалом, при этом выражая конструктивную логику вещи.

По используемым мотивам орнаменты классифицируют как:

— антропоморфный орнамент, где в качестве мотивов применяются женские и мужские стилизованные фигуры или отдельные части тела человека;

— растительный, стилизующий листья, цветы, плоды и пр. (лотос, папирус, пальметта, акант и т. д.);

— геометрический, состоящий из абстрактных форм (точки, прямые, ломаные, зигзагообразные, сетчато-пересекающиеся линии; круги, ромбы, многогранники, звёзды, кресты, спирали; более сложные специфически орнаментальные мотивы — меандр и т. п.);

— зооморфный, или животный, стилизующий фигуры или части фигур реальных или фантастических животных.

Но орнамент все равно связан с материалом самого произведения, формой произведения, масштабом, назначением и образом. При этом, через орнамент передаются такие ощущения как: торжественность и сдержанность, плавность и изящество, спокойствие, легкость, свободное движение или внутреннее напряжение. Можно передать и эмоции.

4.Задание для практической части: 5 минут.

Сегодня мы составляем свои собственные орнаменты, а после набрасаем костюм вашего героя и украсим его ими.

5.Практическая часть: 30 минут.

Дети рисуют орнаменты используя вспомогательную схему и прибегая к помощи преподавателя. После они рисуют предполагаемую одежду, что будет на их герое и разукрашивают и украшают ее.

6.Подведение итогов: 10 минут.

Дети делятся полученным результатом и впечатлением.

7.Задание на дом: 3 минуты.

Потренироваться в создании новых орнаментов. Принести с собой простой карандаш, резинку и листы. Принести наработанные до этого наброски героев и их костюмов.

Урок №3.

Тема урока «Окружение сказочного героя».

Информативная часть:

Тип урока по целям обучения: Усвоение новых материалов.

По способу проведения: Обучающий, развивающий.

По содержанию: Работа с использованием графических и живописных материалов.

Количество детей: 30 человек.

Возраст: 8-9 лет.

Время: 45 минут.

Содержательная часть:

Цель – Познакомиться с основами композиции и составить окончательный эскиз.

Задачи:

- Знакомство с понятием композиция.
- Ознакомиться с основами композиции.
- Сделать конечные эскизы героя и его окружения.

Вспомогательная часть

Материалы – бумага, простой карандаш, резинка.

ТСО – компьютер, проектор. За неимением этого, все распечатывается.

Наглядные пособия – распечатанные изображения/картинки вспомогательных схем по композиции.

Ход урока

1.Организационная часть: 2 минуты

Подготовка рабочих мест. У каждого ученика должны лежать: простые карандаши, стирательные резинки и бумага.

2.Подготовка детей к восприятию нового материала: 5 минут.

Помимо самого героя мы так же будем рисовать его окружение. Каким вы его видите? Что будет его окружать? Какие действия будет совершать ваш герой?

3.Объяснение нового материала: 15 минут.

Композиция (от лат. compositio) означает составление, соединение сочетание различных частей в единое целое в соответствии с какой-либо идеей. В изобразительном искусстве композиция – это построение художественного произведения, обусловленное его содержанием, характером и назначением.

Композиционное начало, подобно стволу дерева, органически связывает корни и ветви изобразительной формы, соподчиняет ее элементы друг другу и целому. Изображать – значит устанавливать отношения между частями, связывать их в единое целое и обобщать.

Рассмотрим несколько законов композиции.

1. Композиция, в переводе, означает составлять, сочинять, поэтому важным ее законом является **целостность**. Целостность выражается таким образом, что предметы на рисунке воспринимаются, как единое целое, ни одна из частей работы не кажется лишней, где нет хаотичности.

2. Важно определить в рисунке **композиционный центр** (смысловой центр), так, чтобы он привлекал внимание, выделял те объекты, которые подразумеваются, как главные, основные.

3. **Контраст.**

Контраст бывает следующих типов:

- Цветовой контраст (светлый-темный). К примеру, цвета черный-белый, черный-красный, всегда будут контрастными, то есть выразительными, и всегда способны выделять главный замысел в рисунке.

