

Министерство образования и науки Российской Федерации
Сибирский федеральный университет
Институт архитектуры и дизайна
Кафедра «Рисунок, живопись и скульптура»
Направление 44.03.01 Педагогическое образование
Профиль 44.03.01.29 Изобразительное искусство
Бакалавриат

«Интервью:»

Великое материнство или вечное изгнание в формате графического рассказа

Красноярск, 2018

Министерство образования и науки Российской Федерации
Сибирский федеральный университет
Институт архитектуры и дизайна
Кафедра «Рисунок, живопись и скульптура»
Направление 44.03.01 Педагогическое образование
Профиль 44.03.01.29 Изобразительное искусство
Бакалавриат

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

«Интервью:»

Великое материнство или вечное изгнание в формате графического рассказа

- 1. Графический проект «Интервью:»**
- 2. Учебное задание для детей 10-12 лет (5-6 классы)**

Дипломник: Качанова К.В., ст.гр. АФ14-31Б
Руководитель: профессор Ампилогов О.К.

Красноярск, 2018

Содержание

Введение

Концепция темы «Интервью:»

Раздел 1. Графический проект «Интервью:»

От замысла к воплощению:

- 1.1 Концепция темы «Интервью:»
- 1.2 История возникновения иллюстрации в изобразительном искусстве
- 1.3 Дневник. Выполнение графического проекта поэтапно

Раздел 2. Учебное задание для детей 10-12 лет (5-6 классы)

- 2.1 Методическая мотивация учебного задания
- 2.2 Структура учебного задания
- 2.3 Анализ и оценка результата учебного задания
- 2.4 Работы учеников

Заключение

Библиографический список

Введение

Литература и изобразительное искусство с давних пор шли рука об руку, и из этого симбиоза часто рождались и рождаются удивительные вещи: графические романы, комиксы, прекрасно иллюстрированные книги, журналы. Я думаю, в современном меняющемся мире важно уметь создавать и осмысливать новое, поэтому предлагаю вместе со мной окунуться в мир рассказов и сказок, реальных событий и вымышленных историй, которые накладываются на визуальные образы изобразительных поэм. Рассказывая реальную историю, которая имеет место быть в наше время, я хочу также привлечь внимание к актуальным событиям и проблемам нашего общества. Поиск ответа на вопрос о положении женщины в современном обществе является основной темой моего проекта.

В рамках учебного проекта разработано учебное задание для детей 10-12 лет (5-6 классы) на тему «Волшебная повесть «Чёрная курица, или подземные жители». Дети знакомятся с фрагментами волшебной повести Антония Погорельского «Чёрная курица, или подземные жители», учатся творчески размышлять над художественными произведениями, создавать образы на основе прочитанного. На уроках дети знакомятся с понятиями «книжная графика», «эскиз», «иллюстрация» и технологией их исполнения. Воплощают образ своего сюжета в виде графической иллюстрации с помощью туши, кисти, пера. В процессе выполнения учебного задания у ребёнка формируется способность лучше понимать художественный язык и язык изобразительного искусства.

Предлагая детям выполнить иллюстрации к волшебной повести Антония Погорельского «Чёрная курица, или подземные жители», я рассчитываю, что у них появится интерес к изображению своих мыслей, чувств, а также умение передавать их в качестве опыта остальным людям, используя иллюстрацию как средство выражения своего видения мира. Я выбрала это произведение, так как в нём хорошо переплетаются реальные, волшебные и приключенческие мотивы, которые, во-первых, дадут простор детской фантазии и творчеству, а во-вторых, помогут найти тот баланс реального и волшебного, который необходим в этом возрасте. Также это произведение часто включают в список литературы для чтения, так что, я думаю, детям будет интересно взаимодействие литературы и изобразительного искусства, когда урок не остаётся просто уроком, а продолжается и переплетается в других искусствах, а также и в самой жизни далее.

Мой учебный проект построен на связи литературы, графики, книжной графики и дизайна. Итогом занятий будет являться книга – общий проект, который дети коллективно оформят и который поможет им лучше понимать друг друга, а также обучит умению взаимодействия и работы в коллективе.

Я думаю, детям должно быть интересно это задание, так как на уроках мы затронем множество интересных тем, таких как композиция книги, различные графические фактуры, приёмы в графических иллюстрациях и прочее. Они узнают много нового про композицию в иллюстрации и о том, как при помощи всех этих знаний выразить себя и свои мысли, используя при этом в качестве вдохновения текст.

Выполняя это задание, дети откроют для себя новые горизонты в иллюстративном искусстве, а также овладеют навыками и способностями, которые помогут им в будущем лучше изображать свои мысли и отношение к миру. Это поспособствует развитию воображения, навыков художественного вкуса, а также пробудит их интерес к связи различных искусств в мире.

Раздел 1. Графический проект «Интервью:»

От замысла к воплощению:

- 1.1 Концепция темы «Интервью:»
- 1.2 История возникновения иллюстрации в изобразительном искусстве
- 1.3 Дневник. Выполнение графического проекта поэтапно

1.1 Концепция темы «Интервью:»

Уникальность моего проекта заключается в совмещении нескольких графических техник и приёмов, с помощью которых я пытаюсь выразить изобразительный контекст и настроение невымышленной истории. Основа моего проекта – интервью. Это рассказы двух женщин, смотрящих на одну и ту же проблему с разных сторон. Формат, с помощью которого я хочу рассказать эту историю, - не что иное, как графический рассказ. Художественные образы, благодаря которым раскрывается полнота литературных описаний, могут являться самостоятельными изобразительными произведениями, а могут быть частью общей повествовательной линии, рассказа. Исключительность каждой изобразительной единицы поддерживается общим настроением и наоборот, а формат графической серии даёт чувство целостности как произведения. Я считаю, что иллюстративность по своей форме очень увлекательна: она одновременно несёт в себе некую информацию и является обособленным произведением. Графические материалы полны возможностей и вариаций, что позволяет мне наиболее глубоко использовать графику как средство изобразительного выражения.

Тема о правах женщин в обществе не нова и обсуждается не один десяток лет, однако сейчас стоит особенно остро. Мне эта тема интересна в первую очередь потому что я женщина и чувствую потребность и эмпатию по отношению к другим женщинам. Рассказ, на основе которого сделан мой проект, написала моя подруга – она ездила в Египет и брала интервью у двух женщин: сирийки и египтянки. Меня же эта история вдохновила на создание графических иллюстраций по мотивам этого рассказа.

Я думаю, основой моего проекта является сопереживание, исследование тех эмоций, которые испытывают женщины, находясь под общественным давлением. Также мне бы хотелось поднять эту проблему, вынести её на свет – что чувствует женщина, основная роль которой сводится к воспроизведению потомства? Мне кажется интересным это сравнение контрастов – где Египет и где мы, так ли много различий? Но всё-таки мы понимаем этих женщин? Эти и другие вопросы я хотела бы задать с помощью этого проекта.

1.2 История возникновения иллюстрации в изобразительном искусстве

История возникновения иллюстрации как одного из жанров изобразительного искусства крайне стара и неоднозначна, потому как достаточно долгое время книжная иллюстрация воспринималась как неотъемлемое дополнение текста. В Древнем Египте иллюстрациями обрамлялись гимны и заклинания, написанные на папирусах. На сегодняшний день их, к сожалению, осталось совсем немного, но наиболее яркими примерами сохранившихся античных образцов являются рисунки в «Илиаде» и «Энеиде», а также в византийских и средневековых рукописях (рис.1).

Рисунок 1. Рукопись «Илиады» V века

В Древней Руси уже в XI веке создавались иллюстрации к рукописным книгам («Остромирово евангелие», «Изборник Святослава»). Они были цветными, украшались золотом, исполнялись тонко. Такие книги делались в одном экземпляре, высоко ценились и стоили очень дорого. Они были недоступны людям, имевшим ограниченные средства, а потребность в книге становилась все более и более насущной. И тогда возникла мысль о печатной книге.

Важную роль в истории развития иллюстрации сыграл период с XIV по XV век, характеризующийся изобретением книгопечатания в Европе. В середине XV века И. Гутенберг в Германии разрабатывает новый способ печатания. Он создает металлические наборные литеры (буквы), из которых набирались слова, строки. До конца XVIII века книгопечатание не подвергалось существенному изменению, но воспроизведение иллюстраций стало более совершенным. Их стали печатать с гравированной металлической доски. Процесс печати осуществлялся путем прижимания бумаги к доске, на которую уже была нанесена иллюстрация путем гравировки. Доски смазывались черной краской, поэтому отпечаток иллюстрации, остававшийся на бумаге, был таким же черными, как и сам текст.

В XVIII веке книжная иллюстрация принимает несколько иные формы, и наибольшей популярностью начинает пользоваться виньетка (франц. vignette) – композиционно завершенное графическое изображение небольшого размера, носящее орнаментальный, предметный или сюжетно-тематический характер. Зачастую винюетки использовались в качестве визуальной метафоры или аллегии и размещались на титульных листах, на начальных и последних страницах (рис.2). В этот же период времени широкое распространение получает процесс создания цветных гравюр, путем раскрашивания красками от руки.

Рисунок 2. Типичная для XVIII века страница с виньеткой, выполненной гравюрой на меди

Когда в 1837 году была изобретена фотография, характер исполнения иллюстраций кардинально изменился: теперь он был непосредственно связан с фотомеханическими процессами. На основе этих процессов были найдены новые способы получения книжных иллюстраций: цинкография (штриховой рисунок на цинковой доске), автотипия (воспроизведение рисунков полутонами) и трехцветная печать (воспроизведение цветных иллюстраций).

XIX век был окрещен современниками «эпохой иллюстрированной книги», потому как именно в этот временной отрезок в оформлении литературных произведений начали использоваться декоративные элементы, а сама иллюстрация была не просто неразрывно связана с текстом, но и представляла собой вполне реалистичную картинку. Ощутимый вклад в создание и развитие книжной иллюстрации начала XX века внесли художники объединения «Мир искусства» А.Н. Бенуа, Л.С. Бакст, Е.Е. Лансере, И.Я. Билибин, М.В. Добужинский и другие (рис.3). Благодаря этим выдающимся художникам книжная иллюстрация стала не просто неотъемлемой составляющей литературного произведения, но и выделилась как самостоятельный вид изобразительного искусства. Историю книжной иллюстрации нельзя рассматривать как прямой и последовательный путь художественного совершенствования.

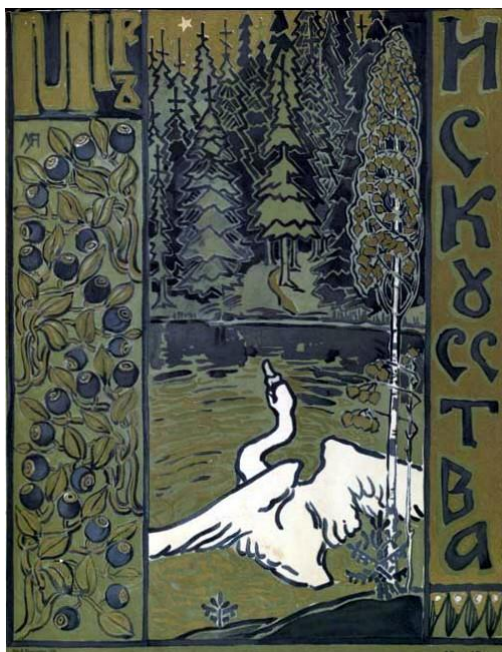

Рисунок 3. Художница Е. Д. Поленова, дизайн обложки журнала "Мир искусства", 1899

В ней были моменты, когда создавались шедевры, но были и периоды упадка, утраты художественного мастерства.

Первой же иллюстрированной детской книгой в России был знаменитый «Букварь» Кариона Истомина, целиком вместе с текстом гравированный на меди Леонтием Буниным, вышедший в Москве в 1692 и 1694 годах. В нем имелись прекрасные рисунки, которые сопровождали текст. Каждой букве отводилась отдельная страница, вверху которой помещалось изображение буквы в виде людей, стоящих в разных позах (отсюда название «Лицевой букварь») (рис.4).

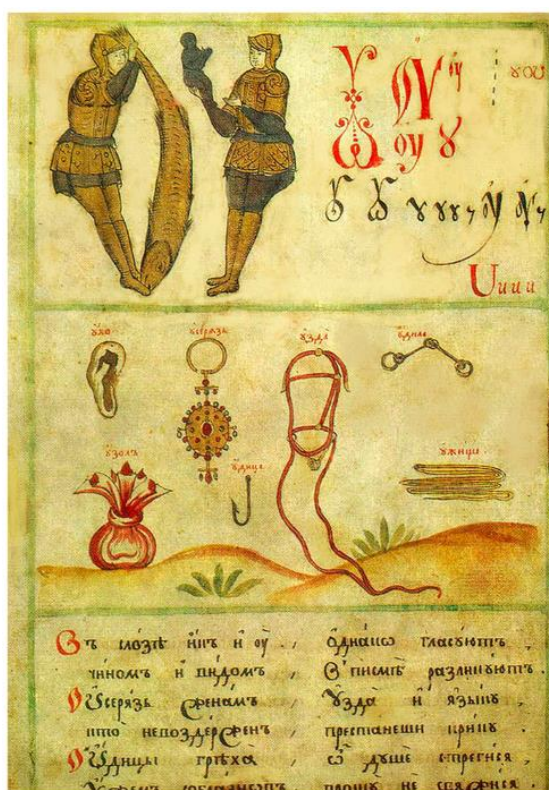

Рисунок 4. Букварь Кариона Истомина - первая иллюстрированная русская азбука, 1694 г.

Листы букваря были украшены изображениями людей, животных, растений, построек, предметов быта. Среди них можно было увидеть историка, держащего в руках раскрытую книгу и чернильницу, звездочета со зрительной трубой и многое другое. Занимательные и высокохудожественные рисунки должны были заинтересовать учащихся, привлечь их к изучению азбуки. Текст и рисунок были органично слиты, иллюстрации несли познавательную нагрузку (рис 5).

