

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

ФГБОУ ВО «ТУВИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
КЫЗЫЛСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Учебно-методическое пособие

Кызыл
2020

УДК 372.874
ББК Ч42я73
М54

Печатается по решению Учебно-методического совета
ФГБОУ ВО «Тувинского государственного университета»

Рецензенты:

Монгуш И.И., старший преподаватель кафедры педагогики и методики дошкольного и начального образования;

Чооду А. Ч., директор МБОУ «Начальная школа – детский сад» пгт. Каа-Хем.

Составители:

Дамба И. Н., старший преподаватель кафедры педагогики и методики дошкольного и начального образования,

Куулар Р.А., старший преподаватель кафедры педагогики и методики дошкольного и начального образования

Методика преподавания изобразительного искусства в начальной школе :
учебно-методическое пособие для студентов направления подготовки Педагогическое образование профиля «Начальное образование», «Начальное образование» и «Информатика» / И. Н. Дамба, Р. А. Куулар ; Тувинский государственный университет. – Кызыл : Издательство ТувГУ, 2020. – 55 с. – Текст : непосредственный.

Данное учебно-методическое пособие предназначено для студентов, обучающихся по направлению Педагогическое образование профиля 44.03.01 «Начальное образование», и с двумя профилями 44.03.05 «Начальное образование» и «Информатика».

Пособие представляет собой курс лекций и заданий для самостоятельных работ студентов, которые должны сопровождать их аудиторную, внеаудиторную работу и самостоятельную подготовку.

Содержание

Введение	4
Модуль 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ГРАМОТЫ.....	5
Лекция 1.1. Цели, задачи преподавания изобразительного искусства в начальных классах. Развитие отечественной и зарубежной художественно-педагогической мысли и художественно образовательной практики в контексте развития изобразительного искусства	5
Лекция 1.2. Изобразительное искусство и его виды	16
Лекция 1.3. Выразительные средства изобразительного искусства	21
Лекция 1.4. Дизайнерское образование.....	24
Лекция 1.5. Теоретические основы цветоведения и приемы работы красками	27
Лекция 1.6. Живопись с натуры отдельных предметов	28
Модуль 2. МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ И ПРЕПОДАВАНИЯ УРОКОВ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА	32
Лекция 2.1 Теория художественно-эстетического образования. Возрастные особенности и этапы детского рисунка.....	32
Лекция 2.2 Роль и значение изобразительного искусства как учебного предмета	36
Лекция 2.3 Организация изобразительной деятельности младших школьников и развитие их творчества на уроке и во внеклассной работе	39
Лекция 2.4. Методы обучения изобразительному искусству	43
Лекция 2.5. Составление календарно–тематического и поурочного планирования	45
Лекция 2.6. Методика проведения занятий по рисованию с натуры, по памяти и представлению.....	47
Глоссарий	50
Примерные темы курсовых и выпускных квалификационных работ студентов	52
Литература	53

ВВЕДЕНИЕ

В условиях технократического общества гуманизация образования – достаточно сложная задача. Для ее решения представляется важным обратиться к художественному образованию, художественно-эстетической культуре как интегрирующему компоненту общей профессиональной культуре педагога начального образования. Составляющими художественной подготовки являются эстетические знания, навыки, чувства, отношения и собственное творчество. Эстетическая культура проявляется во всех видах и формах профессионально-педагогической деятельности, отражает общий уровень духовной культуры, мышления, речи поведения, организации общения, жизни и труда. Владение таким уровнем культуры – показатель высокой конкурентоспособности выпускника, готовности к осуществлению задач художественного развития младшего школьного возраста.

Курс лекций «Методика преподавания изобразительного искусства в начальной школе» органически связан с самостоятельной работой студентов, где раскрываются важнейшие вопросы: развитие способностей к изобразительной деятельности у младших школьников, детского изобразительного творчества; цели и задачи художественно-творческого развития младшего школьника; дидактические основы развития детского изобразительного творчества; художественное воспитание средствами изобразительного искусства; преподавание курса в педагогическом институте; современные программы развития детского изобразительного творчества. Изучение вышеперечисленных вопросов поможет студентам закрепить, расширить и систематизировать знания, полученные на лекционных занятиях.

Подготовка к каждому занятию начинается с изучения рекомендованной литературы, записей лекций. Студенты делают краткие выписки, помогающие ответить на поставленные вопросы. Составляя конспект, студент должен отразить следующее: авторство, полное название работы, время и место издания, основное содержание работы. Конспект должен быть кратким, выделяющим основные мысли автора.

Самостоятельная работа в рамках курса предполагает следующие действия:

1. Внимательно просмотреть записи, сделанные на занятии.
2. Прочитать материал по теме, обсуждаемой на занятии, в учебнике.
3. Прочитать дополнительную литературу по данной теме.
4. Выполнить предложенные преподавателем практические упражнения.
5. Проверить правильность выполнения предложенных упражнений.
6. Выполнить дополнительные упражнения, касающиеся аспектов, вызывающих затруднение, и свериться с ключами.
7. Проанализировать свои ошибки.
8. При необходимости задать вопрос преподавателю на занятии.
9. Выполнить дополнительные упражнения, касающиеся аспектов, вызывающих затруднение, и свериться с ключами (следует использовать дополнительную литературу по теме, содержащую в конце ключи к упражнениям).
10. Проанализировать свои ошибки.
11. При необходимости задать вопрос преподавателю на занятии.

Разнообразие предложенных самостоятельных заданий по изучению каждой темы обеспечивает перенос акцентов с обучающей деятельности преподавателя на познавательную деятельность студента.

МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ГРАМОТЫ

Лекция №1.1

**Тема: Цели, задачи преподавания изобразительного искусства в начальных классах.
Развитие отечественной и зарубежной художественно-педагогической мысли и
художественно образовательной практики в контексте развития изобразительного
искусства**

План.

1. Цели, задачи курса «Методика преподавания изобразительного искусства в начальной школе».
2. Развитие отечественной и зарубежной художественно-педагогической мысли и художественно образовательной практики в контексте развития изобразительного искусства.
3. Материалы и принадлежности.

Литература: 1, 2, 3.

Дополнительная литература: 6, 7, 9, 12, 16, 17, 19.

1. Цели, задачи дисциплины «Методика преподавания изобразительного искусства в начальной школе».

Целью дисциплины «Методика преподавания изобразительного искусства в начальной школе» является художественно-эстетическая и профессиональная подготовка будущих бакалавров педагогики по профилю начального образования.

Задачи дисциплины:

- обучить основам изобразительного искусства - рисунку, живописи, тематической и декоративной композиции; сформировать умения пользоваться изобразительно-выразительными средствами в рисунке, живописи композиции; развивать художественное мышление, творческое воображение, зрительную память, пространственные представления;
 - ознакомить студентов с основами истории изобразительного искусства на примере выдающихся произведений русского и зарубежного изобразительного искусства и архитектуры; с развитием отечественной и зарубежной художественно-педагогической мысли и художественно-образовательной практики в контексте развития культуры и искусства(изобразительного); теорией художественно-эстетического образования; основными направлениями художественного образования (народное, религиозное, светское);
 - дать понятие о художественно-образном языке графики, живописи;
 - раскрыть научно-теоретические основы и технологию обучения и воспитания учащихся начальных классов на уроках, во внеклассной и внешкольной работе по изобразительному искусству; раскрыть психолого-педагогические основы изобразительной деятельности детей, и педагогические условия художественно-эстетического развития младших школьников на уроках изобразительного искусства; художественное сотворчество педагога и ребенка;
 - ознакомить с процессом моделирования художественно-эстетического развития детей, технологией преподавания изобразительного искусства; с требованиями, предъявляемыми к современному уроку изобразительного искусства, формами и методами формирования опыта художественной деятельности в начальной школе, условиями, средствами и методами художественного воспитания и развития творчества детей на уроке и во внеклассной работе.
- Студент, изучивший дисциплину, должен знать:
- особенности развития изобразительного творчества у детей младшего школьного возраста;
 - роль и значение уроков изобразительного искусства в системе художественно-эстетического воспитания младших школьников;
 - особенности различных программ по предмету «изобразительное искусство» для начальной школы;
 - терминологию и средства художественной выразительности, применяемые в процессе изобразительной деятельности;

уметь:

- использовать изобразительную деятельность как средство для эстетического воспитания и художественного образования младших школьников;
 - применять на практике педагогические приемы и методы для активизации творческих способностей детей;
 - самостоятельно выбирать методы, формы и средства обучения для конкретного урока изобразительного искусства;
 - разрабатывать структуру проведения урока ИЗО, подбирать к нему необходимый дидактический материал;
- владеть навыками:
- необходимыми для выполнения реалистических изображений в различных художественных материалах;
 - в достаточной степени владеть приемами и методами педагогического рисования.

Педагогика – это наука о воспитании человека. Понятие «воспитание» здесь употребляется в самом широком смысле слова, включая образование, обучение и развитие.

Дидактика (от греческого *didaktikos* - изучающий) – часть педагогики, разрабатывающая проблемы обучения и образования.

Дидактика - наука об обучении и образовании, их целях, содержании, методах, средствах, организации достигаемых результатов.

В технологию обучения изобразительному искусству входят три функции: *обучающая* функция изобразительного искусства (собственно дидактика); *воспитательная* функция (теория воспитания); *развивающая* функция (психология).