- Контраст величин (маленькое-большое). То есть большое на фоне маленького всегда будет более контрастным, чем, например, все предметы на рисунке, имели бы одинаковый размер.

- Смысловой контраст. Например, когда даются сравнения между положительными и отрицательными героями

4. **Статика** – это стояние равновесия и покоя. Например, чем ниже к краю листа изображены предметы на рисунке, тем работа статичнее. И, чем симметричнее предметы на работе, тем она так же статична.

5. **Динамика** – это движение. Чем ассиметричнее расположены объекты на рисунке, тем композиция динамичнее.

Для того, чтобы рисунок смотрелся более выразительно, необходимо начать компоновать предметы на листе твердо-мягким карандашом, при этом, опираясь на знания перспективы, пропорций, теории цвета, главное, не перегружать работу.

Таким образом, мы рассмотрели, основные законы композиции.

Правила, приемы и средства композиции развиваются, обогащаясь творческой практикой новых поколений художников. Те правила и приемы, которые давали возможность художникам добиваться наилучших результатов в передаче явлений действительности, в создании художественного образа, приобретали значение для последующего развития изобразительного искусства.

4. **Задание для практической части: 1 минут.**

Теперь же мы выходим на финишную прямую. Теперь мы собираем воедино все, что узнали и делаем окончательные эскизы нашего сказочного героя.

5. **Практическая часть: 30 минут.**

Дети с помощью вспомогательных средств, предоставленных преподавателем материалам и материалам, которые создали сами, делают эскизы своих героев.

6. **Подведение итогов: 10 минут.**

Выбираем самый лучший вариант из нарисованных учениками, которые в свою очередь рассказывают о том, что хотят увидеть в окружении своего героя.

7. **Задание на дом: 3 минуты.**

Подготовиться к следующему занятию. Принести весь наработанный материал, а так же карандаш, резинку, альбомный лист.

Урок №4.

Тема урока «Образ сказочного героя».

Информативная часть:

Тип урока по целям обучения: Закрепление полученного материала.

По способу проведения: Обучающий, развивающий.

По содержанию: Работа с использованием графических и живописных материалов.

Количество детей: 30 человек.

Возраст: 8-9 лет.

Время: 45 минут.

Содержательная часть:

Цель – Перенести полученный эскиз на формат.

Задачи:

- Перенести эскизы на чистовик.
- Проработка деталей.

Вспомогательная часть

Материалы – бумага, простой карандаш, резинка.

ТСО – компьютер, проектор. .

Наглядные пособия – распечатанные изображения/картинки сказочных персонажей.

Ход урока

1.Организационная часть: 2 минуты

Подготовка рабочих мест. У каждого ученика должны лежать: простые карандаши, стирательные резинки и альбомный лист бумаги.

2.Вводная часть: 5 минут.

Сегодня мы с вами переносим составленный нами эскиз на альбомные листы. А так же прорабатываем детали.

3.Объяснение нового материала: 3 минуты.

Сейчас мы берем простые карандаши и переносим наши эскизы на альбомный лист. Прорисовываем детали. Обязательно используем все материалы, которые мы уже прошли.

4.Задание для практической части: 2 минуты.

Переносим эскиз.

5.Практическая часть: 30 минут.

Дети переносят эскизы на альбомный лист. Используют наработанный на прошлых занятиях материал, а так же помощь преподавателя.

6.Подведение итогов: 5 минут.

Дети выставляют получившиеся работы. Учитель смотрит работы, выявляет ошибки.

7.Домашнее задание: 3 минуты.

Принести на следующее занятие акварель, кисти, непроливайку.

Урок №5.

Тема урока «Окружение сказочного героя»

Информативная часть:

Тип урока по целям обучения: Закрепление полученных материалов.

По способу проведения: Обучающий, развивающий.

По содержанию: Работа с использованием графических и живописных материалов.

Количество детей: 30 человек.

Возраст: 8-9 лет.

Время: 45 минут.

Содержательная часть:

Цель – Создать образ героя через декоративную живопись.

Задачи:

- Проработка деталей.
- Работа с цветом.
- Завершение рисунка.