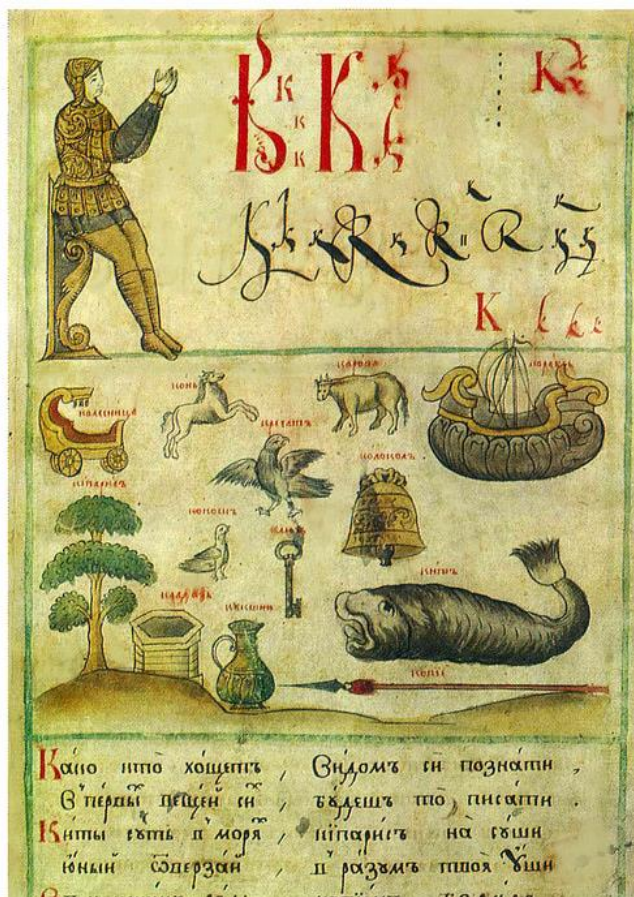

Рисунок 5. Букварь Кариона Истомина - первая иллюстрированная русская азбука, 1694 г.

С изобретением в XIX веке фотомеханического способа печати возросли художественные возможности. Иллюстрации смогли передавать любую живописную или графическую технику (карандаш, перо, акварель, гуашь, масло и др.). Художники получили возможность использовать и комбинировать самые разнообразные художественные материалы. Например, иллюстрации к детской книге «Усатый полосатый» выполнены цветными карандашами, которые наилучшим способом передают мягкую шерстку главного героя – котенка (рис.6).

Рисунок 6. Владимир Лебедев, иллюстрация к книге "Усатый полосатый", 1930.

Таким образом, возникнув еще в Древнем Египте, книжная иллюстрация до сих пор служит книжному делу.

1.3 Дневник. Выполнение графического проекта поэтапно

04.06.18

Сдача отчётов по педагогической и преддипломной практикам. Начало работы над эскизами. Предположительное количество работ - около пяти иллюстраций. Вычитка текста, поиск основных сюжетов.

05.06.18

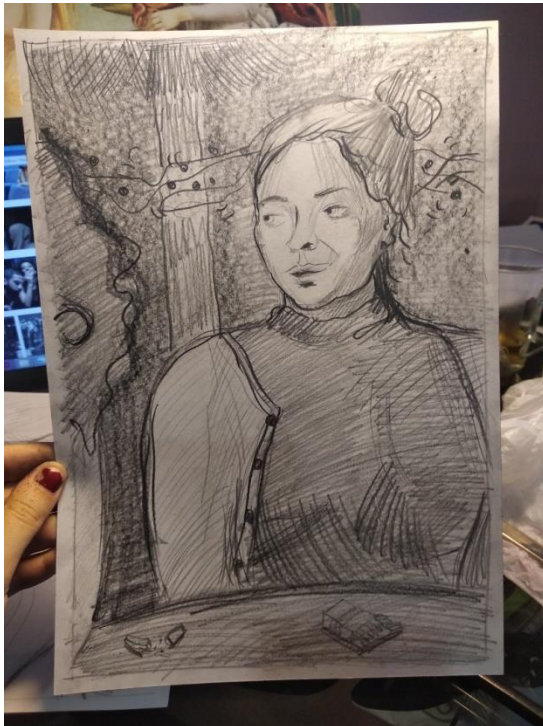
Повторное ознакомление с иллюстрируемым рассказом. Выявление основных сюжетных линий, наиболее важных характеристик героев.

06.06.18

Встреча с дипломным руководителем. Озвучивание основных концепций. Согласование идей.

07.06.18

Выполнение быстрых зарисовок с целью нахождения пяти основных сюжетов для иллюстрирования.

08.06.18

Продолжение работы над эскизами. Уточнение композиции, продумывание образов.

09.06.18

Продолжение работы над иллюстрациями. Уточнение количества работ. После консультации с дипломным руководителем сошлись во мнении, что оптимальное количество работ - пять.

10.06.18

Продолжение работы над эскизами.

11.06.18

Встреча с дипломным руководителем. Обсуждение технических нюансов линогравюры, закупка всех необходимых материалов.

12.06.18

Поиск цветового решения в линогравюре, обдумывание лучшего технического и цветового исполнения. Работа маркерами; в фотошопе.

13.06.18

Решение эскизов в графике чёрным маркером с поиском подходящего цвета.

14.06.18

Процентовка. Согласование работы с руководителями.

15.06.18

Перенос графических эскизов на линолеум. Начало вырезания.

16. 06.18

Продолжение работы над графическим проектом. Начало работы над второй доской.

17.06.18

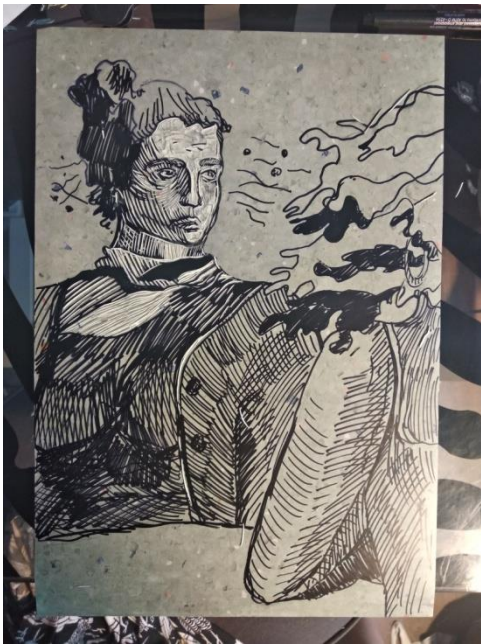
Вырезание досок.

18.06.18

Встреча с дипломным руководителем. Обсуждение процесса работы. Продолжение работы над остальными досками.

19.06.18

Выполнение небольшой работы в картонографии для того, чтобы определить необходимость включения дополнительных эффектов в работы.

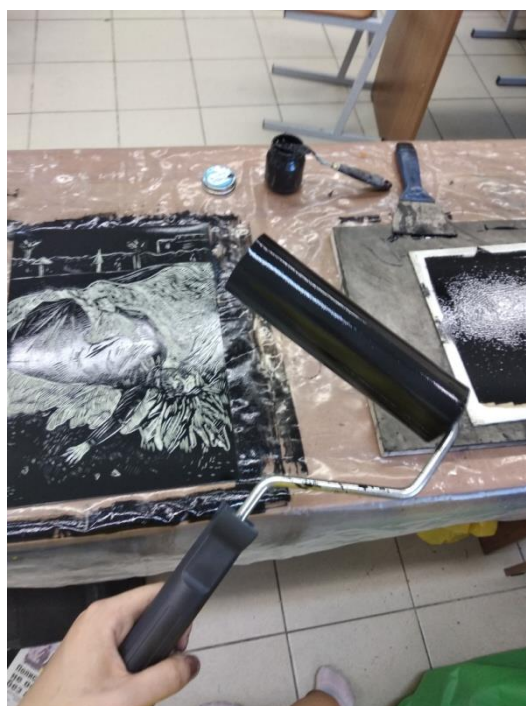
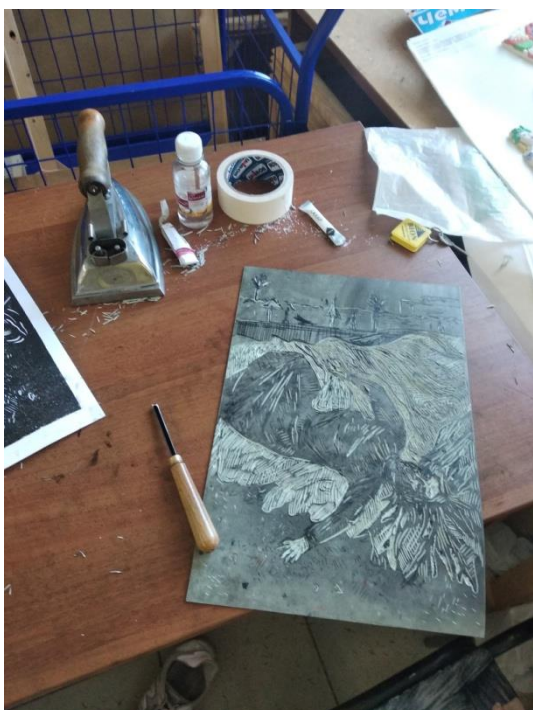

21.06.18

Завершение резьбы, печать.

22.06.18

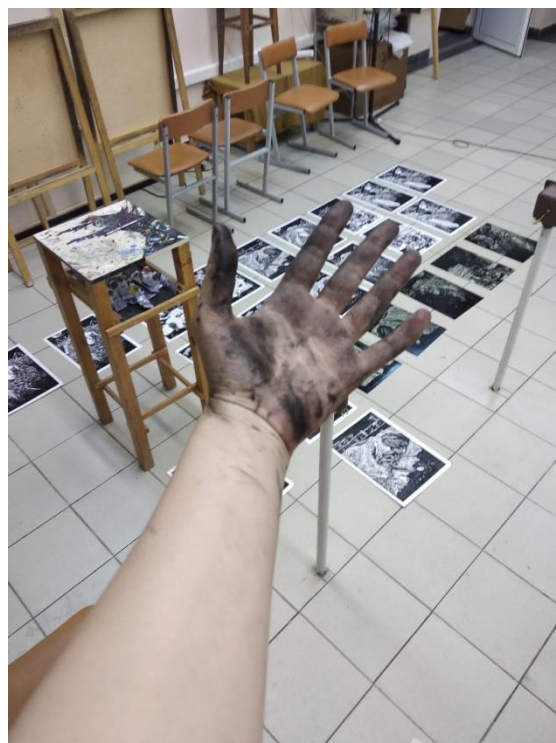
Встреча с дипломным руководителем. Обсуждение работы, печать.

23.06.18

Завершение печати. Выбор лучших оттисков.

24.06.18

Работа над текстовой частью диплома.

25.06.18

Утверждение текстовой части диплома. Обсуждение с руководителем последующей защиты. Оформление дипломной работы, подбор паспарту.

26.06.18

Подготовка к защите диплома. Оформление детских работ, презентации.

27.06.18

Защита дипломного проекта.

Раздел 2. Учебное задание для детей 10-12 (5-6 классы)

2.1 Методическая мотивация учебного задания

2.2 Структура учебного задания

2.3. Анализ и оценка результата учебного задания

2.4. Работы учеников

2.1 Методическая мотивация учебного задания **Волшебная повесть «Чёрная курица, или подземные жители»**

В рамках учебного проекта разработано учебное задание для детей 10-12 лет (5-6 классы) на тему «Волшебная повесть «Чёрная курица, или подземные жители». Дети знакомятся с фрагментами волшебной повести Антония Погорельского «Чёрная курица, или подземные жители», учатся творчески размышлять над художественными произведениями, создавать образы на основе прочитанного. На уроках дети знакомятся с понятиями «книжная графика», «эскиз», «иллюстрация» и технологией их исполнения. Воплощают образ своего сюжета в виде графической иллюстрации с помощью туши, кисти, пера. В процессе выполнения учебного задания у ребёнка формируется способность лучше понимать художественный язык и язык изобразительного искусства.

Структура учебного проекта разработана по принципу поэтапного освоения нового материала. Отправной точкой становится вводный урок овладения новыми знаниями, включающий в себя беседу с учениками и выполнение эскизирования. Последующие уроки сочетают теоретические блоки и самостоятельную творческую деятельность учащихся. Это позволяет ученикам осознанно использовать полученные знания и в практической деятельности закреплять изученный материал.

Часть уроков включает в себя педагогический показ. Правильно используемый педагогом метод демонстрации весьма эффективен для создания творческого настроения в классе: одних детей он ориентирует в огромном потоке мыслей, для других показ разъясняет поставленные учителем задачи, наталкивает на интересные идеи и варианты.

Используются следующие методы: словесные, наглядные, практические. По способу взаимодействия учителя и учеников: объяснительно-иллюстративный, метод совместного творчества. Методы стимулирования и мотивации: создание ситуаций успеха, контроля и самоконтроля.

Информационная часть:

Дата: 25.04.18-05.06.18

Тип урока: графика

Количество учеников: 20 человек

Время: 45 минут

Цели:

Создание графических иллюстраций по мотивам волшебной повести Антония Погорельского «Чёрная курица, или подземные жители».

Задачи:

1. **Познакомить с понятиями «книжная иллюстрация», «эскиз», «графика»,** научить создавать зарисовки и эскизы с передачей художественного образа, сюжета.
2. **Познакомить с некоторыми аспектами композиции** в книжной иллюстрации, научить переносить задуманный образ на бумагу.
3. **Изучение графических фактур.** Изучить различные графические приёмы в книжной иллюстрации.
4. **Создать графические иллюстрации по отрывкам волшебной повести «Чёрная курица, или подземные жители».**
5. **Обучить созданию коллективного проекта, оформлению книги.** (В конце занятий работы клеиваются в единую книгу, дети подписывают авторов-иллюстраторов).

2.2 Структура учебного задания

Урок №1

Содержательная часть

Тема: «Образ сюжета»

Цель: Познакомить с понятием «книжная иллюстрация».