Основные проблемы технологии преподавания изобразительного искусства:

- определение целей и задач обучения (для чего учить?);
- методы обучения (как надо учить?) здесь особую роль играет творчество учителя;
- средства обучения (с помощью чего мы будем учить);
- формы обучения (где и когда учить) т. е. обязательный курс, кружок, углубленное изучение, специализированный курс и т.д.;
- контроль и диагностика (мы должны следить за процессом усвоения материала).

Теорию и технологию художественно-эстетического образования мы будем рассматривать на примере изобразительного искусства, она как предмет теоретически обобщает практический опыт работы, предлагает такие методы обучения, которые уже оправдывали себя и дают наилучшие результаты. Она основывается на научных данных педагогики, психологии, эстетики, искусствоведения и формулирует правила и законы обучения изобразительному искусству, указывает современные методы воспитания и обучения подрастающего поколения.

Изучение и приобретение навыков педагогической работы требует определенных способностей и склонностей, так как эта область педагогики является искусством, искусством трудным, сложным и очень ответственным.

2. Развитие отечественной и зарубежной художественно-педагогической мысли и художественно образовательной практики в контексте развития изобразительного искусства.

Зарубежные методы обучения рисованию. Умение рисовать всегда имело и имеет немаловажное значение для человека, а его использование служило и служит одним из средств общения между людьми.

Развивать свои навыки в рисовании человек начал с глубокой древности. Уже первобытные люди достигали в этом больших успехов, о чем свидетельствуют рисунки, найденные археологами. Среди этих изображений мы находим убедительно переданный образ северного оленя степной лошади, и другие сцены из реальной жизни.

Опыт в начертании линии и узоров, в изображении животных и даже людей человек накапливал тысячелетиями. Первобытный человек рисовал углем и заостренным камнем, охристыми красками. На это указывают сохранившиеся росписи стен и потолков в пещерах Комбарель, Лес-Эйзи, Альтамира (Испания), в горных районах Сахары, в Капской пещере на Урале.

Особенно важно отметить, что все эти изображения носили магический ритуальный характер и, таким образом, являлись своеобразной формой передачи человеческой мысли. На этой основе впоследствии возникло и развилось письмо, вначале пиктографическое

(рисуночное), затем идеографическое, где каждый знак соответствовал слову или его части, и, наконец, буквенно-звуковое. Навыки в рисовании первобытный человек приобретал путем непосредственного наблюдения и подражания. Обучения как такового в эпоху палеолита еще не было.

Земледельческий и ремесленно-производственный характер неолита изменил отношение человека к искусству. Умение рисовать человек стал использовать для украшения предметов своего ремесла, главным образом предметов гончарного производства. Изделия гончарного искусства покрывались орнаментом. В разных странах он имел свои виды и особенности. В связи с этим стали возникать и методы обучения. Художник-ремесленник уже не оставался равнодушным к успехам своего ученика. Для него стало важным, чтобы ученик, перенимая его искусство, становился помощником, а впоследствии и продолжателем его дела, овладевая его мастерством. Для этого учителю приходилось по несколько раз *показывать* ученику, как надо работать, как изображать тот или иной узор.

Таким образом, стали вырабатываться приемы и методы обучения. Но четко разработанных принципов обучения еще не было. Настоящее обучение искусствам, с организацией школ, возникло только в эпоху цивилизации. Организация школ в Древнем Египте. Система воспитания и обучения, каноны в Древнем Египте.

Исторические документы свидетельствуют, что в Древнем Египте рисованию учили в школах наряду с черчением. Окончив школу, юноша должен был уметь измерить и начертить площадь поля, зарисовать план помещения, нарисовать и вычертить схему канала. Таким образом, с рисованием как общеобразовательным предметом впервые мы встречаемся у древних египтян.

При обучении детей грамоте рисованию уделялось основное внимание, так как сам характер иероглифического письма требовал изображения всевозможных предметов.

Система воспитания и обучения была предельно строгой и даже жестокой: за малейшее отступление от предписанных правил, за неточное выполнение канона ученика наказывали, вплоть до избиения палками. В одном из папирусов рассказывается даже, «Будь прилежен в ежедневной работе, будь деятелен. Не ленись ни одного дня, или ты будешь бит».

В Древнем Египте впервые рисование становится предметом школьного обучения, которое проходило уже не от случая к случаю, а систематически. Метод и система преподавания у всех художников-педагогов были едиными, ибо утвержденные каноны и правила предписывали строжайшее соблюдение всех установленных норм.

Необходимо также отметить, что египтяне положили начало теоретическому обоснованию практики рисования. Они первыми стали устанавливать законы изображения и обучали им нового поколения. Существовала ли теория самого процесса обучения — дидактика, неизвестно, но, видимо, что-то подобное было, так как уже само существование канонов говорит о четких правилах и законах изображения, которые должны были строго соблюдать ученики.

Обучение рисованию в Древнем Египте строилось не на основе познания окружающего мира, а на *заучивании схем и канонов, на копировании образцов*.

Обучение и воспитание в Древней Греции. Древнегреческие художники по-новому подошли к проблеме обучения и воспитания и значительно обогатили методы преподавания. Они призывали молодых художников внимательно изучать реальную действительность, находить в ней гармонию и утверждали, что самым прекрасным в жизни является человек. В своих теоретических трудах греческие художники указывали, что в мире царит строгая закономерность и сущность прекрасного заключается в стройном порядке, в симметрии, в гармонии частей и целого, в правильных математических соотношениях. Так, в 432 году до н. э. в Сикионе скульптор Поликлет из Аргоса написал сочинение «Канон» об идеальном пропорциональном соотношении между частями человеческого тела. Для иллюстрации своих теоретических положений он создал статую «Дорифор», или «Копьеносец», которая стала использоваться как учебное, наглядное пособие. С этой скульптуры делали рисунки не только юноши, обучающиеся изобразительному искусству, но и учащиеся общеобразовательных школ.

Греческие художники-педагоги впервые установили метод обучения рисунку, в основе которого лежало рисование с натуры. В Древней Греции рисование стало рассматриваться как общеобразовательный предмет.

Эпоха Древнего Рима, казалось бы, должна была развить достижения греческих художников-педагогов. Римляне с уважением относились к выдающимся произведениям искусства. Особенно высоко они ценили произведения греческих художников. Богатые люди собирали коллекции картин, а императоры строили общественные пинакотекы (музеи).

Однако на деле римляне не внесли ничего нового в методику и систему преподавания. Они лишь пользовались достижениями греческих художников; более того, много ценных положений методики преподавания рисунка они не сумели сохранить.

В эпоху средневековья достижения реалистического искусства были отвергнуты. Художники средневековья не знали ни принципов построения изображения на плоскости, ни разработанных греками методов обучения. Во время становления христианства были варварски уничтожены теоретические труды великих мастеров Греции, а также многие прославленные произведения изобразительного искусства.

Возрождение открывает новую эру и в истории развития изобразительного искусства, и в области методов обучения рисованию. Хотя рисование как учебный предмет не было включено в школьный курс, все же эпоха Возрождения внесла большой вклад в теорию методики преподавания рисования и для профессионального обучения, и для общеобразовательного. Художники этого времени заново разрабатывают теорию изобразительных искусств, а вместе с тем и методы обучения рисунку.

Давая научное обоснование методу обучения, Альберти тем самым рассматривает рисование не как механическое упражнение, а как упражнение ума. Эта мудрая установка дала позже Микеланджело возможность сказать: «Рисуют головой, а не руками».

Весь процесс обучения Альберти предлагает строить на рисовании с натуры: «А так как природа дала нам такое средство, как измерения, познание которых доставляет немалую пользу, так пусть же прилежные живописцы в своей работе заимствуют их у природы и, приложив все свои умения и старания к познанию их, пусть они держат в памяти то, что они у нее заимствовали».

Обратим внимание на методическую последовательность изложения учебного материала в труде Альберти. В первой книге он излагает строгую систему обучения. Знакомство начинается с точки и прямых линий, затем идет ознакомление с различными углами, потом с плоскостями и, наконец, с объемными телами. Рассматривая этот труд как своеобразный учебник, мы должны констатировать здесь наличие основных дидактических положений.

Соблюдая последовательность, Альберти знакомит ученика с основными положениями линейной перспективы, объясняет свойства лучей зрения. Здесь же он касается вопросов воздушной перспективы. Большое значение Альберти придает личному показу учителя.

Метод заключался в следующем: между натурой и рисовальщиком устанавливалась картинная плоскость (завеса), которая могла быть двух видов: рама с натянутой прозрачной кисеей или калькой, на которой художник и делал свой рисунок, либо рама с натянутыми нитями. Чтобы рисовальщик имел постоянную точку зрения и мог точно соблюдать правила перспективы, к завесе прилагался специальный прибор (прицел), через который художник и вел наблюдения. Эти два вида завесы изобразил А. Дюрер на своих рисунках. Через завесу в виде рамы с натянутой калькой, художник наблюдал предмет и делал на ней перспективное изображение натуры. Второй вид завесы — рама с натянутыми нитями. Нити делят раму на определенное количество клеток. Бумага, на которой художник рисует, также разделена на клетки. Наблюдая через прицел натуру, рисовальщик фиксирует результаты наблюдений на своем рисунке и получает перспективное изображение формы предмета.

Этот метод рисования, помогая точно соблюдать законы перспективы, в то же время содержал существенный недостаток: превращал рисование в механическое проектирование.