Вспомогательная часть

Материалы – бумага, акварель, кисти, непроливайка.

ТСО – компьютер, проектор.

Наглядные пособия – распечатанные изображения/картинки сказочных персонажей.

Ход урока

1.Организационная часть: 2 минуты

Подготовка рабочих мест. У каждого ученика должны лежать: акварель, кисти, непроливайка с водой и альбомный лист бумаги, на котором перенесен эскиз.

2.Вводная часть: 5 минут.

Сегодня мы с вами заканчиваем переносить эскиз и переходим на работу с цветом. А так же заканчиваем наш рисунок.

3.Объяснение нового материала: 3 минуты.

Сейчас мы берем кисточки, открываем краски и используя наработанный уже нами материал, оживляем наш рисунок цветом.

4.Задание для практической части: 2 минуты.

Заканчиваем рисунок.

5.Практическая часть: 30 минут.

Дети работают с цветом, прорабатывают детали. Используют наработанный на прошлых занятиях материал, а так же помощь преподавателя.

6.Подведение итогов: 5 минут.

Дети выставляют готовые работы на общий просмотр. Определяют вместе с учителем наиболее удавшуюся работу (более точно выявленные характерные черты для сказочного героя, аккуратность при выполнении работы).

7.Домашнее задание: 1 минуты.

Закрепление пройденного материала.

2.3. Анализ и оценка учебного задания.

Первая неделя практики.

26.04.2017 – Созвонились с директором Лицея № 9 Ириной Геннадьевной, договорились, чтобы приехать группой, узнать расписание, посмотреть классы, познакомиться с классными руководителями и классами.

27.04.2017 – Занималась подготовкой к урокам. Поиск вспомогательной литературы.

28.04.2017 – Посетили группой Лицей №9. Познакомились с директором лицея. Нас распределили по руководителям и классам. Познакомилась со своим руководителем Любовью Александровной, а так же с классом, у которого проведу свои уроки – 2 «г». Обговорили с руководителем план нашего сотрудничества и, сверившись с расписанием класса, обговорили дни моего посещения. А так же сделала заявку на необходимые материалы к уроку.

Вторая неделя практики.

2.05.2017 – Группой посетили лицей и помогали расписывать трафареты животных красками. В этот же день, после посещения лицея, я подготавливалась к первому уроку «Мой сказочный герой». Сделала ознакомительную презентацию с изображением русских сказочных героев. Прошлась по материалам, еще раз прочла сказки, где упоминались описываемые мной герои.

3.05.2017 – Первый урок «Кто мой сказочный герой?». Перед началом урока познакомилась с учениками. Проверила все ли, что было необходимо у них лежит на столах. Проверила работу доски. К сожалению, с техникой незаладилось изначально, поэтому пришлось использовать заранее заготовленные распечатки картинок. Расспросила детей о том, что они знают о героях, какие признаки их отличают от других людей. Расспросила про русских сказочных героев. Какие им были известны. После того, как я им немного помогла с определением «герой», объяснила им задачу сегодняшнего урока – придумать своего собственного сказочного героя. Получив ответ на возникшие вопросы дети приступили к выполнению задания. Во время всего урока помогала им, если же они не знали, кого нарисовать задавала наводящие вопросы, после которых они приступали к выполнению. В конце урока провели итоги урока и некоторые дети выставили свои работы и рассказали о своих героях.

После урока покрыли с согруппниками лаком трафареты животных, которые высохли за прошлый день и ночь.

4.05.2017 – Посетила урок другого практиканта.

5.05.2017 – Анализ проведенного мной урока. Разбор ошибок.

Третья неделя практики.

10.05.2017 – Подготовка ко второму уроку. Изучение темы. На этот раз, зная, что с техникой будут проблемы – сделала распечатки необходимого материала.