Задачи:

1. Знакомство детей с фрагментами повести «Чёрная курица, или подземные жители».
2. Знакомство с понятиями «книжная иллюстрация», «иллюстрация», «эскиз».
3. Создание эскиза по своему представлению.

Вспомогательная часть

Наглядные пособия: разные иллюстрации к книгам: Оноре де Бальзак «Утраченные иллюзии» (иллюстратор М. Майофис, 1973), Рэй Брэдбери «Канун всех святых» (иллюстратор Джозеф Маньяни, 1972), А. Платонов «Повести, рассказы и сказки» (иллюстратор Г. Новожилов, 1983). Эскизы к разным книжным иллюстрациям: Конашевич В. М. (1888-1963), «Чаепитие. Эскиз книжной иллюстрации» (см. приложения стр.26, стр.27).

Материалы: карандаши различной мягкости, альбом для рисования.

Ход урока

Организационная часть: 1 мин.

Выполняется учителем до начала урока, на доске пишется: «Иллюстрации: волшебная повесть «Чёрная курица, или подземные жители». На доску прикрепляется иллюстративный материал. Заранее нарезаются 20 фрагментов текста, перемешиваются для жребия. Дети готовят рабочие места и материалы для работы.

Вводная часть: 3 мин.

Подготовка детей к восприятию нового материала.

Вступительная беседа: - Здравствуйте, ребята! Несколько следующих уроков мы посвятим оформлению и созданию книги. Наверняка каждому из вас запомнились какие-нибудь картинки из книжек, которые вы когда-либо читали, все они были сделаны художниками. Так вот суть наших с вами занятий будет в том, чтобы на небольшой срок стать художниками-иллюстраторами и оформить свою собственную книгу. А в конце мы с вами выберем трёх лучших иллюстраторов. Какие картинки из каких книг вам запомнились и почему? (Ответы детей.) – Обратите внимание на выставку картинок на доске, все они были сделаны художниками, к ним мы еще обратимся по ходу урока.

Объяснение нового материала: 20 мин.

- Ребята, давайте немного поговорим о том, что такое книжная иллюстрация и о том, как она создается. В книгах, журналах, газетах рядом с текстом мы нередко видим рисунки художников или фотографии. Такие изображения носят название иллюстраций. Слово это происходит от латинского «illustratio» — освещение, наглядное изображение. Их назначение — помочь уяснить то, что сказано в тексте, осветить его содержание, сделать его ясным, наглядным.

Книжная иллюстрация уникальна. В ней изобразительное искусство и литература сливаются воедино, открывая новые грани друг друга. Естественно, что книга своими размерами и своим устройством не может не влиять на особенности иллюстрации.

Размеры страницы ограничивают размеры иллюстраций, их непосредственное соседство с текстом обязывает художника найти гармоническое решение книжного разворота.

Для того чтобы выполнить иллюстрацию, художник сначала должен выполнить ряд подготовительных небольших рисунков, так называемых эскизов.

Эскиз (от фр. esquisse) — это предварительный набросок, фиксирующий замысел художественного произведения, сооружения, механизма или отдельной его части.

Эскиз помогает в поиске идей, а также определиться с конечным образом замысла; обычно эскизов выполняют несколько для того, чтобы выбрать лучший вариант, найти наилучшее композиционное решение.

Художник выполняет книжную иллюстрацию всегда на основе какого-либо сюжета. Для начала он должен почувствовать текст, понять, о чем он написан, мысленно представить себе, где происходит действие.

Образ – визуальный образ, зрительный образ, изображение. Художественный образ – всеобщая категория художественного творчества, форма истолкования и освоения мира с позиции определенного эстетического идеала путем создания эстетически воздействующих объектов. Также любое явление, творчески воссозданное в художественном произведении.

В представлении художника начинается постепенно прорисовываться образ картинки, то есть место действия, погода, если действие происходит на улице. А может быть центром композиции будет какой-то герой, упомянутый в отрывке? Тогда художник представляет его настроение, внешность, какие-то особенности, присущие только ему. Определив для себя сюжет, художник начинает вести поиск конкретного образа на бумаге, делая несколько зарисовок, и в результате среди предполагаемых образов, выявить наиболее точно отвечающий его представлениям и воображению.

Сейчас каждый из вас наугад вытянет какой-то один, свой фрагмент одного и того же произведения, вы прочтаете их про себя, и у вас возникнут в голове разные изображения на основе прочитанного. Выберете те, которые лучше всего отражают суть написанного или те, которые вам больше всего понравились и попытайтесь задержать эти объекты в голове. (Дети читают фрагменты).

Задание на практическую часть: 2 мин.

- Ребята, а сейчас давайте на простой бумаге карандашом произведем поиск образа для наших будущих иллюстраций, попробуем сделать несколько зарисовок. Во время чтения фрагментов у вас возникли какие-то образы, представления. На основе них теперь вам нужно взять карандаш и попробовать сделать несколько эскизов, какие объекты или сцены вы вообразили, однако они должны быть причастны к сути вашего фрагмента. Не увлекайте тщательной прорисовкой деталей, самое главное – выделить основные мысли и темы. На каждый набросок тратьте не более 5 минут.

Практическая (самостоятельная) работа детей: 15 мин.

Во время самостоятельной работы ребят, учитель ходит по рядам, при необходимости оказывает помощь, поясняет, как лучше зарисовать отдельные элементы, отвечает на возникающие вопросы учеников.

Подведение итогов работы: 3 мин.

Просмотр выполненных зарисовок: ребята раскладывают на столе свои работы и вместе с учителем анализируют эскизы, определяя, какие сюжеты отобрать для дальнейшей работы.

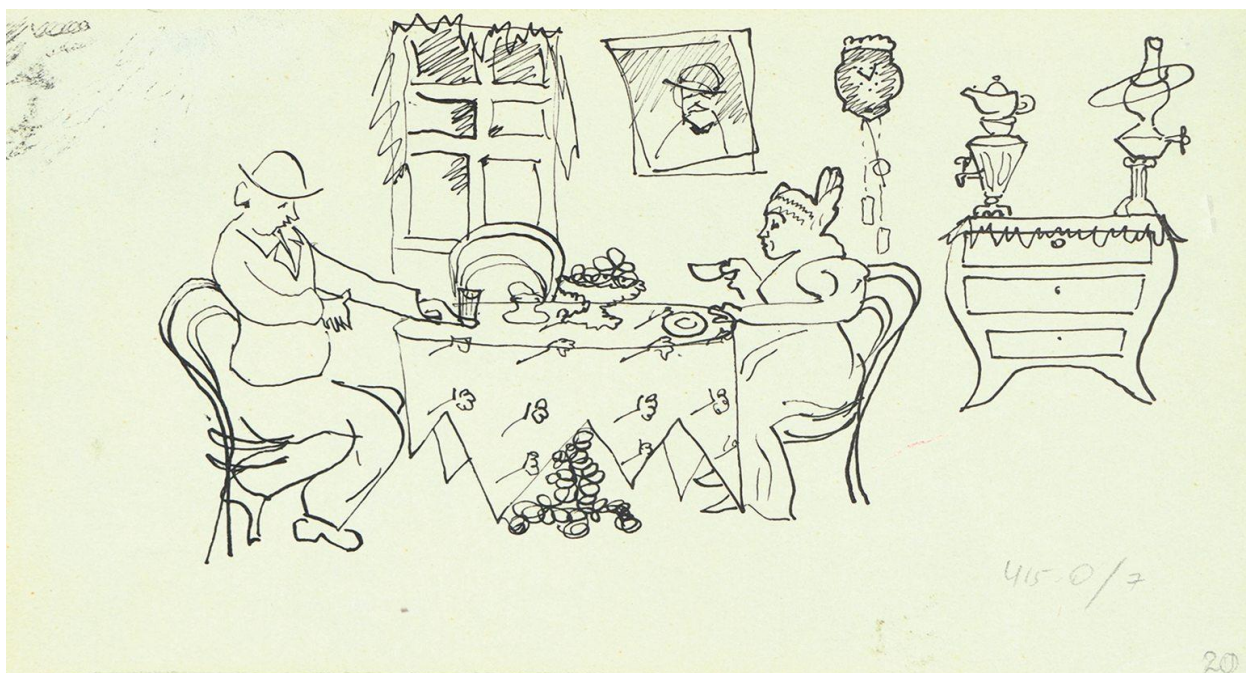
Задание на дом: 1 мин.

На следующий урок принести простые карандаши разной мягкости, альбом для рисования, свой фрагмент текста. Посмотреть дома книги или комиксы, где представлены иллюстрации.

Иллюстрация. Приложение к уроку №1

Оноре де Бальзак «Утраченные иллюзии» (иллюстратор М. Майофис, 1973)

Конашевич В. М. (1888-1963), «Чаепитие. Эскиз книжной иллюстрации»

Иллюстрация. Приложение к уроку №1

А. Платонов «Повести, рассказы и сказки» (иллюстратор Г. Новожилов, 1983)

Рэй Брэдбери «Канун всех святых» (иллюстратор Джозеф Маньяни, 1972)

Урок №2

Содержательная часть

Тема: «Композиционный поиск»

Цель: Знакомство с некоторыми аспектами композиции.

Задачи:

1. Создание эскиза иллюстрации с использованием полученного материала прошлого урока.
2. Знакомство с понятием «композиция», с приёмами контраста и нюанса, движения, ракурса.

Вспомогательная часть

Наглядные пособия: принципы композиции (см. приложение стр.30, 31).

Материалы: карандаши различной мягкости, альбом для рисования, зарисовки с прошлого занятия, фрагмент текста с прошлого занятия.

Ход урока

Организационная часть: 1 мин.

Выполняется учителем до начала урока, на доске пишется: «Композиционный поиск». На доску прикрепляется иллюстративный материал. Дети готовят рабочие места и материалы для работы.

Вводная часть: 3 мин.

Подготовка детей к восприятию нового материала.

Вступительная беседа: - Здравствуйте, ребята! На прошлом уроке мы говорили с вами про книжную графику, разбирали понятия «книжная графика» и «иллюстрация». В конце урока вы делали зарисовки по фрагментам повести. А сегодня мы с вами попытаемся изучить, что такое композиция, как она создается, а также создадим конечные эскизы наших иллюстраций. Учитель задаёт детям вопросы: - Дома вы должны были просмотреть книги с иллюстрациями. Расскажите, какие иллюстрации вам больше всего понравились? Почему? (Ответы детей.)

Объяснение нового материала: 15 мин.

- Хорошо, ребята! А теперь мы с вами поближе познакомимся с тем, что такое композиция, и как художник-иллюстратор её создаёт.

Давайте познакомимся с понятием композиция. Слово «композиция» происходит от латинского «compositio», что означает сочинение, составление, связь. Все эти значения определенным образом присутствуют в современном понимании композиции, поскольку если речь идет о композиции, то всегда имеется в виду некая целостность, наличие сложного строения. Изображение есть продукт графической композиции, зафиксированная авторская мысль.

Учитель начинает объяснять принципы композиции и показывает наглядные примеры (см. приложение стр.31, 32).

Выразительные свойства композиции:

1. Ракурс – изображение фигуры или предмета в сильном перспективном сокращении. Ракурс – это взгляд на предмет с определенного угла.
2. Множественность точек зрения.
3. Контрасты и нюансы. Контраст – основной принцип графики. В качестве контраста может выступать и соразмерность масс. Гладкое противопоставляется фактурному. Цветной контраст – черному и белому.

4. Движение. Оно выступает как сюжетный мотив, позволяющий организовать отдельные части в единое целое, как проекция взгляда человека.
5. Формат. Форматы могут быть абсолютно разными: квадрат, прямоугольник, овал, многоугольник.

Одним из пунктов создания композиции можно считать необходимость создания пространственного напряжения. Например, если вы разместили на всю композицию человека, смотрящего вправо, то нужно оставить немного свободного места именно справа, чтобы ему якобы было куда смотреть. Точно так же с размещением движущихся объектов: они не должны «упираться» в край композиции. Если они в движении – перед ними должно быть пространство «для движения». – Учитель обращает внимание на доску, где прикреплены примеры.

Свободная композиция – это композиция, где не существует границ для объектов. В идеале хорошая свободная композиция – это «вырванный» из реальной жизни момент. Объекты не должны «наткаться» на стороны формата, каким бы он ни был. Если вы изображаете ряд едущих машин, то пусть одни будут показаны полностью, другие – наполовину, потому что они только выезжают из-за границы формата. А третьи машины пусть будут видны только на краешек, для создания ассиметрии – ведь так интереснее! Не бойтесь «обрезать» композицию по краям, посмотрите, что так она не будет выглядеть скучной. Не ограничивайте сюжет вашей работы форматом. Сделайте так, чтобы зритель поверил, что и там, за границами формата, композиция продолжается. – Учитель рисует на доске расположения в формате.

Учитель спрашивает: - Ребята, какие у вас возникли вопросы по поводу композиции? Понятны ли вам принципы построения композиции? (Ответы детей)

Задание на практическую часть: 2 мин.

- Сегодня вы будете с помощью простых карандашей на формате А4 создавать окончательный эскиз для своей иллюстрации, с использованием полученных знаний о композиции, которые мы разбирали на уроке. На прошлом занятии мы рисовали лишь фрагменты, наброски для иллюстрации, а сегодня будем создавать композиционно законченную иллюстрацию, чтобы в дальнейшем выполнить ее в туши. Другими словами, вы собираете все выбранные фрагменты с прошлого урока в единую композицию, наполняете картинку деталями, окружением и всем тем, что будет входить в вашу иллюстрацию. Можете приступать к работе.

Практическая (самостоятельная) работа детей: 20 мин.

Во время самостоятельной работы ребят, учитель ходит по рядам, при необходимости оказывает помощь, отвечает на вопросы детей.

Подведение итогов работы: 5 мин.

Просмотр выполненных работ, обсуждение с детьми процесса урока, подведение итогов.