Следующей работой, оказавшей большое влияние на развитие методики обучения рисованию, является «Книга о живописи» Леонардо да Винчи. В этой книге затрагиваются вопросы рисунка, и, что особенно важно, Леонардо смотрит на рисунок как на серьезную научную дисциплину. Он занимался анатомическими исследованиями, установлением

законов пропорциональности человеческого тела, много времени уделял научным обоснованиям теории рисунка.

Немецкий художник Дюрер считал необходимым подробнее остановиться на вопросах воспитания и условиях, которые необходимы художнику для успешной и плодотворной творческой работы.

Воспитывая художника, педагог должен следить, «чтобы он соблюдал меру в еде и питье, а также во сне», «чтобы он жил в хорошем доме и чтобы ничто ему не мешало».

Особенно внимательно надо следить, говорит Дюрер, чтобы в период воспитания ничто не ослабляло ум молодого художника, чтобы он не видел ничего плохого, а только хорошее. Эта мысль получит в дальнейшем свое развитие в академиях художеств. Особое значение Дюрер придавал личному показу при обучении рисованию.

Подводя итоги деятельности художников эпохи Возрождения, в первую очередь, отметим ту колоссальную работу, которую они проделали в области научно-теоретического обоснования правил рисования. Их труды по вопросам перспективы помогли художникам справиться с труднейшей проблемой построения изображения трехмерной формы предметов на плоскости. Многие художники эпохи Возрождения, увлекаясь перспективой, целиком посвящали свое время этому делу.

Даже теперь их произведения поражают глубоким знанием анатомии, перспективы, законов светотени. С помощью науки искусство Возрождения поднялось на небывалую высоту. Оно представляет для нас колоссальную художественную ценность и помогает развивать методику обучения рисованию.

Мастера Возрождения сумели создать высокие образцы, как для художников-практиков, так и для педагогов. Они не только теоретически обосновали наиболее актуальные проблемы искусства, но и практически доказали их необходимость. Художественная культура Возрождения дорога миру за созданный ею кодекс правил и законов изобразительного искусства. Все, кто любит и знает изобразительное искусство Возрождения, обращаются к нему как к источнику мудрости, знания и высокого мастерства.

Эту важную работу начали проводить академии художеств, открывшиеся конце XVI века. С этого времени обучение рисованию начинает проводиться в специальных учебных заведениях.

XVII век в истории методов обучения рисованию является периодом становления новой педагогической системы — академической. Новая система стала предъявлять четкие требования не только к ученикам, но и к педагогам. Самой характерной особенностью этого периода является создание специальных учебных заведений — академий художеств и художественных школ. Эффективность академической системы преподавания заключалась в том, что обучение искусствам проходило одновременно с научным просвещением и воспитанием высоких идей. Исследуя историю методов преподавания рисования, мы видим, что в академиях была четкая и строгая система обучения, стремление просветить и возвысить чувства художника.

Четкая и организованная система художественного образования, установившаяся в академиях, стала оказывать влияние и на методы преподавания рисования в общеобразовательных учебных заведениях.

Овладеть рисунком без серьезных научных знаний нельзя. Занимаясь рисунком, ученик одновременно познает мир. Отсюда вывод: занятия рисованием полезны для всех. Эта мысль начинает занимать умы не только людей искусства, но и деятелей народного просвещения.

Положение о пользе рисования как общеобразовательного предмета было высказано великим чешским педагогом Я. А. Коменским в его «Великой дидактике». Правда, Коменский еще не решался включить рисование в курс школьного обучения в качестве обязательного предмета. Но ценность его мыслей о рисовании состояла в том, что они были тесно связаны с вопросами педагогики. Особую ценность для нас представляют мысли Коменского о необходимости изучать методы преподавания.

Почти одновременно с Коменским общеобразовательную ценность рисования стал отстаивать английский педагог и философ Джон Локк. Однако, не будучи специалистом, Дж. Локк не мог дать методических указаний в преподавании рисования. Он ограничился общими рассуждениями о пользе обучения

Более обстоятельно о рисовании как общеобразовательном предмете говорил французский философ-энциклопедист Жак-Жан Руссо. Он считал, что обучать рисованию нужно исключительно с натуры и что у ребенка не должно быть другого учителя, кроме самой природы.

Много ценных мыслей о методике обучения рисованию высказал Иоганн Вольфганг Гете. Для овладения искусством рисунка нужны знания, знания и знания, говорил он.

Педагогические идеи Коменского, Локка, Руссо, Гёте обогатили теорию и практику преподавания рисования. Их теоретические труды послужили толчком для дальнейшего развития педагогической мысли вообще и в области методики преподавания рисования в частности. Однако, несмотря на авторитетные высказывания о громадной роли рисования как общеобразовательного предмета, ни в XVII, ни в XVIII веке рисование не было введено в курс учебных предметов в школах. Только в начале XIX века оно начинает входить в круг школьных занятий. Инициатива в этом деле принадлежала швейцарскому педагогу Иоганну Генриху Песталоцци. После Песталоцци рисование прочно завоевывает свое место в общеобразовательных школах. Не случайно учителя рисования называли его отцом школьной методики.

Особая роль, по мнению Песталоцци, должна принадлежать рисованию в начальной школе. Рисование, утверждает Песталоцци, должно предшествовать письму, — не только потому, что оно облегчает процесс овладения начертанием букв, но и потому, что оно легче усваивается. Песталоцци считал, что обучение рисованию должно проходить с натуры, так как натура доступна наблюдению, осязанию и измерению.

Заслуга Песталоцци состоит в том, что он впервые соединил науку о школьном преподавании с искусством, поднял вопрос о необходимости методической разработки каждого положения рисунка. Песталоцци считал, что для развития глазомера должна быть одна методика, для понимания форм — другая, для техники — третья. Эту работу и стали проводить его ученики и последователи.

После Песталоцци рисование как общеобразовательный предмет начинает вводиться во всех начальных школах. Много методических пособий по рисованию издается и для средних школ, с различными установками и методами обучения. Большой известностью пользовались труды Иосифа Шмидта — ученика Песталоцци, Петра Шмида, Солдана, братьев Дюпьи, Гальяра.

При обучении рисованию И. Шмидт считал необходимым разработать специальные упражнения: 1) для развития руки и подготовки ее к рисованию; 2) для создания и нахождения красивых форм; 3) для развития воображения; 4) в геометрическом рисовании предметов; 5) в перспективе. Шмидт пользовался геометрическими моделями. Он положил начало развитию так называемого «*геометрального метода*».

К концу XIX века специалисты школьного преподавания рисования разделились на два лагеря: в одну группу объединились сторонники *геометрального* метода, в другую — *натурального*.

При *геометральном* методе обучение рисунку основывалось на геометрии. Согласно этому методу, все предметы окружающей действительности рассматриваются с геометрической точки зрения: в основе формы каждого предмета обнаруживается геометрическая фигура или тело. Например, рисуя яблоко, ученик вначале намечает форму шара, а затем уточняет ее по натуре; рисуя ведро, ученик вначале изображает усеченный конус, а затем уточняет форму по натуре. С 1888 года геометральный метод был введен во всех общеобразовательных школах.

Натуральный метод обучения заключался в том, что ученик должен был рисовать предметы сразу так, как он их видит, без каких-либо упрощений формы. Приверженцы этого метода доказывали, что, в отличие от геометрального, он приближает ученика к жизни, к природе.

Давая общую характеристику современного состояния методики преподавания изобразительного искусства в школах зарубежных стран, надо отметить, что в организационном плане во многих школах дело поставлено на должную высоту. Это относится к оборудованию кабинетов, к снабжению учащихся высококачественными красками, бумагой, кистями, карандашами и т. п. Особенно хорошо в этом отношении обстоит дело в таких странах, как Япония, США, Франция, Англия, Италия.

Роль изобразительного искусства в эстетическом воспитании огромна, однако отечественная педагогическая наука рассматривает проблему эстетического воспитания шире, не сводит ее только к воспитанию искусством. Средствами эстетического воспитания являются и окружающая нас действительность, и научное познание мира, раскрывающие красоту объективных законов природы; и труд, и общественные отношения людей, и быт, и многое другое.

Методы обучения рисованию в России.

Интерес к рисованию как к учебной дисциплине на Руси возник очень давно. Уже в XI веке *книжная графика и миниатюра* достигают очень высокой степени развития (Остромирово Евангелие, 2056—1057; Изборник Святослава, 1073, и др.). Почти во всех рукописных книгах мы находим рисунки и рисованные заглавные буквы. Все это говорит о том, что вместе с грамотой ученики овладевали и рисунком, который помогал вырабатывать каллиграфический почерк. Нет сомнения, что рисование преподавали в монастырских школах как мужских, так и женских.

Впервые в России *рисование как учебный предмет появляется в начале XVIII века*. В этот период на рисование начинают смотреть как на одно из средств, способствующих развитию образного представления и навыков, которые можно применить в любой профессии. Так, в 1715 году рисование было включено в число учебных предметов Морской академии. С 1716 года рисованием стали заниматься учащиеся хирургической школы при Санкт-Петербургском военном госпитале, а в 1721 году оно вводится в число учебных предметов в Карповской школе Феофана Прокоповича. В 1724 году в Российской Академии наук наряду с прочими науками преподавали «знатнейшие художества» и студенты академии, «буде охота есть», могли заниматься рисованием. Постепенно рисование как общеобразовательный предмет вводится все шире: с 1732 года оно преподается в Кадетском корпусе, с 1747 — в гимназии при Академии наук, с 1764 — в Институте благородных девиц при Воскресенском (Смольном) монастыре.