11.05.2017 – Второй урок «Костюм сказочного героя». В начале урока вспомнили то, что проходили на прошлом. Вспомнили кто такой герой, его характеристики. Задавала наводящие вопросы, ответы на которые привели к теме сегодняшнего урока – костюм сказочного героя. Поговорили о том, каким этот костюм должен быть и как его декорировать. Перешли к теме декоративная живопись и выполнили небольшое задание – составили свой орнамент. После этого перешли к разработке костюмов персонажей. Весь урок помогала ученикам и отвечала на их вопросы. В конце урока провели итоги, а так же кратко рассказала, что будем делать на следующем уроке и что необходимо принести.

Ташкулова Согдиана «Супермен»

12.05.2017 – Анализ проведенного мною урока. Разбор ошибок.

Четвертая неделя практики.

15.05.2017 – Подготовка к третьему уроку. Посещение библиотеки за необходимым материалом.

16.05.2017 – Продолжение подготовки к третьему и четвертому уроку. Повторила необходимый материал, распечатала понятные для детей схем и иллюстрации.

17.05.2017 – Третий урок «Окружение сказочного героя». На данном уроке, при помощи наглядного материала, попробовала объяснить детям 2-ого класса, что такое композиция понятным им языком. Изучили плановость – выполнив простое практическое задание. После этого вновь вспомнили темы прошлых уроков и, используя весь собранный нами материал, стали продумывать на листе композицию – где находится герой и что он делает. В конце занятия те, кто захотел, рассказали о выдуманном сюжете.

18.05.2017 – Четвертый урок «Образ сказочного героя». Вначале урока вспомнили пройденный нами материал. Вспомнили кто такой герой. Его характеристики, которые делают его героем. Вспомнили, что такое композиция и плановость. Приступили к

переносу эскизов, что были на прошлом занятии, на формат. В течение всего урока помогала детям и отвечала на возникающие вопросы.

19.05.2017 – Анализ проведенных уроков. Разбор ошибок.

Пятая неделя практики.

22.05.2017 – Подготовка к процентовке

23.05.2017 – Процентовка

24.05.2017 – Подготовка к заключительному занятию.

25.05.2017 – Итоговое занятие заключалось в том, что мы с учениками заканчивали то, что не успели на прошлом занятии, а после подводили итоги. Дети по желанию рассказывали выдуманные ими истории, рассказывали о своих героях, что они умеют делать и что они делали на изображенных ими иллюстрациях. Подвели итоги. Дети рассказали о своих впечатлениях после проведенных мною уроков.

Хованская Таисия «Ярик-спасатель»

26.05.2017 – Помощь в оформлении стенда на последний звонок.

Шестая неделя практики.

29.05.2017 – Анализ всех пяти проведенных мною уроков. Вывод.

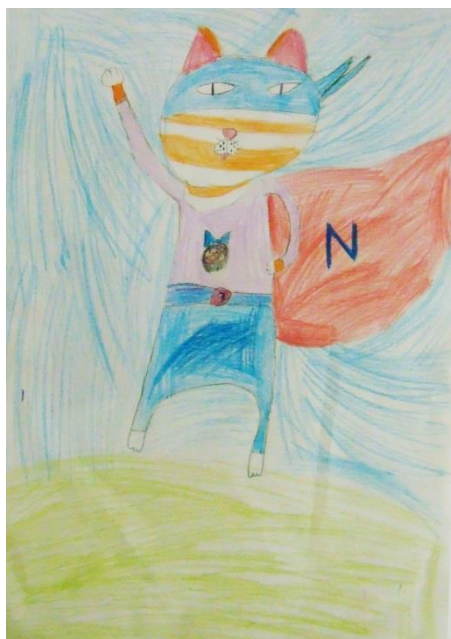
30.05.2017 – Консультация с руководителем по поводу уроков.

31.05.2017 – Редактирование отчета.

1.06.2017 – Оформление отчета.

2.06.2017 – Оформление работ.

2.4. Представление детских работ

Вороникова Лера «Котик-электроник»

Хованская Таисия «Ярик-спасатель»

Ташкулова Согдиана «Супермен»

Заключение.