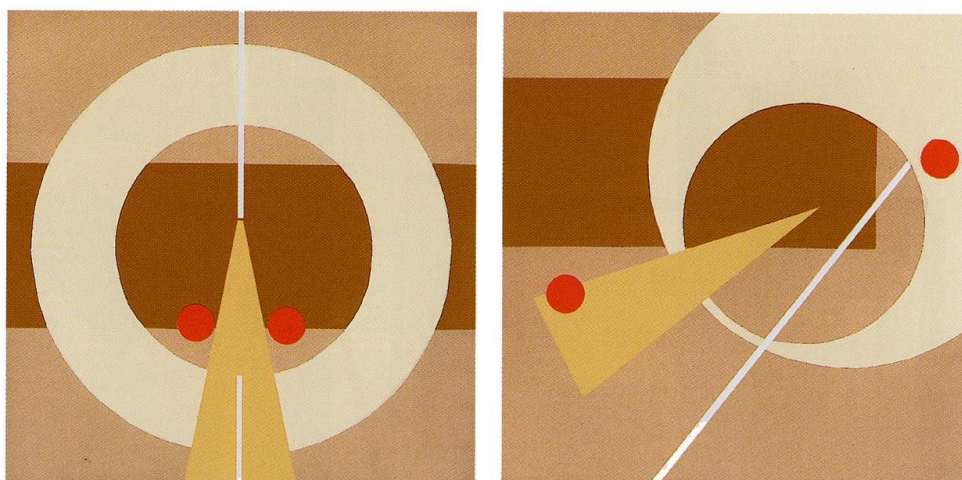
Задание на дом: 1 мин.

Принести: альбом для рисования, тушь, гелиевую ручку, кисть, свой фрагмент текста.

Принципы композиции. Приложение к уроку №2.

Ракурс – изображение фигуры или предмета в сильном перспективном сокращении. Ракурс – это взгляд на предмет с определенного угла.

Симметрия и асимметрия в композиции.

Нюансное сочетание

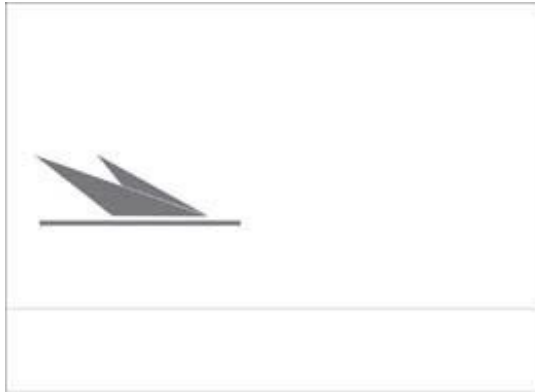

Контрастное сочетание

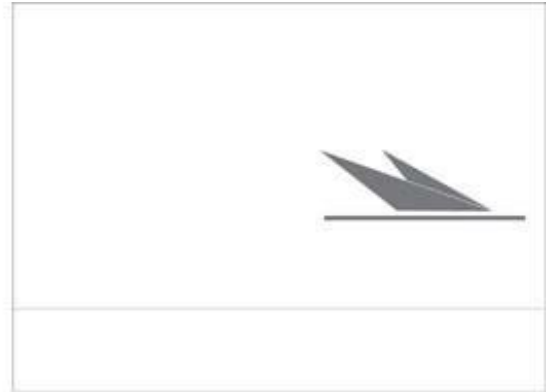

Нюансное и контрастное сочетания.

Принципы композиции. Приложение к уроку №2.

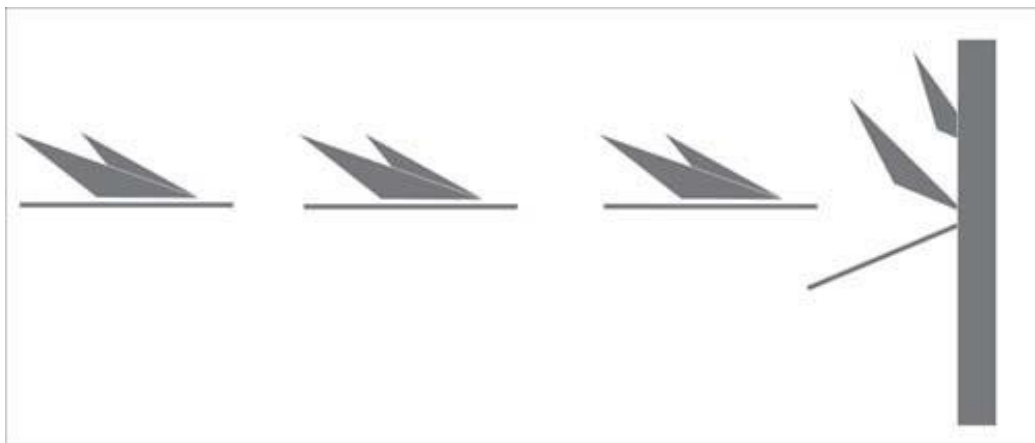

Птичка летит

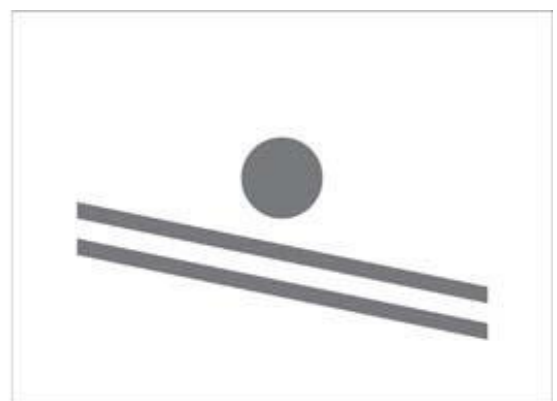
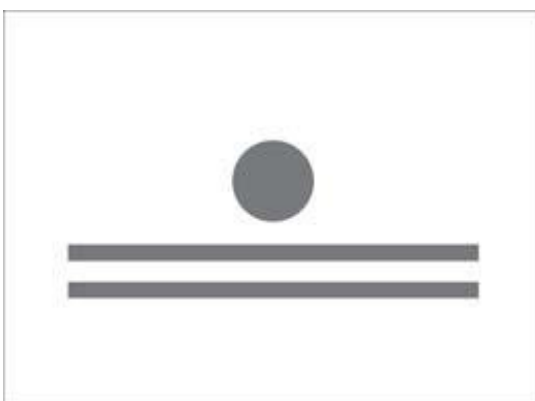

Птичка прилетела

Можно передать движение, оставив свободное пространство перед движущимся объектом, чтобы наше воображение могло продолжить это движение.

Движение можно передать последовательным отображением некоторых моментов этого движения.

Изображение слева выглядит статичным. На картинке справа создается иллюзия движения. Почему? Потому что мы прекрасно знаем из своего опыта, что будет с круглым предметом, если наклонить поверхность, на которой он находится. И воспринимаем этот предмет даже на картинке движущимся.

Урок №3

Содержательная часть

Тема: «Фактура и настроение»

Цель: Изучение графических фактур

Задачи:

1. Знакомство с графическими материалами и инструментами: тушь, гелиевая ручка, кисть.
2. Изучение графических приёмов и фактур.

Вспомогательная часть

Наглядные пособия: разные фактуры в графике (см. приложение стр.34, 35, 36).

Материалы: альбом для рисования, тушь, гелиевая ручка, кисть, зарисовки с первого урока, бумажные салфетки, баночки с водой.

Ход урока

Организационная часть: 1 мин.

Выполняется учителем до начала урока, на доске пишется: «Фактуры и материалы». На доску прикрепляется иллюстративный материал. Дети готовят рабочие места и материалы для работы.

Вводная часть: 3 мин.

Подготовка детей к восприятию нового материала.

Вступительная беседа: - Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами будем знакомиться с одними из многочисленных материалов для создания графических иллюстраций – с тушью, пером и кистью. С помощью них мы сделаем наши иллюстрации выразительными и интересными. Для этого нам нужно изучить основные приёмы и средства работы с этими графическими инструментами.

Объяснение нового материала: 20 мин.

- Ребята, а теперь давайте поговорим об изобразительных средствах графики. Основными изобразительными средствами графики являются линия, штрих, пятно, светотень, фактура. К этим средствам относится и фон, то есть тон и цвет бумаги. Линия — это след от движения точки на плоскости. Она может быть самой разнообразной по начертанию и длине. Чем меньше точка, тем тоньше будет линия. Различают три типа линий: изобразительную, каллиграфическую и геометрическую. По начертанию они бывают прямые, волнистые и комбинированные. Задача линии в определении границы формы, объединении и связывании изобразительных элементов, взаимодействии с плоскостью. Короткие линии называются штрихами. Задача штриха в передаче пятна и фактуры. Взаимодействуя с линией, штрих выполняет функцию передачи формы и пространства (см. приложение стр.34).

Средствами графики мы можем не только показать контуры и градации тона. Мы можем показать, из чего состоят изображенные предметы. На предметах часто видны узоры. Например, мы сразу понимаем, что вещь сделана из дерева по узорам годовых колец. Мы сразу определяем, что видим ткань по узорам переплетения нитей. Узор, который показывает нам материал предмета, называется фактурой (см. приложение стр.36).

- А теперь давайте поговорим о материалах, с которыми мы скоро будем работать.

Тушь - это восхитительное и разностороннее средство, которое было популярно еще у художников Древнего Египта. Оно позволяет использовать различные техники и

эффекты, а необходимые материалы крайне просты.

При рисовании тушью используются и кисти из различных материалов и разных форм. Каждому художнику свойственны свои приёмы работы с тушью. Рембрандт, например, прорабатывал рисунок не только пером, но и кистью, щепочками, палочкой и даже собственными пальцами, испачканными краской.

При помощи гелиевой ручки рисуются тонкие линии, контурные линии, выполняется штриховка. Чтобы рисунок не был монотонным, вы можете играть с толщиной линий, дополнять рисунок мелкими штрихами, черточками, точками и т.д. Работа становится богаче и динамичнее. Эта техника преимущественно служит для передачи чувств, впечатлений, внутреннего состояния в экспрессивных и динамичных работах. Эта техника также дает возможность осуществлять минутные эскизы и наброски.

- Ребята, тушь наливаем понемногу, чтобы можно было обмакнуть кисти. Бумажная салфетка нужна, чтобы промакивать возможные кляксы. Начинать заполнять рисунок надо сверху, чтобы не размазать не досохшие линии. Можете приступать.

Задание на практическую часть: 2 мин.

- Теперь выберем один объект из зарисовок, которые вы выполняли на первом занятии. Это может быть курица, стол или что вам больше нравится. Ваша задача заключается в том, чтобы нарисовать 4 контура одного и того же объекта (например, курицы), но заполнить каждую разной фактурой. Например, чтобы получилась деревянная, стеклянная или шерстяная курицы.

Практическая (самостоятельная) работа детей: 15 мин.

Во время самостоятельной работы ребят, учитель ходит по рядам, при необходимости оказывает помощь, отвечает на вопросы детей, помогает в использовании пера и кисти.

Подведение итогов работы: 5 мин.

Просмотр выполненных работ, обсуждение с детьми процесса урока, подведение итогов.

Задание на дом: 1 мин.

На следующий урок принести простые твёрдый карандаш, тушь, кисть, гелиевая ручка, ватман А4, свой фрагмент текста, свой эскиз иллюстрации.

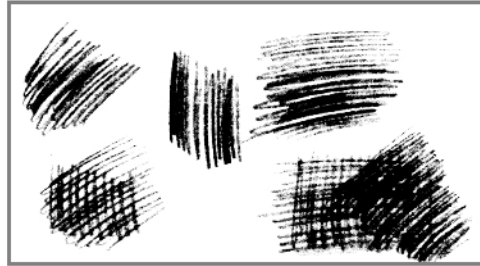
Линия и штрих. Приложение к уроку №3

линия

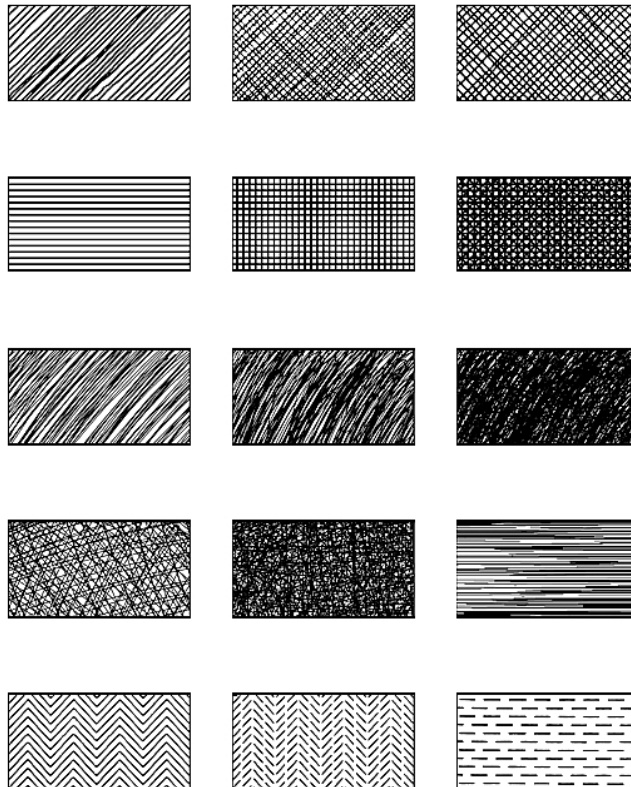
штрих

ТОН

Основными изобразительными средствами графики являются линия, штрих, пятно, светотень, фактура.