Все эти учебные заведения не ставили своей целью воспитание художников-профессионалов, не стремились приблизить рисование к задачам художественного обучения. Они давали своим воспитанникам только элементарные навыки, чтобы те могли их использовать в самых различных случаях, т. е. обучали рисованию в общеобразовательных целях.

В 1735 году был издан на немецком и одновременно на русском языке учебник по рисованию И. Д. Прейслера «Основательные правила, или Краткое руководство к рисовальному художеству.» Обучение по системе Прейслера начинается с рисования прямых и кривых линий, геометрических фигур и объемных тел, после чего ученик переходит к рисованию частей человеческого тела, затем головы и, наконец, всей фигуры. Как и большинство художников-педагогов, в основу обучения рисунку Прейслер положил геометрию и рисование с натуры. Однако, предупреждает Прейслер, применение геометрических фигур должно сочетаться со знанием правил и законов перспективы, а также анатомии. Пособие Прейслера высоко оценивалось современниками, оно несколько раз переиздавалось как за границей, так и в России.

Большой вклад в методику преподавания рисунка был сделан художниками и педагогами Академии художеств А. П. Лосенко и В. К. Шебуевым.

Русская Академия художеств (основанная в 1757 году в Петербурге по проекту И. И. Шувалова) к началу XIX века выдвинулась в первый ряд среди художественных академий Европы.

Русская Академия художеств - второй половины XVIII — первой половины XIX века была одной из лучших школ рисунка. Она стала и центром методической работы в России. В Академии художеств зарождались и утверждались новые методы преподавания рисования для целой сети учебных заведений. Так, постоянно держала связь с академией Арзамасская школа рисунка А. В. Ступина; под наблюдением академии была школа А. Г. Венецианова; «Курс рисования» А. П. Сапожникова для общеобразовательных школ также был апробирован академией. Это был первый учебник для общеобразовательных учебных заведений, составленный русским художником.

Курс рисования А. П. Сапожников начинает со знакомства с различными линиями, потом знакомит с углами, после чего идет освоение различных геометрических фигур. Прежде чем приступить к рисованию объемных предметов, Сапожников предлагает

продемонстрировать перед учащимися с помощью специальных моделей закон перспективы, опять начиная с линий, затем переходя к различным поверхностям и, наконец, к геометрическим телам. Далее идет знакомство с законами светотени, также при помощи показа моделей. Когда рисование простых геометрических тел хорошо освоено, Сапожников предлагает переходить к рисованию сложных тел: сначала даются группы геометрических тел, затем постепенно идет усложнение заданий вплоть до рисования гипсовых голов. Для показа конструкции человеческой головы автор предлагает пользоваться специально изготовленной им проволочной моделью, которая должна постоянно находиться рядом с гипсовой головой, в аналогичном повороте и положении.

Ценность метода Сапожникова заключается в том, что он основан *на рисовании с натуры, причем это не просто копирование натуры, а анализ формы*. Сапожников поставил своей целью приучить рисующих с натуры мыслить, анализировать, рассуждать.

Положительные моменты методики преподавания А. П. Сапожникова не потеряли своей значимости и в наше время, они используются отечественными методистами.

Изучая историю методики рисования, необходимо ознакомиться и с работой Г. А. Гиппиуса. В 1844 году он издает фундаментальный труд — «Очерки теорий рисования как общего учебного предмета». Это был первый капитальный труд по методике обучения рисованию в общеобразовательной школе. Здесь были сконцентрированы все передовые идеи педагогики того времени. Книга делится на две части — теоретическую и практическую. В теоретической части излагаются основные положения педагогики и изобразительного искусства. В практической части раскрывается методика обучения.

Уже во введении автор указывает, что рисование как общеобразовательный предмет нельзя преподавать так же, как в специальной художественной школе.

С таким взглядом на методику преподавания рисования мы встречаемся впервые не только в отечественной литературе, но и в европейской. Чтобы научиться рисовать, нужно научиться рассуждать и мыслить, говорит Гиппиус, а это необходимо всем людям, и развивать умение мыслить надо с детского возраста.

К педагогу Гиппиус предъявляет очень высокие требования. Педагог должен не только многое знать и уметь, но и выступать перед учениками как актер. Работа каждого ученика должна быть в поле зрения преподавателя. Большое внимание Гиппиус обращает на материалы и оборудование.

В 1804 году школьным уставом рисование вводится во все уездные училища и гимназии.

Из-за недостатка учителей в 1825 году в Москве по инициативе графа С. Г. Строганова основывается Училище технического рисования, где было отделение, готовившее учителей рисования для общеобразовательной школы. В 1843 году Министерство народного просвещения издало циркулярное предложение о замещении не имевших специального художественного образования учителей рисования, черчения и чистописания в уездных училищах учениками школы Строганова. До 1879 года это училище было единственным Учебным заведением, которое специально готовило преподавателей рисования.

Со второй половины XIX века вопросам методики преподавания начинают уделять особое внимание не только выдающиеся художники-педагоги, но и рядовые учителя школ. Они понимали, что без специальной методической подготовки нельзя успешно вести педагогическую работу.

В 1864 году уставом средних учебных заведений рисование было исключено из числа обязательных предметов. В 1872 году рисование вновь включается в круг учебных предметов реальных и городских училищ. В том же 1872 году были учреждены «Бесплатные воскресные классы рисования для народа». Преподавание в этих классах велось вначале под наблюдением профессора живописи В. П. Верещагина и академика архитектуры А. М. Горностаева.

Ввиду того, что Воскресные рисовальные классы не могли дать достаточную профессиональную подготовку учителям рисования, Академия художеств пошла навстречу идее ряда ее членов создать специальное педагогическое учебное заведение.

Свидетельства на право преподавания рисования делились на три разряда, соответственно учебным заведениям: 1) для средних учебных заведений; 2) для низших городских училищ; 3) для начальных училищ.

С целью выработки методов преподавания рисования в общеобразовательных школах была создана специальная комиссия при Академии художеств. В эту комиссию входили выдающиеся художники: Н.Н. Ге, И.Н. Крамской, П.П. Чистяков. Комиссия занималась также составлением программы для средних учебных заведений.

Большое влияние на развитие методики преподавания рисования оказал выдающийся художник-педагог П. П. Чистяков. Его взгляды на цели и задачи искусства и художественной школы начали формироваться в 60-е годы XIX века.

Отечественная художественная педагогика высоко оценила заслуги Чистякова и использует основные положения его методики. Особый интерес для нас представляют мысли П. П. Чистякова о методике преподавания рисования в общеобразовательной школе.

На рисование в средней школе Чистяков смотрел как на общеобразовательный предмет. Хотя мы в общеобразовательной школе и не готовим художников говорит П.П. Чистяков, однако преподавание рисования должно проходить по всем правилам и законам этого искусства. В круг рисования в общеобразовательной школе должно входить не только рисование с натуры всеми способами, как основной отдел программы, но и лепка, и черчение, и иллюстрирование, и упражнения в составлении декоративных упражнений, и некоторые сведения по искусству.

Специалистов школьного воспитания все больше и больше начинают интересовать вопросы детского творчества, детской психологии, экспериментальной педагогики. Изучение и исследование детских рисунков увлекает не только учителей рисования, но и художников, искусствоведов, психологов, социологов, историков. Научному направлению в изучении детского творчества предсказывается большое будущее.

Такое широкое и повсеместное увлечение детским творчеством имело свои положительные стороны. Прежде всего, методика преподавания рисования стала получать научно-теоретическое обоснование, на изобразительную деятельность детей стали смотреть более серьезно, а на рисование в школе — как на важный учебно-воспитательный предмет.

Один из существенных недостатков методических пособий по рисованию, издававшихся последователями теории «свободного воспитания», заключается в том, что иллюстративный материал состоял только из детских рисунков, изобилующих грубыми ошибками, т.е. из работ, которые не могли раскрыть принципы построения реалистического изображения. Вторым существенным недостатком таких методических руководств являлось желание «по-детски» сформулировать основные положения и принципы рисования, в результате чего методические руководства оказывались непонятными ни детям, ни взрослым.

Существенным недостатком многих работ было и то, что все методические положения строились на случайных, субъективных рассуждениях отдельных авторов, без достаточного научного обоснования установок реалистического искусства.

Серьезная и последовательная научная разработка вопросов методики преподавания рисования в общеобразовательных школах начала осуществляться уже в советское время.

Методы обучения рисованию в отечественной школе.

В 20-е гг. в советской школе рисование стало частью комплексных программ обучения. В нашей стране были созданы все условия для развития изобразительного искусства и художественного образования. Перед работниками народного просвещения были поставлены задачи перестройки содержания, форм и методов преподавания.

На первых порах значительный урон нанесли школе деятели, которые отрицали значение овладения наследием прошлого.

В основу новых программ было положено не обучение изобразительной грамоте, а односторонние попытки развития творческих способностей, предоставление детям полной свободы. В начале 20-х годов во многих школах детей не учили правильному, реалистическому рисованию. Формалистические трюкачества не только сводили на нет значение методики, но и искажали цели и задачи преподавания рисования в общеобразовательной школе. Рисование не только ничего не давало детям для умственного развития, но по существу мешало их эстетическому воспитанию.