Кто такой герой в общем понимании? Заглянув в толковый словарь Ожигова, то мы там прочитаем несколько определений, но самым первым является такое: «Герой - Человек, совершающий подвиги, необычный по своей храбрости, доблести, самоотверженности». Сразу же в голове возникает образ какого-нибудь телевизионного супермена, человека наделенного суперспособностями или же человека обладающего качествами присущему герою. Например, защитник родины. Мы можем вспомнить парочку героев из литературных произведений. Например - Робин Гуд. Этот персонаж помогал бедным, грабя при этом богатых, которые погрязли в роскоши и думали только о том, как бы побольше денег себе в кармашки засунуть. Либо же три богатыря, яркие сказочные герои которые уже как давно стоят на защите земли русской. Можно взять примеры и из фильмов. Художники так же прибегали к образам каких-либо героев. Или просто создавали героев сами. Жан Луи Давид не раз изображал Наполеона Бонапарта, который был гениальным полководцем и многие ему были верны, даже когда бои начинали заканчиваться не в его пользу.

Одним из моих героев стала Царевна-лебедь из сказки А.С. Пушкина. С данным персонажем меня познакомила моя прабабушка, когда читала мне сказки на ночь. Александр Сергеевич был у нее в приоритете, особенно «Руслан и Людмила». Но лично мне запомнилась другая сказка и другие персонажи. Почему Царевна-лебедь стала моим примером для подражания, моим героем? Стоит вспомнить саму сказку. Когда она, после того, как ее спас царевич Гвидон от когтей Коршуна, который являлся злым чародеем, стала главной помощницей царевича. Благодаря ей у него появился дворец, где он стал жить и править. Она стала Гвидону другом и помощником. Выполняла все его просьбы и мольбы, благодаря которым он воссоединился со своей семьей. Отчего ее можно полноправно считать Хранительницей острова Буяна, где собственно и происходили все события и чудеса. И где мы знакомимся с данной героиней. Это основные качества, которые меня восхищают. Не только в самой Царевне, но и в других людях.

Основной задачей дипломной работы «Хранительница острова Бурьяна» было создание декоративной работы - триптиха по сказке А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане».

В рамках учебного проекта мною разработано учебное задание по теме: «Мой сказочный герой». Дети узнают, кто такой герой, его основные характеристики, каким он может быть. Узнают какие были герои в русских сказках. А так же узнают о понятии декоративная живопись, композиция и разучивают построение орнаментов. Детям предлагается создание своего собственного сказочного героя и его окружения. Используя изученные орнаменты, дети украшают его костюм, делая героя индивидуальным. Учебное задание направлено на изучение персонажей, их характерных черт, составление образа. Все предоставленные ели и задачи по моему мнению были выполнены.

Библиографический список.

- Учебно-методическое пособие «Преддипломная подготовка» Ампилогов О.К. Красноярск «СФУ» 2012.
- Учебно-методическое пособие «Теория и методика преподавания изобразительно искусства» Вотякова Е.Е. Красноярск «СФУ» 2012
- «Педагогическая практика по изобразительной деятельности: методические рекомендации для студентов педвуза» И. Н. Карнаева. Бийск, Бийский педагогический гос. университет им. В. М. Шукшина, 2000
- Сокольникова Н.М./ Изобразительное искусство. Основы композиции. Учебник для учащихся 5-8 классов. В 4-х ч. Часть 3.
- Капица Ф. С., Колядич Т. М. Русский детский фольклор: Учебное пособие для студентов вузов. — М.: ФЛИНТА: Наука, 2002.
- Ноэль Б.Л. Декоративная живопись / Б.Л. Ноэль. - М., 2004. - 223 с.

Министерство образование и науки РФ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
Высшего профессионального образования
Сибирский федеральный университет
Институт архитектуры и дизайна
Кафедра «Рисунок, живопись и скульптура»
Специальность 44.03.01.29 «Изобразительное искусство»
Специализация «Декоративная живопись»

«Хранительница острова Буяна»
**Изображение Царевны лебедя и других персонажей из сказки А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане,
о сыне его славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной Царевне лебеди»**

- 1. Декоративная работа**
- 2. Учебное задание для детей 7-13 лет**

Текстовая часть дипломного проекта

Дипломник: Корникова Ксения Александровна АФ13-31
Руководитель: профессор Карепов Г.Е.

Красноярск, 2017