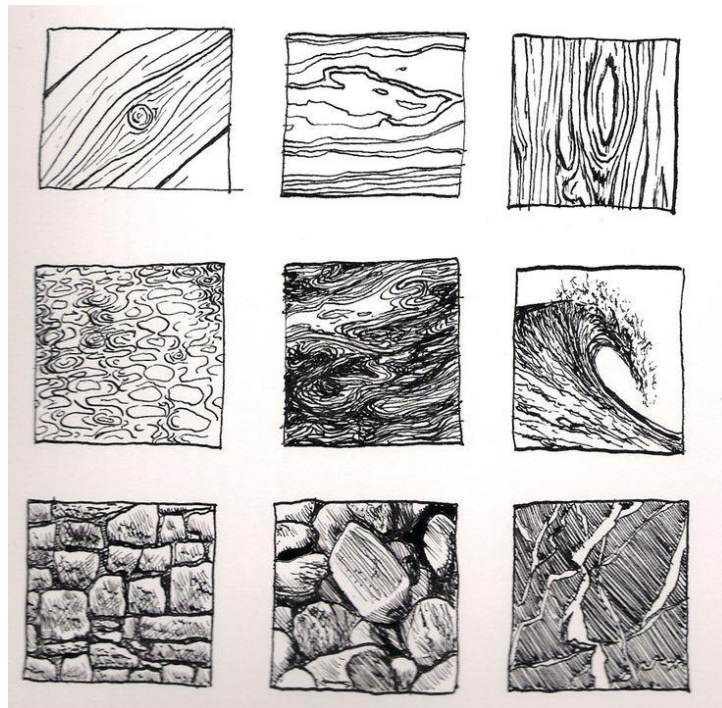
Hatching and Cross Hatching Examples

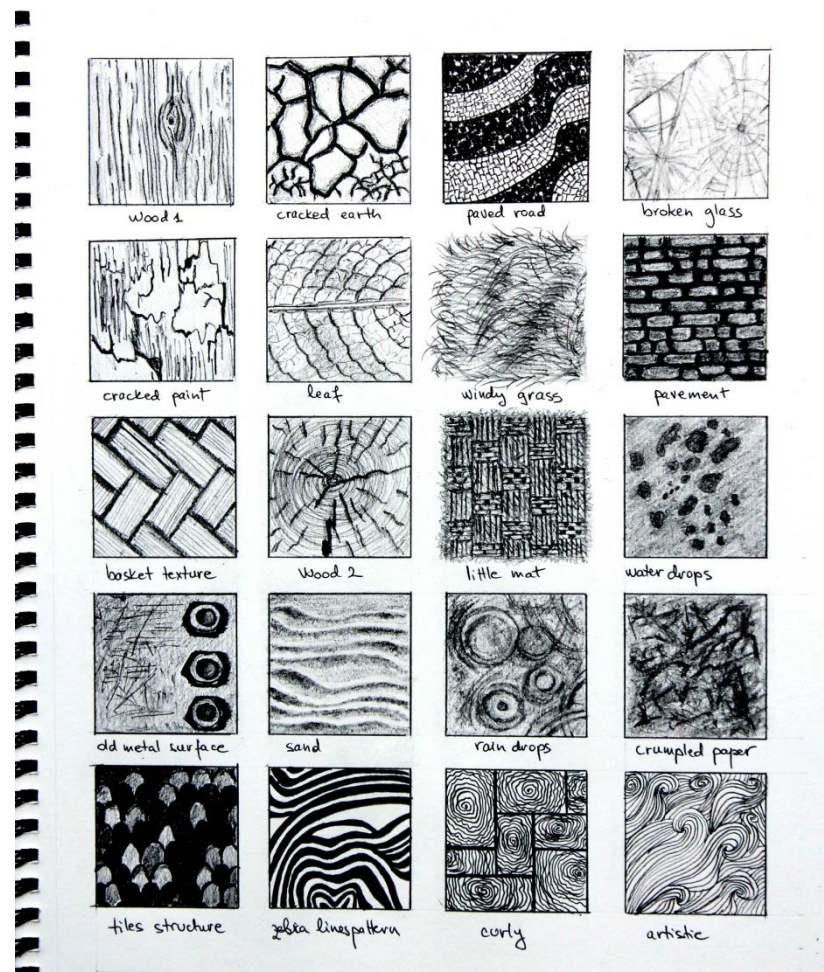
Короткие линии называются штрихами. Задача штриха в передаче пятна и фактуры. Взаимодействуя с линией, штрих выполняет функцию передачи формы и пространства.

Фактуры. Приложение к уроку №3

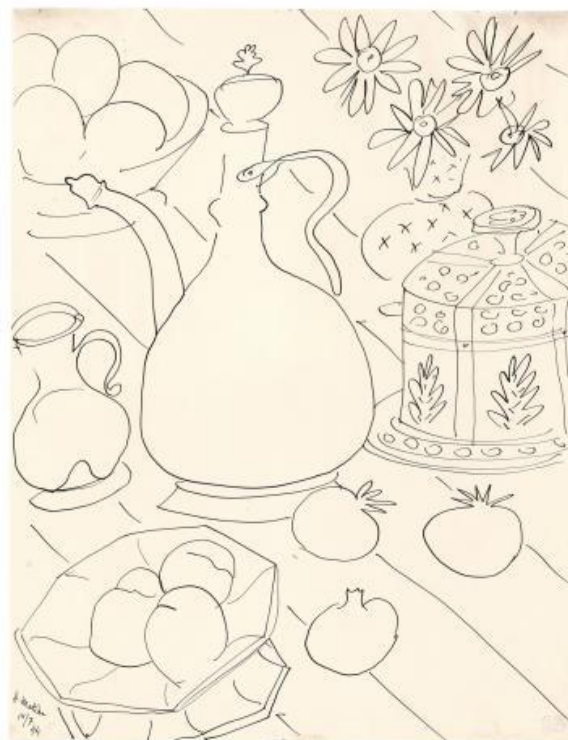

Узор, который показывает нам материал предмета, называется фактурой.

Фактура – материализация поверхности. Чем более осязаемая для глаза фактура, тем ярче рисунок.

Рисунки тушью. Приложение к уроку №3

Анри Матисс, «Натюрморт с арабским кувшином», 1944. Бумага, перо, тушь

Май Петрович Митурич (1925-2008), тушь

Урок №4

Содержательная часть

Тема: «Создаём иллюстрацию»

Цель: Создать графические иллюстрации по мотивам волшебной повести «Чёрная курица, или подземные жители».

Задачи:

1. Изучение поэтапного рисования иллюстрации: подготовительный рисунок карандашом, основные графические пятна, прорисовка деталей, завершение работы.
2. Знакомство с основными элементами в книге: обложка, титульный лист, фронтиспис, шмуцтитулы, суперобложка, заставка, концовка; знакомство с терминологией.

Вспомогательная часть

Наглядные пособия: разные иллюстрации к книгам: иллюстрации к сказкам Андерсона (иллюстратор Ри Крамер, 1931), «The Red King and the Witch» (иллюстратор Виктор Амбрус, 1964), «Алиса в стране чудес» (иллюстратор Dagmar Berková, 1961), поэтапное выполнение иллюстрации (см. техническую карту урока стр.41), основные элементы в книге (см. приложение стр.39-43).

Материалы: карандаш твёрдый, ватман А4, тушь, кисть, перо, баночка для воды, бумажные полотенца, линейка, отрывок текста, эскиз.

Ход урока

Организационная часть: 1 мин.

Выполняется учителем до начала урока, на доске пишется: «Создаём иллюстрацию». На доску прикрепляется иллюстративный материал. Дети готовят рабочие места и материалы для работы.

Вводная часть: 3 мин.

Подготовка детей к восприятию нового материала.

Вступительная беседа: - Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами начнём рисовать нашу иллюстрацию, познакомимся с этапами ведения работы. А также узнаем много нового о строении книги и её основных элементах. Вы знаете, из каких элементов состоит книга? (Ответы детей).

Объяснение нового материала: 15 мин.

- Хорошо, а теперь давайте разберём основные элементы книги. Традиционная конструкция книги включает в себя: книжный блок, обложка, переплет, суперобложка, форзац, титульный лист, шмуцтитулы, иллюстрации (фронтиспис, полосы, заставки, концовки, инициалы и т.д.), шрифты. Эти элементы, подчиняясь законам композиции, объединяются в единый ансамбль. Наверняка многие из вас замечали эти элементы в книгах, однако не знали, как они называются.

Обложка – художественное решение покрытия книги, в которой заключен книжный блок. Решение обложки должно быть условно-декоративным, ясным, придавать книге красивый внешний вид, но в то же время давать точную характеристику книги, раскрывать ее основной смысл, стиль и образный строй. На обложке должны быть шрифтовые элементы, отражающие основные заголовочные данные.

Титульный лист – правая половина первого разворота книги. Титул содержит более сложные шрифтовые элементы, поясняющие заголовочные и издательские данные.

Если на левой странице первого разворота помещается иллюстрация, или печатается портрет автора, такая страница называется фронтисписом. Рисунок на титуле применяется сравнительно редко и имеет больше декоративное значение.

Шмуцтитулами называются отдельные листы, которыми открываются части, разделы книги. На шмуцтитуле помещается заголовок и несложный орнаментальный мотив или рисунок.

Суперобложкой называется художественно решенное бумажное покрытие книги поверх обложки. Главная задача – привлечь внимание к книге и на некоторое время предохранить обложку от повреждения.

Заставка – небольшая композиция орнаментального характера или в виде рисунка, открывающего какой-нибудь раздел текста.

Концовка – небольшой рисунок или орнаментальный мотив, завершающий последнюю страницу какого-либо раздела или всей книги.

Теперь, когда вы будете читать книгу в очередной раз, вы будете понимать, где какая деталь находится, и как она называется. Когда мы сейчас будем с вами рисовать иллюстрацию, нужно учесть, что она так же будет частью общей композиции нашей книги. Поэтому для начала надо будет очертить рамку 2 см на нашем листе формата А4, чтобы наши иллюстрации могли вписаться в общий ансамбль книги.

А теперь давайте немного познакомимся с основными этапами выполнения нашей иллюстрации (учитель показывает на доску, где прикреплена техническая карта урока).

Задание на практическую часть: 2 мин.

- Итак, можно приступать. Для начала очертим рамку по 2 см от края листа, чтобы наша работа хорошо смотрелась в книге. Затем для того, чтобы начать выполнять иллюстрацию, нужно создать подготовительный рисунок карандашом по эскизу, который мы с вами выполняли ранее. Когда рисунок будет готов, можно начать выполнять работу в туши. Для начала прокрываем основные самые большие пятна с помощью кисти. Затем начинаем прорабатывать детали с помощью пера. Однако вы можете использовать как перо для крупных элементов, так и кисть для мелких. Это разделение условно и может быть принесено в жертву художественности.

Практическая (самостоятельная) работа детей: 20 мин.

Во время самостоятельной работы ребят, учитель ходит по рядам, при необходимости оказывает помощь, отвечает на вопросы детей.

Подведение итогов работы: 5 мин.

Просмотр выполненных работ, обсуждение с детьми процесса урока, подведение итогов.

Задание на дом: 1 мин.

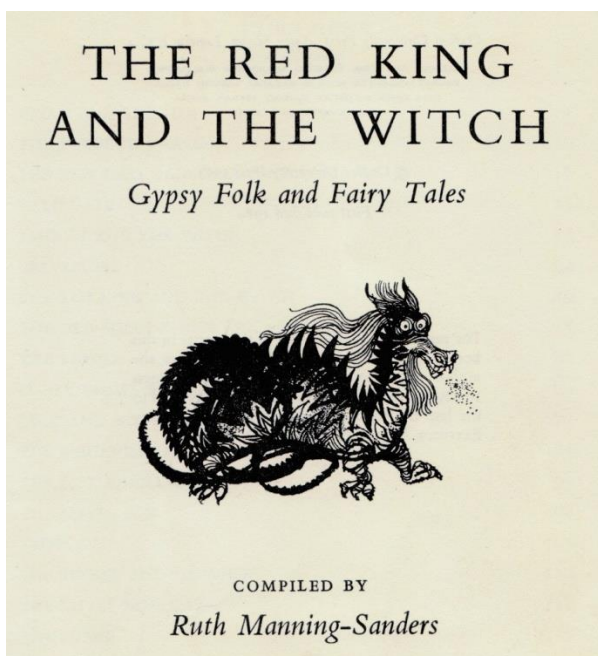
- Дети, подготовьте, пожалуйста, на следующее занятие вырезки из всех своих зарисовок и упражнений, что мы с вами делали. То есть вырежете по контуру каждый рисунок и приносите, будем делать кое-что интересное.

Доделать иллюстрации дома, принести их на следующее занятие. Также подготовить дома вырезки из своих зарисовок.

Иллюстрация. Приложение к уроку № 4

Ри Крамер, иллюстрации к сказкам Андерсона, 1931

«The Red King and the Witch», Виктор Амбрус, 1964

Иллюстрация. Приложение к уроку №4

«The Red King and the Witch», Виктор Амбрус, 1964

«Алиса в стране чудес», Dagmar Berková, 1961

Урок №5

Содержательная часть

Тема: «Наша книга»

Цель: Создать и оформить книгу.

Задачи:

1. Создание макета книги: вклеить готовые иллюстрации, оформить обложку книги коллажем, подписать имена художников-иллюстраторов; выбрать три лучшие иллюстрации.
2. Обучение коллективному ведению проекта.
3. Обучение созданию коллажа.

Вспомогательная часть

Наглядные пособия: оформление книг (см. приложение стр.46), коллаж (см. приложение стр.47).

Материалы: клей, фрагменты текста, иллюстрации, вырезки зарисовок со всех уроков, наклейки для поощрения, чёрный маркер, заранее подготавливается «книга» формата А4 с текстом повести и пробелами для детских иллюстраций.

Ход урока

Организационная часть: 1 мин.

Выполняется учителем до начала урока, на доске пишется: «Наша книга». На доску прикрепляется иллюстративный материал. Дети готовят рабочие места и материалы для работы. Учитель достаёт будущую книгу.

Вводная часть: 3 мин.

Подготовка детей к восприятию нового материала.

Вступительная беседа: - Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас с вами завершающий урок, на котором у нас будет море свободного творчества и коллективной работы. На прошлом занятии вы узнали, из каких элементов состоит книга, помните? А сегодня мы сами займемся оформлением нашей книги! Вот здесь «макет» нашей будущей книги (учитель демонстрирует детям заготовку), в ней пока только текст, сегодня нам предстоит дополнить её вашими иллюстрациями и всем вместе сделать яркое оформление. Однако я не просто так попросила вас вырезать ваши зарисовки с прошлых занятий, сегодня мы научимся делать кое-что еще! И это кое-что называется коллаж. Кто-нибудь слышал, что такое коллаж? (Ответы детей).