Особенно обострилось положение с преподаванием рисования в период увлечения «комплексной» программой (1923 — 1925). Знания учащихся проверяли не по отдельным предметам, а в комплексе, куда было включено и рисование.

Разработка методики преподавания рисования в школах шла в 20-е годы по самым различным направлениям, но из них широкое распространение получили два названных выше: методика развития «свободного творчества» и «комплексный» метод обучения.

Ярким представителем теории «свободного воспитания» и лежащей в ее основе биогенетической теории был А. В. Бакушинский.

Это был крупный искусствовед, сумевший привлечь к изучению творчества детей большую группу талантливых людей. Но для его деятельности характерны и крупные ошибки. Так, он утверждал, что на творческую деятельность ребенка оказывает влияние «подсознательный родовой фактор».

Н. К. Крупская была противницей теории Бакушинского и доказывала, что при развитии творческих способностей детей руководящая роль должна принадлежать учителю, он должен направлять творчество ребенка в определенное русло, а не устраняться, как того требовали представители теории «свободного воспитания».

Программа, выпущенная в 1931 году, по-новому определила содержание учебного материала и методы обучения рисованию. В ее основу было положено рисование с натуры. Наряду с ним программа отводила место рисованию на темы, по представлению, декоративному рисованию. Важное значение придавалось беседам об искусстве.

Широкое распространение в этот период получила теория педологов, утверждавшая, что развитие детей обусловлено биологическими и социальными факторами, наследственностью. Она опять сводила дело к тому, что детей не следует обучать правилам рисования. Решающим фактором, по мысли сторонников педологической теории, является наследственность, а следовательно, если у человека нет врожденных, наследственных способностей к искусству, то и обучать его — пустая трата времени. Эта теория нашла отражение в школьных программах.

Деятельность педологов продолжалась с конца 20-х годов до 1936 года, когда вышло постановление ЦК партии от 4 июля «О педологических извращениях в системе Наркомпросов.» Постановление подвергло педологию разгромной критике. В рисовании вновь стала признаваться ведущая роль педагога. Учебные программы были переработаны. Это содействовало улучшению качества преподавания рисования в общеобразовательных школах.

Среди широко известных художников-педагогов, оказавших влияние на развитие советской методики обучения рисованию в общеобразовательных школах, особого внимания заслуживают Д. Н. Кардовский и К. Ф. Юон.

Роль Дмитрия Николаевича Кардовского в становлении и развитии художественно-педагогического образования в нашей стране еще не получила должного освещения в литературе. Именно Д. Н. Кардовскому мы обязаны появлением высших учебных заведений, готовящих учителей рисования для средней школы. Д. Н. Кардовский и его ученики были инициаторами создания в 1939 году первого Учительского института, на базе которого в 1942 году был открыт художественно-графический факультет в Московском городском педагогическом институте имени В. П. Потемкина. До 1955 года художественно-графический факультет МГПИ был единственным в Советском Союзе факультетом, который готовил учителей рисования и черчения высшим образованием. В основу системы художественного образования на факультете были положены педагогические принципы и метод Д. Н. Кардовского. Они развивались и совершенствовались его учениками и последователями уже в целой сети художественно-графических факультетов пединститутов. Он прошел хорошую академическую школу рисунка у прославленного П. П. Чистякова, занимался в Мюнхене у известного художника-педагога Антона Ашбе, имел возможность обобщить лучший опыт преподавания как русской, так и европейской школы рисунка.

В основу своего метода Кардовский положил «обруб», т. е. принцип упрощения сложной формы предметов до наипростейших форм.

Известный вклад в дело развития методов преподавания рисования в общеобразовательных школах внес и Константин Федорович Юон. Уделяя большое внимание вопросам методики преподавания в художественных школах, Юон интересовался и обучением рисунку в общеобразовательных школах.

Придавая важное значение научному обоснованию метода преподавания, Юон считал, что даже технические вопросы рисунка должны рассматриваться с научной точки зрения.

К 40-м годам советская школа рисунка прочно становится на путь реалистического искусства. Утверждаются принципы и методы обучения рисованию. Назревает необходимость более глубокого научного решения проблем учебного рисования.

Большое влияние на дальнейшее развитие советской методики преподавания рисования в средней школе оказали Академия педагогических наук РСФСР (1943) и Академия художеств СССР (1947).

В Академии педагогических наук РСФСР был создан специальный кабинет эстетического воспитания при Институте теории и истории педагогики (1944), а затем Научно-исследовательский институт художественного воспитания (1947). Работники этого института занимались научным исследованием детского творчества, разработкой учебных программ для школ и методических руководств для учителей.

В 50-е и 60-е годы появляется и целый ряд научно-исследовательских работ, которые во многом обогатили теорию методики преподавания. Эти работы помогли методистам рисования правильнее подходить к решению своих проблем.

В целях упорядочения методической работы в школах в 50-е годы возникает идея создания специальных учебников по рисованию. Ранее учебников по рисованию для средних общеобразовательных школ не издавали ни в России, ни за границей.

В 1957 году вышли в свет первые пробные учебники для первого и второго классов (автор Н. Н. Ростовцев), а затем методическая записка к ним. В 1961 году вышли еще два учебника — для третьего и четвертого классов (автор Н.Н. Ростовцев). В основу всех этих учебников была положена система П.П. Чистякова, приучающая детей к рисованию с натуры с первых шагов обучения. С этого времени — с начала 60-х годов — экспериментальные учебники по рисованию начинают выходить систематически, но недостаточно.

В 1966 году вышло постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР о реорганизации Академии педагогических наук РСФСР в Академию педагогических наук СССР. Вместе с ней были реорганизованы и научно-исследовательские институты Академии, в том числе Институт художественного воспитания. Одновременно с этим организуется Научно-исследовательский институт школ при Министерстве просвещения РСФСР со специальной лабораторией по изучению методики преподавания изобразительного искусства.

С 1959 года создается сеть художественно-графических факультетов при педагогических институтах. В этих институтах, в Академии художеств, в Академии педагогических наук СССР, в институтах усовершенствования учителей была разработана методика преподавания рисования.

В 1970 году переработаны и утверждены новые учебные программы, где сформулированы цели и задачи преподавания изобразительного искусства, определено содержание учебного материала. Расширение задач эстетического воспитания, знакомство с творчеством великих художников прошлого и выдающихся современных художников привело к тому, что вместо предмета «рисование» возник новый учебный предмет — «изобразительное искусство». Много нового внесено и в общую систему общеобразовательных школ: начальная школа перешла с четырехлетнего образования на трехлетнее; и опять на четырехлетнее; введены специальные факультативные курсы для углубленного изучения отдельных предметов, в том числе и по изобразительному искусству.

Методика преподавания изобразительного искусства в общеобразовательных учреждениях в настоящее время развивается очень интенсивно. Много интересных разработок у таких авторов как Э.И.Кубышкина, В.С.Кузин, Т.С.Комарова, Б.М.Неменский, Е.Е.Рожкова, Н.Н.Ростовцев, Н.М.Сокольников, Е.В.Шорохов, А.С.Хворостов, Т.Я.Шпикалова и др. Ими созданы учебно-методические и наглядные пособия по рисунку, живописи, композиции, народному и декоративно-прикладному искусству. Впервые за многие годы вышли учебники по изобразительному искусству для начальной и средней школы.

3.Материалы и принадлежности для уроков изобразительного искусства и для практических занятий в университете.

Что необходимо иметь студентам для успешного прохождения данного курса и детям в школе на уроках изобразительного искусства.

1. **Бумага** ¼ ватманского листа формат (А3) или папка для черчения (2 шт.).
2. **Краски**
 - акварель (18, 24)
 - гуашь художественная (12 цветов)
3. **Кисти (беличьи, колонковые).** Не менее 3-х штук, можно набор. №4,5 /7-9/10-15
- 4.**Карандаши** – 2-3 остро отточенных, разной твердости: ТМ, М, 2М / HB, H, 2H
- 5.**Резинка (ластик)**
- 6.**Тряпочка** при работе с красками (разворот тетради).
- 7.**Кнопки**
 - точилка**
 - палитра** (бумага)

Для детей в начальных классах на уроках изобразительного искусства нужны будут еще пластилин (стеки), подкладная доска, тряпочка, цветная бумага, клей, ножницы.

Самостоятельная работа студентов

1. В программе «Изобразительное искусство» (1-4) для начальных классов ознакомьтесь с перечнем произведений искусстве, рекомендуемых для бесед об изобразительном искусстве с младшими школьниками. Из этого перечня выберите только произведения по живописи. Определите, с какими жанрами живописи и творчеством каких художников знакомятся учащиеся (отдельно по 2, 3, 4 классы).
2. Подготовьте реферат о жизни и творчестве художника (на выбор студента). В реферате обязательно отразите следующее:
 - а) Краткие биографические сведения о художнике;
 - б) Особенности творчества художника;
 - в) Отношение автора реферата к творчеству художника.Примечание: студенты самостоятельно находят материалы, составляют список литературы по теме и пишут реферат.
3. Ведение терминологического словаря.

Лекция №1.2

Тема: Изобразительное искусство и его виды

Основные понятия:

Искусство. Изобразительное искусство. Рисунок. Графика. Живопись. Скульптура. Архитектура. Разнообразие видов декоративно-прикладного искусства: роспись и резьба по дереву, керамика, чеканка, ковровое искусство, плетение кружев и т. д. Национальные традиции в декоративно-прикладном искусстве. Типы и виды узоров, орнаментов. Правила передачи стилизации реальных форм (растительного и животного мира) в декоративные. Особенности компоновки узора в полосе, круге, квадрате, треугольнике. Последовательность выполнения декоративного рисунка. Орнаменты народов мира.

Для успешного проведения бесед педагоги начальной школы должны знать основные понятия из теории изобразительного искусства.

План.

1. Искусство и виды искусств.
2. Изобразительное искусство: виды и жанры.

Литература: 1, 2, 3.

Дополнительная литература: 6, 7, 9, 12, 16, 17, 19.

Искусство - творческое отражение, воспроизведение действительности в художественных образах (по Ожегову С.И.).

Искусство (от старославянского «искоусити») – это творчество в целом.

В первобытном обществе первобытное изобразительное творчество зарождается с видом *Homo sapiens* (человек разумный) как способ человеческой деятельности для решения практических задач. Возникнув в эпоху среднего палеолита, первобытное

искусство достигло расцвета в верхнем палеолите, около 40 тыс. лет назад, и могло быть социальным продуктом общества, воплощавшим новую ступень освоения действительности.

Появление искусства связывают с играми, ритуалами и обрядами, в том числе обусловленными мифологически-магическими представлениями. Первобытное искусство было синкретичным. По утверждению отдельных авторов, оно берет начало в доречевых навыках и приемах передачи, восприятия и хранения в памяти языковой информации. Коммуникативная утилитарность первобытного творчества, наряду с развитием эстетического аспекта, ярко наблюдается в дополиграфический фольклор период культур всех народов. Также существуют теории об искусстве как биологической функции (художественном инстинкте).

Виды **искусства** можно объединить в следующие группы:

1) временные искусства - это такие виды искусства, для восприятия которого требуются время и слух (музыка, драматургия, литература);

2) пластические искусства – это пространственные произведения, имеющие предметный характер, создаются путем обработки материала и существуют в реальном пространстве: **изобразительное искусство** (графика, живопись, скульптура, архитектура, дизайн, декоративно-прикладное), фотоискусство.

3) синтетические искусства объединяют в себе временное и пластическое искусства (театр, кино, балет).

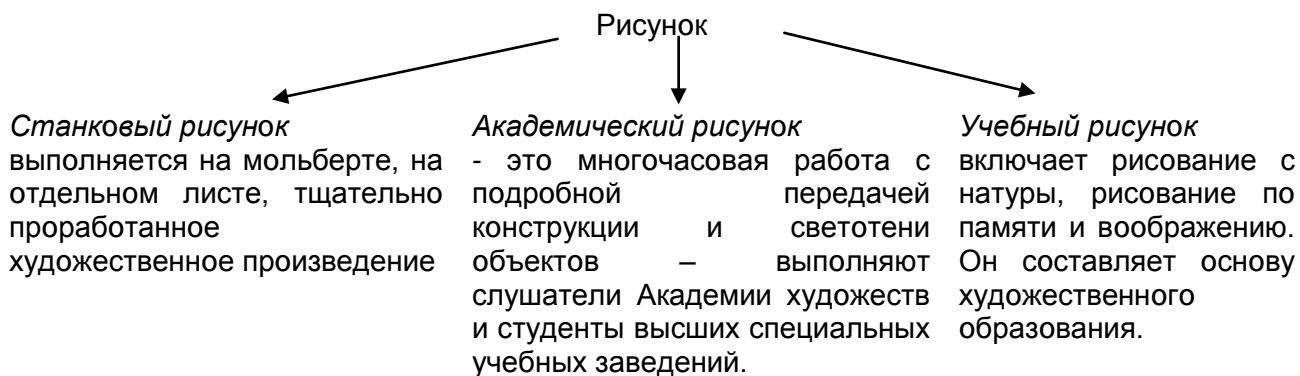
Изобразительное искусство – Мир прекрасного!

Изобразительное искусство - художественное отражение действительности в зрительно воспринимаемых образах.

Рисунок является основой всех видов графики и других видов изобразительного искусства. Как правило, графическое изображение выполняется на листе бумаги. Художнику порой достаточно очень простых средств — **графитного карандаша** или **шариковой ручки**, чтобы выполнить графический рисунок.

Рисунок – средство познания и изучения действительности.

Другие материалы для рисунка: **тушь, уголь, пастель, сангина, соус, акварель** и т.д.

Изобразительная деятельность - это специфическое образное познание действительности. Овладение умением изображать невозможно без развития целенаправленного зрительного восприятия - наблюдения. Для того чтобы нарисовать, вылепить какой-либо предмет, предварительно надо хорошо с ним познакомиться, запомнить его форму, величину, конструкцию, цвет, расположение частей.

Виды изобразительного искусства:

1) **Графика** – вид изобразительного искусства, который включает рисунок, и печатные художественные изображения. Термин **«графика»** первоначально употреблялся применительно только к письму и каллиграфии. Искусство шрифта с давних времен было связано с графикой. Новое значение и понимание она получила в конце XIX — начале XX вв., когда графика определилась как самостоятельный вид искусства.

Рисунок относится к уникальной графике, потому что каждый рисунок является единственным в своем роде. Произведения печатной графики могут воспроизводиться

(тиражироваться) во многих равноценных экземплярах – экстапах. Каждый оттиск является оригиналом, а не копией оригинала.

Рисунок – основной вид графики. Как правило, графическое изображение выполняется на листе бумаги. Художнику порой достаточно очень простых средств – графитного карандаша или шариковой ручки, чтобы сделать графический рисунок.

2) Живопись – вид изобразительного искусства, произведения которого (картины, фрески, росписи и др.) отражают действительность на плоскости, оказывают воздействие на мысли и чувства зрителей а произведение искусства, выполненное красками (масляными, темперными, акварельными, гуашевыми и др.) нанесенными на какую-либо поверхность, называется *живописью*. В дословном переводе термин «живопись» означает «писать жизнь», «писать живо», то есть полно и убедительно передавать действительность. Живопись – это искусство цвета.

Виды красок:

Темпера – растительная краска, растертая на яичном желтке, использовалась еще в Древнем Египте (сейчас поливинилацетатная, синтетическая, казеиново-масляная). Темпера разводится водой и после высыхания не смывается. Масляные краски стали использоваться с эпохи Возрождения в XVI веке.

Гуашь – непрозрачные, матовые краски, плотные, разводимые водой, в состав каждой гуашевой краски входят белила, появились в средние века.

Акварель – краски на растительном клее, разводятся водой. Появились в XVI веке.

Виды живописи:

Станковая живопись – картины, написанные на холсте, бумаге, картоне, установленных на станке-мольберте.

Монументальная живопись – большие картины на внутренних и наружных стенах зданий (стены, потолки, колонны, столпы, опоры и т. д.), фрески, панно, роспись, мозаика.

Следует отметить и такие виды живописи, как декоративная роспись, иконопись, миниатюра, театрально-декоративная.

Мозаика (от лат. musiquum, буквально – посвященное музам) – один из видов монументального искусства. Изображения и орнаменты в мозаике состоят из кусочков различных камней, стекла (смальты), керамики, дерева и других материалов.

Жанры живописи:

Портрет (фр. изображение) – изображение человека или группы людей. Кроме внешнего сходства художники стремятся в портрете передать характер человека, его духовный мир.

Различают *интимные, парадные, групповые, детские* портреты и *портрет по бюсту*.

Автопортрет – изображение художником самого себя.

Пейзаж (фр. pays – местность, родина) – изображение природы, видов местности, ландшафта. Пейзаж подразделяется на: сельский, городской, индустриальный, морской и т. д.; может быть историческим, героическим, фантастическим, лирическим, эпическим.

Натюрморт (фр. nature morte – мертвая природа) – изображение неодушевленных предметов (овощи, фрукты, цветы, предметы быта, утварь, снедь, дичь, атрибуты искусства).

Батальный жанр (от фр. bataille – сражение, битва) посвящен темам войны, битв, походов и эпизодов военной жизни.

Исторический – посвящен историческим явлениям и событиям. Очень часто эти два жанра встречаются в одном произведении, образуя *историко-батальный* жанр.

Бытовой отражает повседневную жизнь людей, социальный и национальный уклад, нравы и быт определенного исторического времени.

Анималистический (от лат. animal – животное) связан с изображением животных в живописи, графике, скульптуре.

Мифологический или сказочно-былинный посвящен событиям и героям, о которых рассказывают мифы, легенды, предания, сказания и сказки, былины народов мира.

3) Скульптура (лат. sculptura, от sculpo – вырезать, высекать, ваяние, пластика) – вид изобразительного искусства, в котором художник создает объемно-пространственные изображения. К скульптуре относятся произведения изобразительного искусства, созданные посредством высекания, вырезания, лепки, литья и чеканки.

Материалы: пластилин, глина, воск, дерево, гипс, камень (гранит, мрамор, известняк и т. д.), металл (бронза, чугун, железо, нержавеющая сталь).

По назначению скульптура бывает:

- монументальная (памятники, мемориальные ансамбли);
- станковая (музейная: статуи, портреты, жанровые сценки);
- монументально-декоративная (декоративная скульптура в садах и парках, рельефы и статуи);
- скульптура малых форм.