Объяснение нового материала: 10 мин.

- Хорошо, я смотрю, вы много чего знаете. Но давайте все-таки поподробнее разберемся, что же такое коллаж, а вы попытаетесь догадаться, как он нам поможет оформить книгу.

Коллаж – это сочетание кусочков различных материалов, таких как газеты, журналы, упаковка продуктов, ткани, рисунки, краски и фотографии, объединенных в одной композиции. Сам термин происходит от французского «coller», что значит «клеить». Он был придуман Жоржем Браком и Пабло Пикассо в начале 20 века, когда коллаж стал отдельной частью искусства. Коллаж используется главным образом для получения эффекта неожиданности от сочетания разнородных материалов, а также ради эмоциональной насыщенности и остроты произведения.

Коллаж может быть дорисованным любыми другими средствами — тушью, акварелью, маркером и т.д. Для того, чтобы изделия, выполненные в технике коллажа,

получались яркими и оригинальными, при их создании используются самые разные декоративные элементы. При этом художник старается выполнить коллаж так, чтобы зрителем он воспринимался как единое гармоничное произведение. Эту технику активно используют при оформлении книжной продукции, в рекламе всевозможных товаров и услуг.

Вот и мы с вами сегодня используем эту технику для того, чтобы оформить нашу книгу. Взгляните на доску, на ней есть несколько примеров того, как выглядит коллаж, а также как он используется при оформлении книг (учитель показывает на доску).

Задание на практическую часть: 5 мин.

- Итак, для начала всем нужно будет удобно сесть, чтобы мы могли комфортно работать (дети садятся в круг). Вот наша книга, нам нужно вклеить в неё ваши иллюстрации (учитель показывает «макет»). Но только определенно правильным образом! В соответствии с тем фрагментом текста, с которым вы работали на протяжении всех уроков. Давайте представим, что все мы работаем в издательстве, и нам срочно нужно оформить книгу, но времени осталось мало, редактор срочно требует макет, а художников-иллюстраторов много, и им всем нужно научиться оперативно взаимодействовать друг с другом. Делать мы будем это так: начнём читать по кругу нашу книгу, а когда кто-то узнает свой отрывок, то поднимает руку и говорит: «Иллюстратор такой-то (свое имя), задание выполнил!», тогда книга отдаётся иллюстратору, и он вклеивает возле текста свою работу. Но одних иллюстраций недостаточно! Нужно оформить книгу до конца и коллективным усилием. Тогда иллюстратор берет наиболее удачные вырезки из своих зарисовок и приклеивает на обложку в наиболее подходящее место на свой вкус. Теперь вы поняли, зачем мы говорили про коллаж? Когда все приклеят свои рисунки, то выйдет вот такое вот оформление коллажом. Но это еще не всё, сзади обязательно нужно указать имена художников. Тогда иллюстратор пишет маркером (но так, чтобы другим обязательно хватило места!) своё имя и номер страницы, на которой располагается его произведение. Ну, приступим!

Практическая (самостоятельная) работа детей: 22 мин.

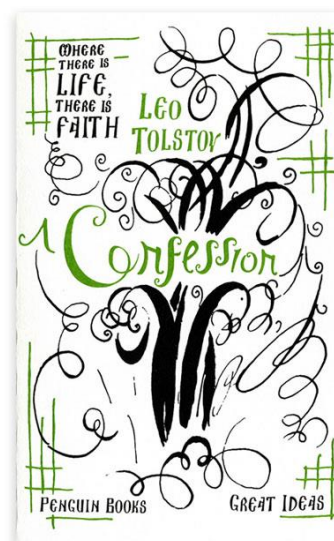
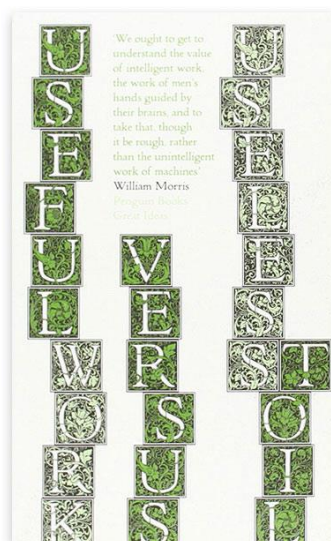
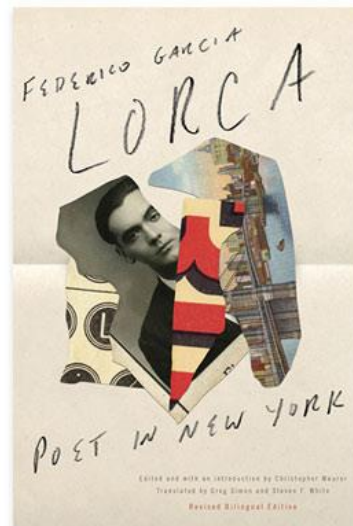
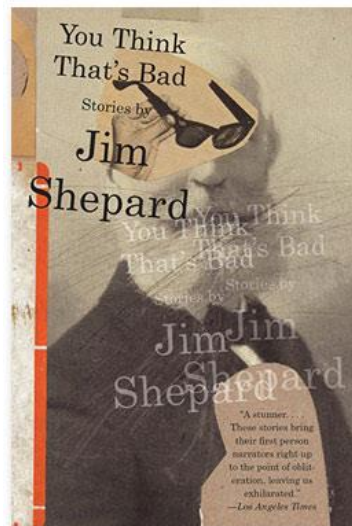
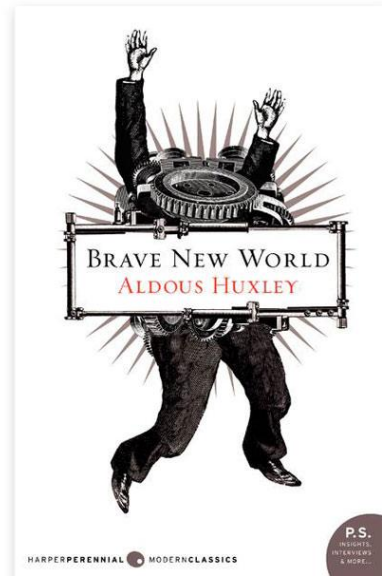
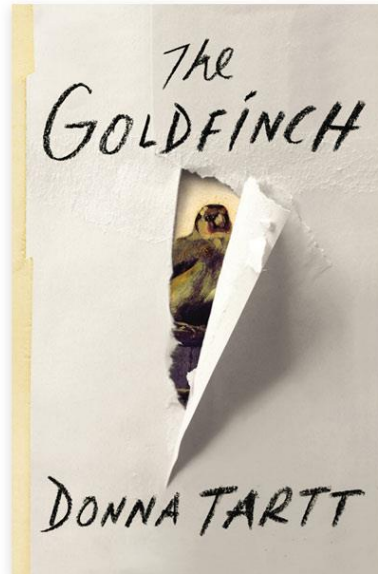
Во время коллективной работы дети активно взаимодействуют друг с другом, последовательно выполняя поставленную цель. Учитель выступает в роли ведущего, направляет и помогает.

Подведение итогов работы: 6 мин.

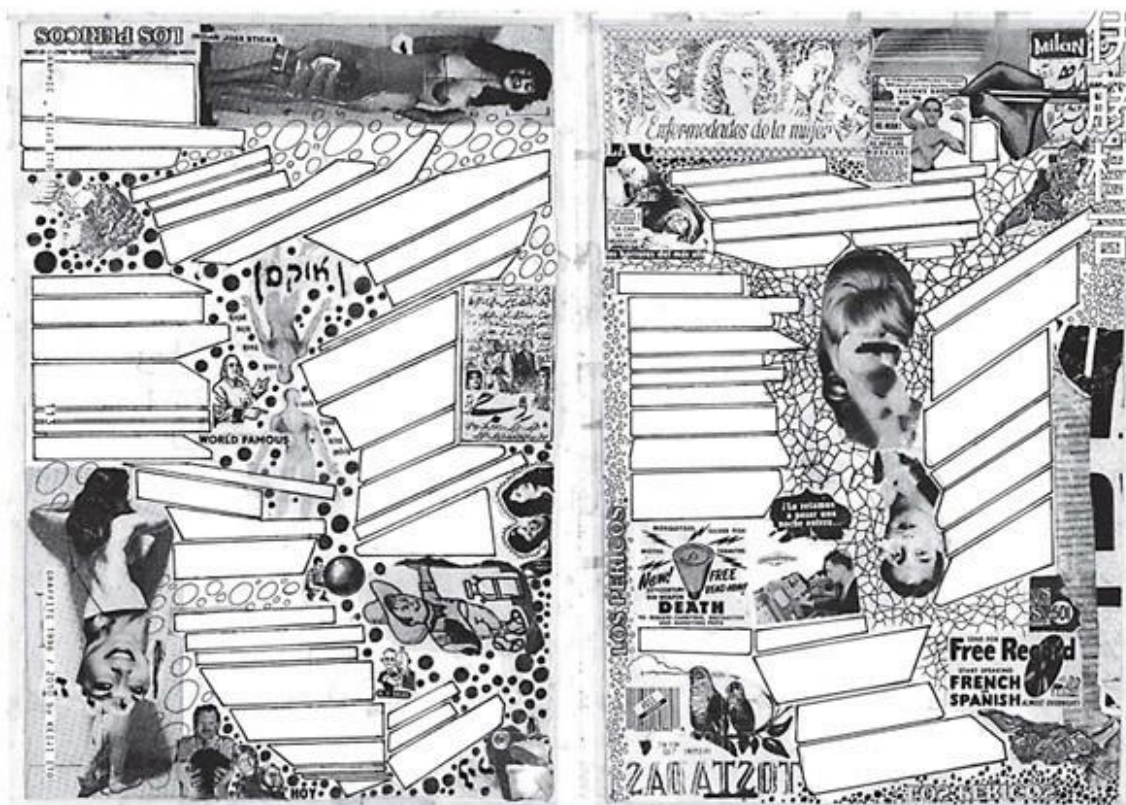
Просмотр выполненных работ, обсуждение с детьми процесса урока. Дети сами оценивают и выбирают три лучшие иллюстрации. Лучшие иллюстраторы награждаются золотой звёздочкой на страницах книги.

Оформление книг. Приложение к уроку №5

Коллаж. Приложение к уроку №5

2.3 Анализ и оценка результатов учебного задания

Урок № 1

Педагог: Качанова Ксения Владимировна ст. гр. АФ14-31

Дата: 27.04.2018

Тема занятия: «Образ сюжета»

Класс: 5

Возраст: 11 лет

Присутствовало учеников: 18 человек

	Параметры	Комментарии
1.	Какое место этот урок занимает в теме, в системе уроков?	<p>Самый первый вводный урок по заданной теме. Ученики знакомятся каждый со своим отрывком из произведения Антония Погорельского «Чёрная курица, или подземные жители» по мотивам которого им предстоит работать в дальнейшем. Мы посмотрели иллюстрации разных художников и техники их выполнения и познакомились с понятием «эскиз».</p> <p>Ребята приступили к созданию эскизов, каждый по теме своего отрывка. На этом уроке ученики знакомятся с основной темой последующих занятий и узнают этапы создания основной работы (книжная иллюстрация).</p>
2.	Удалось ли реализовать основной замысел и план урока? Какова общая оценка урока?	<p>Основной план урока удалось реализовать, ученики прониклись темой и поняли задание, успешно справились с работой над начальным эскизом. В ходе проведения уроков были учтены возрастные и психологические особенности учащихся.</p>
3.	Были ли на уроке отклонения от плана? Какие? Почему? Что делать в будущем при аналогичных отклонениях?	<p>На этом уроке никаких неожиданных отклонений от плана не возникло.</p>
4.	Совпали ли результаты урока с его целями и задачами?	<p>Все цели и задачи урока были успешно достигнуты. Дети с интересом слушали и с энтузиазмом выполняли данное им задание – эскиз на основе отрывка произведения.</p>
5.	Каковы причины успеха урока? Что относится к недостаткам урока?	<p>Успех урока заключается в том, что я следовала основному плану урока и старалась от него не отклоняться. Также к успеху можно отнести любопытство и интерес у учеников к новому молодому учителю, и, как следствие, к новой теме. К недостаткам урока могу отнести, что поначалу показалось сложным уделять внимание всем ученикам сразу, так как каждый пытался привлечь внимание, но с этим недостатком удалось быстро справиться.</p>
6.	Какие резервы (времени, наглядности) остались неиспользованными?	<p>Темп работы учеников очень быстрый. Объясняемый материал ребята усваивали быстро, этому помогал как литературный, так и иллюстративный ряд, подготовленный мной. В ходе урока использовались все наглядные материалы.</p>
7.	Как работали учащиеся на уроке (активность, работоспособность, мера их занятости, внимание, отношение к делу, ответственность, самостоятельность и др.)?	<p>На уроке учащиеся работали активно, с интересом слушали объяснение темы, задавали вопросы по ходу урока. Творческое задание не было сложным для учащихся, но тем не менее ребята подошли к его выполнению с должной ответственностью и вдохновением.</p>
8.	Довольны ли своим поведением, стилем и методами проведения урока?	<p>Проведенным мною уроком я довольна. Мне удалось реализовать поставленные мною цели и задачи,</p>

		привлечь внимание учащихся к теме и заинтересовать их дальнейшей работой.
9.	Что надо срочно исправить, изменить, дополнить на следующем уроке?	Никаких глобальных изменений в последующих уроках я бы не вносила.