По жанрам скульптура разделяется на:

- портрет;
- жанровую (бытовую – воспроизведение различных бытовых сцен);
- анималистическую (изображение животных);
- историческую (портреты исторических лиц и исторические сцены).

Рельеф (в переводе с французского – приподнимать) – вид искусства, в котором объемные изображения располагаются на плоскости – вид скульптуры, рассчитанный в основном на фронтальное восприятие.

Контррельеф – углубленный рельеф, применяемый для печатных изображений или рассматривания на просвет.

Рельеф с углубленным контуром и выпуклой моделировкой формы применялся в Древнем Египте.

Барельеф (фр. bas-relief – низкий рельеф) – разновидность выпуклого рельефа, в котором изображение (фигура, предмет, орнамент) выступает над плоскостью менее чем на половину своего объема.

Горельеф (фр. haut-relief – высокий рельеф) – разновидность рельефа, в котором изображения (фигуры, предметы) выступают над плоскостью более чем на половину своего объема, а отдельные части могут полностью отходить от плоскости.

4) Архитектура – (лат. architectura, от греч. archi – главный и tekton – строить, возводить), зодчество (зье – русск. глина, возводить) – это искусство строить и украшать здания.

Три вида архитектуры:

1. **Объемные сооружения** – культовые (церкви, храмы), общественные (школы, театры, стадионы, магазины), промышленные (заводы, фабрики) и другие здания.
2. **Ландшафтная архитектура** – беседки, мостики, фонтаны и лестницы для скверов, бульваров, парков.
3. **Градостроительство** – создание новых городов и реконструирование старых.

Именно для строительства храмов греки разработали так называемый **ордер** (лат. порядок, строй) – принцип архитектурной композиции с определенными элементами и пропорциями.

Существует три ордера: **дорический, ионический, коринфский**. (рис. 1)

Самый древний – **дорический**, колонны которого равномерно утолщались к низу, что создавало впечатление мощи. Верхняя часть – капитель – выполнялась простой, без украшений. Мощь дорических колонн сравнивалась с мужской фигурой.

Ионический ордер – стиль более изысканный, чем дорический. Колонны этого ордера были стройнее и тоньше (их сравнивали с женским изяществом и мягкостью), а капители имели украшения в виде двух завитков – **волют**.

Самая нарядная, кокетливая и стройная колонна **коринфского ордера**. Она украшалась капителью из резных листьев и цветов, являясь позднейшим вариантом ионической капители. Легкость и грацию этой колонны сравнивали с юностью девушки.

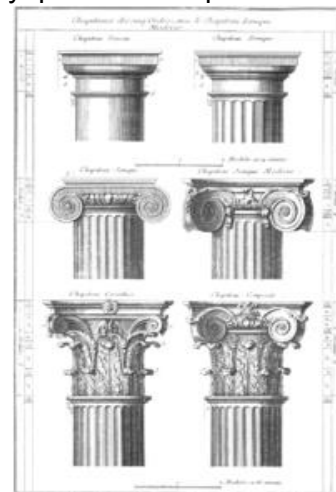

Рис.1 Виды ордеров

5) Декоративное прикладное искусство (от лат. deкого – украшаю) – один из видов пластических искусств, широкий раздел изобразительного искусства, который охватывает различные отрасли творческой деятельности, направленной на создание художественных изделий с утилитарными и художественными функциями. Собирательный термин, условно

объединяет два обширных рода искусств: *декоративное* и *прикладное*. В отличие от произведений изящного искусства, предназначенных для эстетического наслаждения и относящихся к *чистому искусству*, многочисленные проявления декоративно-прикладного творчества могут иметь практическое употребление в повседневной жизни.

Декоративно-прикладное искусство

<u>монументально-декоративное:</u> витраж (лат. vitrum – стекло) – произведение декоративного искусства, выполненное из цветного стекла; росписи, фрески; мозаика, декоративная, садово-парковая скульптура;	<i>Декоративно-прикладное искусство</i> – область декоративного искусства: создание художественных изделий, имеющих практическое назначение в быту и отличающееся декоративной однообразностью. Предметы должны быть не только удобны, но должны приносить человеку эстетическое наслаждение.
---	---

Орнамент – это узор, построенный на ритмическом чередовании и организованном расположении элементов. В зависимости от характера мотивов различают геометрический, растительный, зооморфный, антропоморфный и комбинированный виды орнаментов. *Узор* – рисунок, являющийся сочетанием линий, красок, теней.

Классификация ДПИ

Материал изделия	Технология обработки материала
Дерево, камень, кости	Резьба, роспись
Металл	Чеканка, ковка
Текстиль	Вышивка, вязание, аппликация
Глина	Лепка
Кожа	Тиснение
Войлок	Валяние
Бусы, бисер	Плетение
Береста	Аппликация

Самое важное при определении того, к какому виду ДПИ отнести ту или иную вещь, – определить, в рамках какой художественной традиции она создана, соблюдаются ли признаки образа-типа конкретного промысла и технология обработки материала.

Декоративно-прикладное искусство Тувы.

Декоративно-прикладное искусство Тувы – это искусство, охватывающий ряд отраслей творчества, которые посвящены созданию художественных изделий в национальном колорите. Основными видами декоративно-прикладного искусства тувинцев являются: резьба по камню; художественная обработка металла (кузнечное ремесло, ювелирное искусство, изготовление оружия); обработка шерсти (войлочные ковры, одежда, вышивка); тиснение и аппликация на коже (конская сбруя, обувь, сумки); художественная резьба по дереву (посуда, домашняя утварь, мебель, игрушки); скульптура малых форм.

В традиционном декоративно-прикладном искусстве Тувы С.И. Вайштейн выделяет 3 направления — графику, живопись и скульптуру малых форм.

Тувинские мастера выполняли графические рисунки на коже, бересте, дереве, кости, металле, войлоке, ткани, причем использовали различные техники: тиснение, гравировку, чеканку, вышивку, аппликацию. Порой контурные изображения выбивались или выцарапывались на скалах и камнях.

Самостоятельная работа студентов

1. Нарисуйте три прямоугольника размером 19х9 см. Заштрихуйте один прямоугольник карандашом, показывая нерезкие тональные переходы от слабого тона к среднему и сильному. Штрихи располагайте в одном направлении. Второй прямоугольник заштрихуйте способом тушевки. Третий прямоугольник закрасьте одноцветной акварелью так, чтобы была выражена разница в силе тона. Для этого во время пробы краски на палитре меняйте соотношение воды и краски, делайте пробные мазки, сравнивая сил тона.
2. Нарисуйте с натуры ветку дерева. Выполните два рисунка: карандашом и однотонной акварелью (черной или коричневой).
3. Подготовьте рефераты: «Натюрморт – тихая жизнь предметов», «Художники натюрмортисты».
4. Законспектируйте статью: Колеошкина С.Н. Как научить детей понимать язык натюрморта. // Начальная школа. - 1993. - №5. - С. 43-48.
5. Нарисуйте натюрморт из 2-3 геометрических тел, придерживаясь следующих этапов построения рисунка:
 - а) Композиционные построения группы геометрических тел, определение перспективного положения предметов;
 - б) Уточнение пропорций геометрических тел, удаление линий построения;
 - в) Определение светотеневых отношений;
 - г) Уточнение тональных отношений, обобщение и завершение работы.

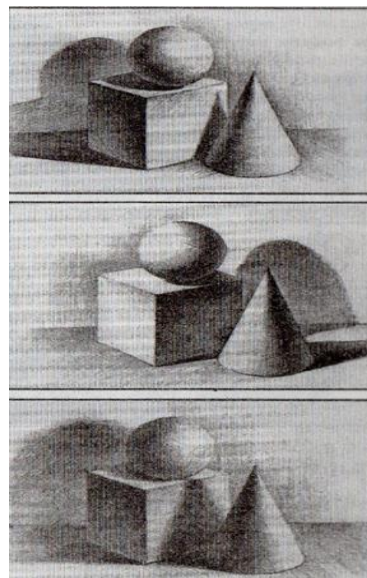

Рис.4 Натюрморт из геометрических тел при различном освещении

Лекция №1.3

Тема: Выразительные средства изобразительного искусства

Основные понятия:

Понятие о форме, пропорциях, строении (конструкции), объеме, пространственных отношениях предмета. Анализ и эстетическое восприятие формы, конструктивного строения, пропорций, очертаний предмета. Точка зрения рисующего, картинная плоскость, линия и уровень горизонта, точки схода. Фронтальная и угловая перспектива. Прямоугольные предметы во фронтальной и угловой перспективе. Круг в перспективе. Перспективное сокращение цилиндрических и конусообразных предметов. Закономерности светотени. Свет, полутень, тень (собственная и падающая), блик, рефлекс. Светотень в рисунке и живописи. Теоретические основы композиции.

План:

1. Ритм.
2. Симметрия.
3. Перспектива.
4. Светотень.
5. Пропорция.
6. Колористика.
7. Композиция.

Литература: 1, 2, 3.

Дополнительная литература: 6, 7, 9, 12, 16, 17, 19.

1. Ритм - упорядоченность, чередование каких-либо элементов, происходящее с определённой последовательностью, частотой.

2. Симметрия – принцип гармонизации художественного произведения в изобразительном, декоративно-прикладном искусстве и архитектуре, основанный на фундаментальном свойстве действительности.