Ученики в процессе выполнения задания

Выполнение практического задания

Работы некоторых учеников

Урок № 2

Педагог: Качанова Ксения Владимировна ст. гр. АФ14-31

Дата: 4.05.2018

Тема занятия: «Композиционный поиск»

Класс: 5

Возраст: 11 лет

Присутствовало учеников: 19 человек

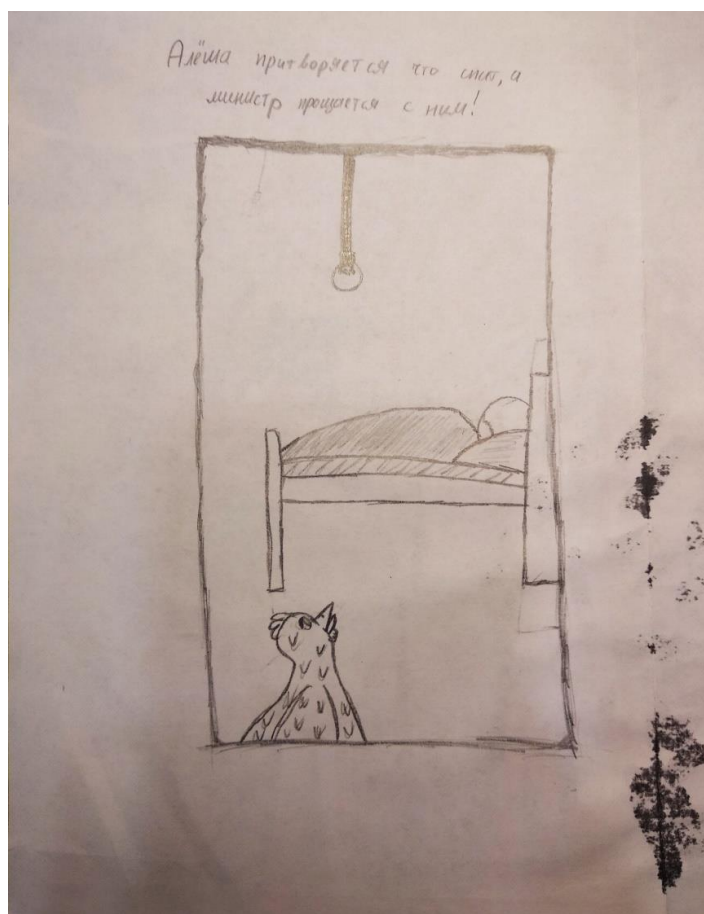
	Параметры	Комментарии
1.	Какое место этот урок занимает в теме, в системе уроков?	Второй урок по заданной теме. На этом уроке ребята познакомились с понятием «композиция», рассмотрели различные аспекты композиции и продолжили работу над начатыми на прошлом занятии эскизами.
2.	Удалось ли реализовать основной замысел и план урока? Какова общая оценка урока?	Основной план урока удалось реализовать, все ученики справились с поставленными целями и задачами. Возрастные и психологические особенности учащихся в ходе проведения уроков были учтены.
3.	Были ли на уроке отклонения от плана? Какие? Почему? Что делать в будущем при аналогичных отклонениях?	На этом уроке никаких неожиданных педагогических ситуаций не возникло.
4.	Совпали ли результаты урока с его целями и задачами?	Все задачи и цели урока были достигнуты. Учащиеся с интересом слушали о композиции и правильно поняли, что от них требовал педагог в выполнении задания. Данное задание учащиеся выполняли с вдохновением. Ученики с энтузиазмом подошли к созданию эскизов основной работы, по ходу выполнения работы учащиеся задавали вопросы и советовались друг с другом и со мной.
5.	Каковы причины успеха урока? Что относится к недостаткам урока?	Успех урока заключается в том, удалось ученикам правильно и интересно донести тему урока, заинтересовать их творческим процессом.
6.	Какие резервы (времени, наглядности) остались неиспользованными?	Все резервы наглядности, приготовленные мной, были использованы. Многие ребята забрали их с собой как подсказку для их будущих рисунков.
7.	Как работали учащиеся на уроке (активность, работоспособность, мера их занятости, внимание, отношение к делу, ответственность, самостоятельность и др.)?	На уроке ребята работали с увлечением, дисциплина была хорошей, во время объяснения основного материала большинство ребят внимательно слушали и пытались запомнить многие аспекты.
8.	Довольны ли своим поведением, стилем и методами проведения урока?	В целом, я довольна своим поведением и стилем проведения урока. На этом уроке я чувствовала себя более уверенно, чем на первом уроке.
9.	Что надо срочно исправить, изменить, дополнить на следующем уроке?	Внесения изменений в последующие уроки не требуется.

Ученики в процессе выполнения задания

Объяснение нового материала

Эскиз Одинцовой Анны, 5 «Б»

Урок № 3

Педагог: Качанова Ксения Владимировна ст. гр. АФ14-31

Дата: 10.05.2018

Тема занятия: «Фактура и настроение»

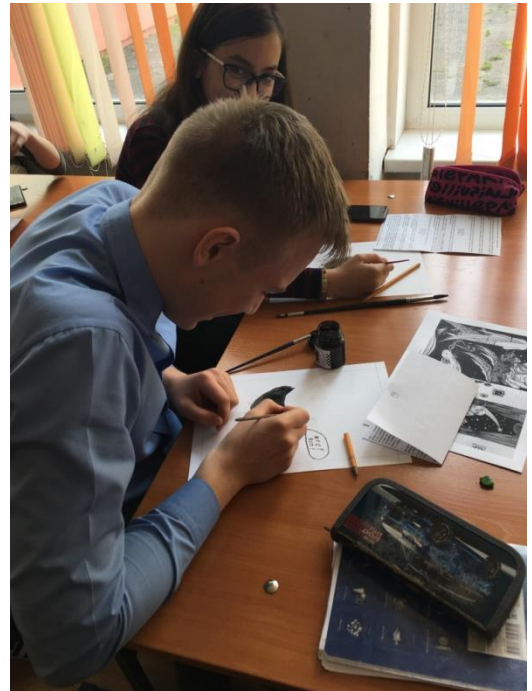
Класс: 5

Возраст: 11 лет

Присутствовало учеников: 18 человек

	Параметры	Комментарии
1.	Какое место этот урок занимает в теме, в системе уроков?	Третий урок в основной теме. Знакомство учащихся со смешанной техникой панно. На этом занятии ученики подходят к 2 этапу основной работы (декоративное панно) – создание объемной композиции (работой в материале).
2.	Удалось ли реализовать основной замысел и план урока? Какова общая оценка урока?	Основной план и замысел урока реализовать удалось. Все ученики успешно работают в заданном темпе и справляются с поставленным для них заданием. Возрастные и психологические особенности учащихся учтены в ходе проведения урока.
3.	Были ли на уроке отклонения от плана? Какие? Почему? Что делать в будущем при аналогичных отклонениях?	На этом уроке были небольшие отклонения, касаемо объяснения нового материала, он был дан ребятам в более сжатой форме, чем предполагалось по плану урока, тем не менее ребята получили необходимый уровень знаний. Это помогла сэкономить больше времени для практической работы.
4.	Совпали ли результаты урока с его целями и задачами?	Все задачи и цели урока были достигнуты. Ребята справились с поставленной целью, выполняли все рекомендации и требования, обращались за помощью ко мне, помогали друг другу.
5.	Каковы причины успеха урока? Что относится к недостаткам урока?	Успех урока заключается к правильному планированию времени и сил учащихся и к коллективной помощи друг другу.
6.	Какие резервы (времени, наглядности) остались неиспользованными?	На этом уроке количество наглядных пособий было сокращено, так как в основном ребятам для выполнения работы требовался только свой эскиз.
7.	Как работали учащиеся на уроке (активность, работоспособность, мера их занятости, внимание, отношение к делу, ответственность, самостоятельность и др.)?	На этом уроке у ребят была очень большая активность и работоспособность, для них было очень увлекательно создавать объемную композицию по своим эскизам. От них потребовалось усидчивость и аккуратность в выполнении работы. Они внимательно прислушивались к моим советам и требованиям.
8.	Довольны ли своим поведением, стилем и методами проведения урока?	Проведенным уроком я довольна, мне удалось удерживать дисциплину в классе, создать творческую рабочую атмосферу, но было очень сложно уделить время каждому ученику, ведь работа на занятии была очень кропотливая и каждый ученик хотел уделенного мною вниманию.
9.	Что надо срочно исправить, изменить, дополнить на следующем уроке?	Никаких глобальных изменений в последующие уроки я бы не вносила.

Ученики в процессе выполнения задания

Выполнение практического задания

Работа Шкурина Максима, 5 «Б»

Урок № 4

Педагог: Качанова Ксения Владимировна ст. гр. АФ14-31

Дата: 18.05.2018

Тема занятия: «Создаём иллюстрацию»

Класс: 5

Возраст: 11 лет

Присутствовало учеников: 20 человек

	Параметры	Комментарии
1.	Какое место этот урок занимает в теме, в системе уроков?	Продолжение предыдущих уроков. На этом занятии ученики подходят к 3 этапу основной работы (декоративное панно) – работой с фактурой.
2.	Удалось ли реализовать основной замысел и план урока? Какова общая оценка урока?	Основной план урока реализовать удалось. Все ученики продолжают работать над своим заданием. Возрастные и психологические особенности учащихся в ходе проведения урока были учтены.
3.	Были ли на уроке отклонения от плана? Какие? Что делать в будущем при аналогичных отклонениях?	На этом уроке никаких неожиданных педагогических ситуаций не возникло.
4.	Совпали ли результаты урока с его целями и задачами?	Все задачи и цели урока были достигнуты. Ученики на уроке полностью справились с поставленным заданием. На дальнейшем занятии осталось только проработать работу цветом, ориентируясь на эскизы, которые были сделаны на втором занятии.
5.	Каковы причины успеха урока? Что относится к недостаткам урока?	Успех урока заключается в том, что я следовала основному плану урока. Как педагог, я внимательно относилась к работе учащихся и старалась не обделять ни одного ученика вниманием.
6.	Какие резервы (времени, наглядности) остались неиспользованными?	Все подготовленные резервы были использованы.
7.	Как работали учащиеся на уроке (активность, работоспособность, мера их занятости, внимание, отношение к делу, ответственность, самостоятельность и др.)?	На протяжении всего урока ребята очень активно участвовали в рабочем процессе: с интересом слушали объяснение нового материала, с ответственностью подошли к выполнению задания. С заданием справились на отлично, хотя оно потребовало от них максимум усидчивости и аккуратности.
8.	Довольны ли своим поведением, стилем и методами проведения урока?	Проведенным уроком я довольна, мне удалось заинтересовать ребят к выполнению данного задания, хотя это было не просто, так как требовалось все занятие выполнять монотонную кропотливую работу.
9.	Что надо срочно исправить, изменить, дополнить на следующем уроке?	Никаких изменений в последующие уроки я бы не вносила.

Ученики в процессе выполнения задания

Выполнение практического задания

Выполнение практического задания и Аникин Михаил со своей работой, 5 «Б»

Урок № 5

Педагог: Качанова Ксения Владимировна ст. гр. АФ14-31

Дата: 25.05.2018

Тема занятия: «Наша книга»

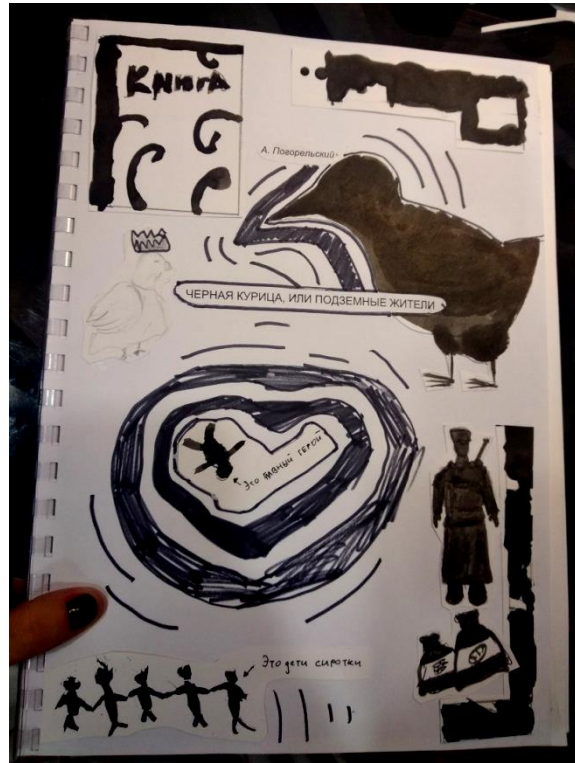
Класс: 5

Возраст: 11 лет

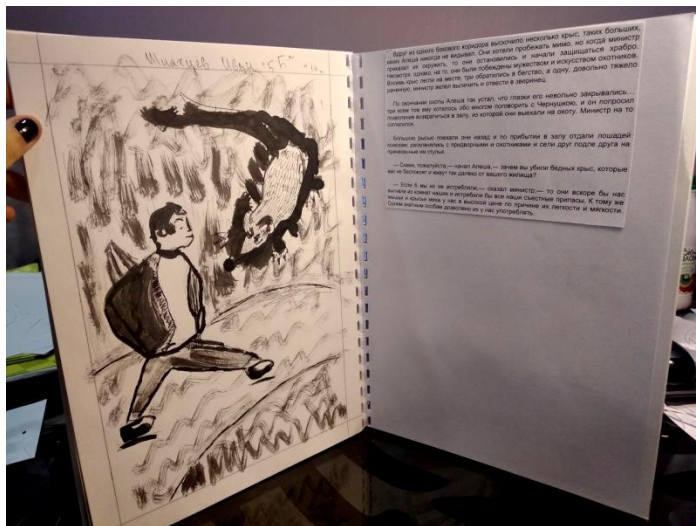
Присутствовало учеников: 20 человек

	Параметры	Комментарии
1.	Какое место этот урок занимает в теме, в системе уроков?	Последний урок, завершающий цикл работ. На этом занятии ученики подходят к последнему завершающему этапу основной работы – созданию книги, оформление её обложки коллажем.
2.	Удалось ли реализовать основной замысел и план урока? Какова общая оценка урока?	Основной план урока удалось реализовать. Поставленные цели и задачи были выполнены, ученики успели завершить свои работы. Возрастные и психологические особенности учащихся в ходе проведения урока были учтены.
3.	Были ли на уроке отклонения от плана? Какие? Почему? Что делать в будущем при аналогичных отклонениях?	На этом уроке никаких неожиданных педагогических ситуаций не возникло.
4.	Совпали ли результаты урока с его целями и задачами?	Все задачи и цели урока были достигнуты. Ученики отлично справились с поставленным для них заданием и довели свои работы до логического завершения.
5.	Каковы причины успеха урока? Что относится к недостаткам урока?	Успех урока заключается в том, что ученики, проникшись темой, старались как можно быстрее завершить свои работы, чтобы увидеть, что у них получится в итоге, при этом у них было очень много идей, которые они старались реализовать в своих работах, чтобы они выглядели еще более ярче и презентабельнее. У меня, как педагога, с учениками сложились дружественные отношения, при этом была соблюдена дистанция между учителем и учениками.
6.	Какие резервы (времени, наглядности) остались неиспользованными?	Все резервы были использованы.
7.	Как работали учащиеся на уроке (активность, работоспособность, мера их занятости, внимание, отношение к делу, ответственность, самостоятельность и др.)?	Дисциплина во время урока была хорошей. Задание у учеников вызвало большой интерес, они с увлечением работали, у них даже возникла творческая конкуренция в выполнении работы, это их еще больше раззадорило для выполнения работы. Переутомления у учащихся не возникло.
8.	Довольны ли своим поведением, стилем и методами проведения урока?	Я довольна своим поведением и стилем проведения урока. Мне удалось удержать дисциплину в классе и увлечь ребят работать с интересом, вдохновить их.
9.	Что надо срочно исправить, изменить, дополнить на следующем уроке?	Никаких глобальных изменений в последующие уроки я бы не вносила.

Ученики в процессе выполнения задания

Выполнение практического задания и итог работы – книга и обложка книги

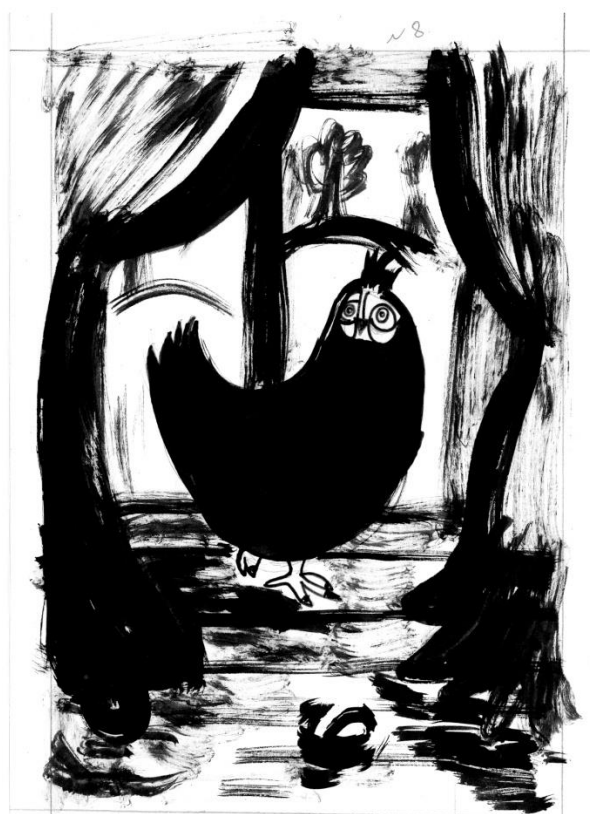

Обратная сторона книги, коллаж. Разворот книги

2.4 Работы учеников

Шляхцев Иван, «Крыса нападет на Алёшу»

Евтушенко Карина, «Алёша соскучился по Чернушке»

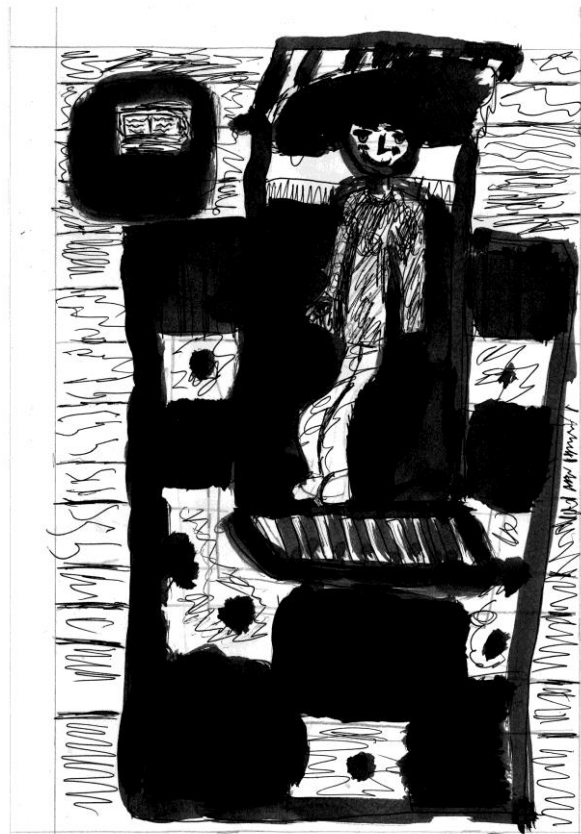
Ефимова Эвелина, «Алёша в зале короля»

Карасев Сёмен, «Как Алёша спасал курицу»

Аникин Михаил, «Алёша на охоте»

Кузнецов Денис, «Алёша и его самолюбие»

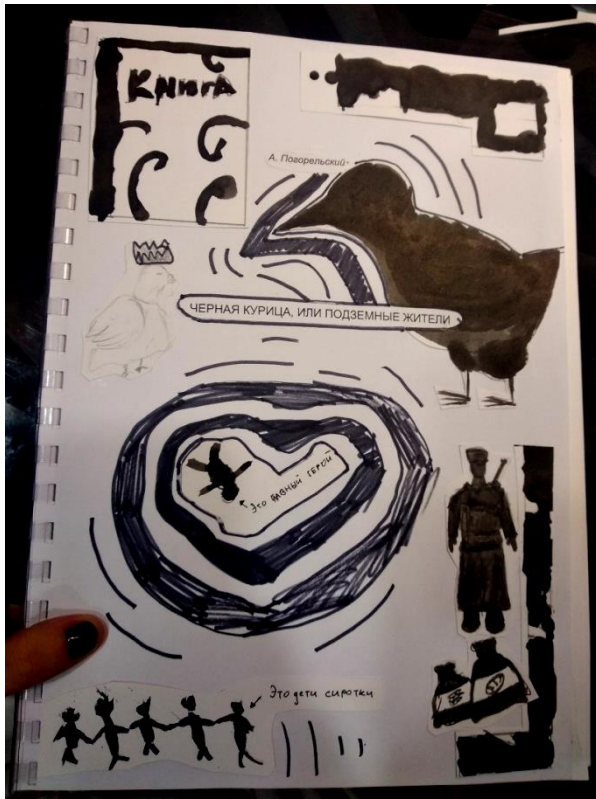

Семёнова Софья, «Алёша плачет и думает о курочке»

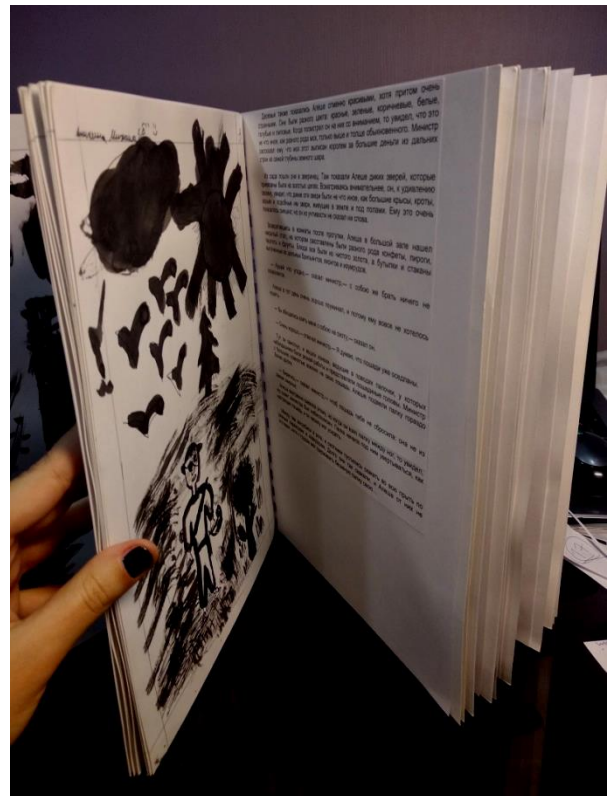
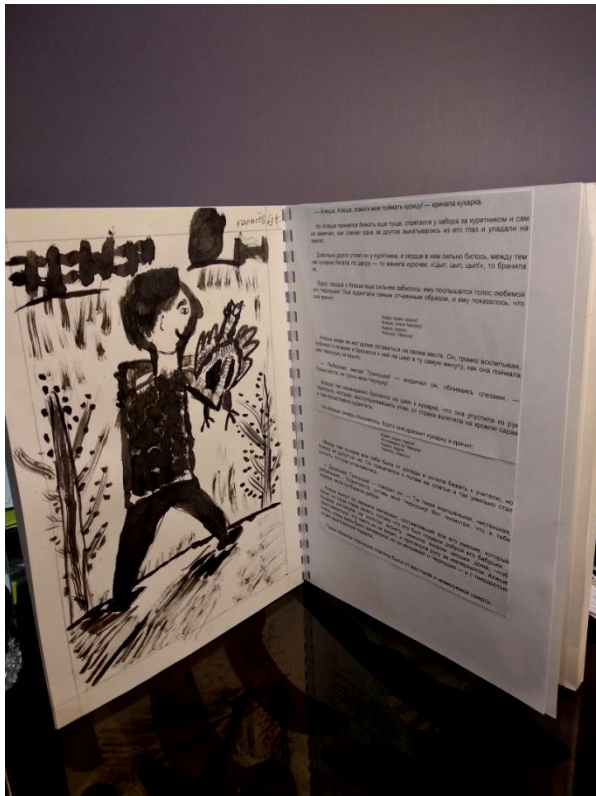

Поливко Диана, «Алёша пошёл за чернушкой»

Обложка, обратная сторона книги. Коллаж, коллективная работа

Разворот книги, коллективная работа

Заключение

В рамках своего графического проекта я попыталась исследовать проблему положения женщины в современном обществе. Эта тема далась мне непросто, т.к. предполагала большой эмоциональной отдачи, но я довольна конечным результатом. Работать над этим дипломным проектом было увлекательно, я получила много нового опыта, который пригодится мне в моей дальнейшей жизни. Я глубже познакомилась с техникой линогравюры, чему очень рада, т.к. планирую заниматься ей и в будущем.

В рамках учебного проекта мной разработано учебное задание на тему «Волшебная повесть «Чёрная курица, или подземные жители». На уроках дети погружаются в увлекательный мир искусства иллюстрации, где у каждого есть возможность создать своё неповторимое произведение, которое станет частью общей книги. Знакомство с культурным мировым наследием иллюстрации расширяет кругозор детей, развивает творческое начало у ребят, прививает любовь к открытиям в искусстве.

Произведение «Чёрная курица, или подземные жители», на основе которого выполняются иллюстрации и книга, находит новое современное прочтение у ребят, помогает им свежо взглянуть на литературу и изобразительное искусство. Дети создают современный творческий проект, который поможет им в будущем креативно подходить к некоторым аспектам жизни.

Выполнение ряда творческих упражнений с постепенным усложнением способствует максимальному погружению ученика в тему и высоким результатом в создании графической иллюстрации. Дети знакомятся с новыми техниками и приёмами, которые в дальнейшем помогут им ощутить себя более свободными в своих творческих проектах, упростят выражение собственных мыслей через изобразительное искусство.

За время прохождения преддипломной практики я многому научилась, ближе познакомилась с профессией педагога, окунулась в атмосферу детского творчества, общества детей. В результате этого, я приобрела практические навыки работы учителем изобразительного искусства. В течение всей практики я анализировала результаты проведенной работы, обсуждала их с руководителем практики.

Преддипломная практика позволила мне расширить и закрепить теоретические знания, полученные в ходе обучения в университете, приобрести практические навыки работы с детьми разного возраста.

Библиографический список

1. Композиционные способы организации пространства в станковой графике. Учебно-методическое пособие для студентов напр. 44.03.01 «Педагогическое образование» / Сиб. федер. ун-т, Ин-т архитектуры и дизайна; сост. Н. В. Мурина. Красноярск: СФУ, 2016
2. Графические проекты. Учебно-методическое пособие для студентов напр. 44.03.01 «Педагогическое образование» / Сиб. федер. ун-т, Ин-т архитектуры и дизайна; сост. О. К. Ампилогов. Красноярск: СФУ, 2015
3. «Популярная художественная энциклопедия.» Под ред. Полевого В.М.; М.: Издательство «Советская энциклопедия», 1986.
4. Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе: Учебник для студентов худож.-граф.фак.пед.ин-тов -3-е изд., доп. и перераб. – М.: АГАР, 2000. – 256с.
5. Колякина В.И. Методика организации уроков коллективного творчества: Планы и сценарии уроков изобразительного искусства. – М.: ВЛАДОС, 2004. – 176с.
6. Агеева И.Д. Занимательные материалы по изобразительному искусству. Методическое пособие. – М.: Сфера, 2006. – 160 с.

Информационные ресурсы

1. cyberleninka/
2. wikipedia/
3. grafika/
4. bookgrafik/

Министерство образования и науки Российской Федерации
Сибирский федеральный университет
Институт архитектуры и дизайна
Кафедра «Рисунок, живопись и скульптура»
Направление 44.03.01 Педагогическое образование
Профиль 44.03.01.29 Изобразительное искусство
Бакалавриат

«Интервью:»

Великое материнство или вечное изгнание в формате графического рассказа

- 1. Графический проект «Интервью:»**
- 2. Учебное задание для детей 10-12 лет (5-6 классы)**

Текстовая часть дипломного проекта

Дипломник: Качанова К.В., ст.гр. АФ14-31Б

Руководитель: профессор Ампилогов О.К.

Красноярск, 2018