3. Перспектива.

Линейная перспектива – точная наука, которая учит изображать на плоскости предметы окружающей действительности так, как мы видим их в натуре. Слово «перспектива» в переводе с латинского означает «ясно вижу».

Однако при работе с натуры художники не делают точных расчетов, а больше полагаются на свой глазомер, т. е. используют наблюдательную перспективу.

Ознакомимся с элементами наблюдательной перспективы.

Предметная плоскость – это горизонтальная поверхность, на которой располагается рисуемый нами предмет. Это может быть земля, крышка стола, пол.

Под картинной плоскостью в перспективе подразумевается прозрачная поверхность, находящаяся между глазом рисующего и предметом. Она будет всегда вертикальной и расположена под прямым углом к предметной плоскости.

За картинную плоскость на практических занятиях мы в дальнейшем будем принимать лист бумаги, на котором выполняется рисунок.

Рисуя с натуры, приходится учитывать линию горизонта, которая образуется от пересечения воображаемой горизонтальной плоскости, проходящей на уровне глаз рисующего, с картинной плоскостью.

Место нахождения глаз наблюдателя называется точкой зрения.

Точка на линии горизонта, куда направлен центральный перпендикулярный картине луч зрения, будет главной, или центральной точкой зрения.

Чтобы научиться изображать предметы с натуры так, как они расположены по отношению к рисуемому, необходимо знать некоторые правила и уметь ими пользоваться.

Все предметы по мере их удаления от зрителя уменьшаются в его восприятии. То, что ближе к нам, то кажется выше, шире, больше, то, что дальше, – ниже, уже, меньше.

Параллельные между собой горизонтальные и вертикальные линии, удаляющиеся от нас, кажутся сближающимися между собой и уменьшающимися, а на линии горизонта они превращаются в точку, называемую точкой схода.

Все горизонтальные направления (границы предметов, шпалы и т. д.), параллельные картинной плоскости, сохраняют на рисунке горизонтальное направление.

Все вертикальные направления (углы домов, столбы, деревья и т. д.), параллельные картинной плоскости, на рисунке остаются вертикальными.

Если прямоугольный предмет находится под углом к картинной плоскости, то на рисунке получаем две точки схода. В таком случае мы называем перспективу угловой.

Если прямоугольный предмет расположен фронтально к картинной плоскости, то на рисунке такой предмет будет иметь одну точку схода. В таком случае мы называем перспективу фронтальной.

При рисовании, пользуясь этими правилами, можно быстрее овладеть основами реалистического рисунка.

В перспективе квадрат и прямоугольник превращаются в трапецию, а круг – в эллипс. На линии горизонта круг изображается в виде прямой линии.

Чем дальше от линии горизонта вверх или вниз, тем эллипсы становятся округлее, чем ближе к линии горизонта, тем эллипс становится уже. Убедиться в этом легко, поднимая перед собой стакан с водой.

При выполнении рисунка любого цилиндрического предмета всегда будет округлее то основание, которое находится дальше от линии горизонта. Значит, рисуя, например, кружку ниже линии горизонта, ее нижнее основание нужно изобразить округлее верхнего.

Еще одну особенность изменения круга следует иметь в виду при построении тел вращения. Высота ближней к нам половине эллипса рисуется немного больше, чем высота дальней половины.

Но надо помнить, что на маленьких рисунках эта разница между высотами частей эллипса незначительна.

4. Предметы на рисунке должны выглядеть реалистически; для этого их нужно не только правильно построить, но и передать объем, т. е. найти общий светотеневой строй.

Свет и тень, или светотень – это средство изображения предметов действительности, их объем и положение в пространстве. В рисунке светотеневая моделировка выполняется при помощи штриховки, в живописи – цветом, красками.

Свет – освещенная часть предмета, куда лучи света падают под прямым углом.

Блик – отраженный источник света, самое яркое место на предмете. Ярko выделяется на глазурованных, стеклянных, металлических предметах. На рисунке блик не штрихуется.

Полутень – часть плоскости предмета со скользящими лучами света, плавный переход от света к тени.

Тень собственная – часть плоскости предмета, куда лучи света совсем не попадают, самое темное место на предмете.

Рефлекс – светлая полоса в тени предмета, это отраженный от других предметов и поверхностей свет, падающий на теневую сторону поверхности тела.

Тень падающая – от предмета на горизонтальную или вертикальную плоскость, всегда бывает темнее собственной тени.

При выполнении светотеневой моделировки предметов карандашом штрихи наносятся по форме предмета. На вертикальной поверхности со стороны света предметов фон всегда темнее, а со стороны тени – светлее. Вертикальную плоскость лучше штриховать вертикальными линиями, а горизонтальную – горизонтальными или наклонными.

5. Пропорциями называются размерные соотношения элементов или частей формы между собой, а также между различными объектами. Пропорция – это гармонизация формы художественного произведения, пропорциональность – ее эстетическое качество.

6. Колористика – наука о цвете, включающая знания о природе цвета, основных, составных и дополнительных цветах, основных характеристиках цвета, цветовых контрастах, смешении цветов, колорите, цветовой гармонии, цветовом языке и цветовой культуре.

7. Композиция 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.

У композиции есть свои законы, разрабатываемые в процессе художественной практики и развитии теории. Это основные правила, приемы и средства, которые помогают построить сюжетную композицию, воплотить идею в форму художественного произведения.

Можно выделить следующие композиционные правила: передачи движения (динамика), покоя (статистики), золотого сечения (одной трети).

К приемам композиции следует отнести: передачу ритма, симметрии и асимметрии, равновесия частей композиции и выделение сюжетно-композиционного центра.

Средства композиции включают: формат, пространство, композиционный центр, равновесие, ритм, контраст, светотень, цвет, декоративность, динамику и статистику, симметрию и асимметрию, открытость и замкнутость, целостность.

Самостоятельная работа студентов

1. Определите на рисунке линию горизонта, левую и правую точки схода
2. С опорой на предложенные рекомендации выполните поэтапное рисование куба в угловой перспективе.

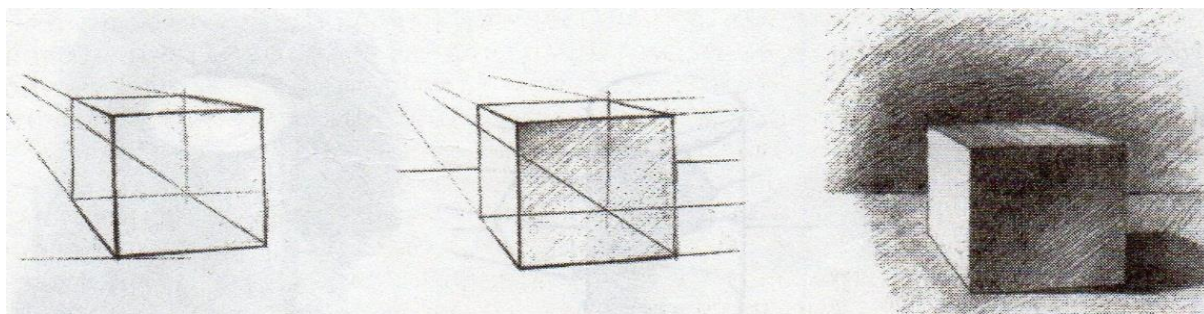

Рис.13 Последовательное рисование куба

3. Рисование с натуры предметов прямоугольной формы на разном уровне по отношению к линии горизонта (книга, коробка, катушка).
4. Выполните рисунок с натуры цилиндра.

Лекция №1.4

Тема: Дизайнерское образование

План:

1. История возникновения дизайна
2. Классификация дизайна
3. Понятия «Детский дизайн», «Дизайн для детей»

Литература: 3

1. «История цивилизации свидетельствует о многих изобретениях в мире науки, техники, искусства, прототипами которых явились образы природы, ее флоры и фауны, и даже планетарных объектов. Данный нам природой механизм восприятия «красиво-некрасиво» является тем ключом, пользуясь которым дизайнер создает красивый предмет и делает предметно-пространственную среду гармоничной».

Культура дизайна как область художественного проектирования объектов быта и окружающей среды сегодня по праву выступает показателем современной цивилизации. Возникновение дизайна, имеющего непосредственное отношение к современной деятельности, приходится на период, наступивший после Второй Мировой войны [27]. Причем наиболее стремительно он начал развиваться в Японии. Японии мы обязаны многим принципам, которые всегда являлись основой традиционного японского искусства, а теперь стали основополагающими во всем дизайнерском искусстве: композиция, асимметрия и целесообразность. Также рождение дизайна приходится на период появления первых дизайнерских школ [27]. Наиболее яркими из них являются:

- **Баухауз** в Германии (1919 – 1933 гг.)
- **ВХУТЕМАС** в России Советского периода (1920 – 1930 гг.)

В этих школах разрабатывались главные принципы дизайнерского искусства (функционализма/конструктивизма), а также готовились первые профессиональные дизайнеры. Первая же дизайнерская контора появилась в США в начале 20-ого века. В связи с тем, что главным мотивом развития американского дизайна является экономика, американский дизайн не ассоциируется с видом искусства, а создает впечатление о том, что служит для материальных целей раскрутки товара [27]. Наиболее яркими примером американского дизайна является серия деятельности таких фирм как Nokia, Philips, Motorola, Siemens и Samsung.

Что касается России, то в русском языке слово «дизайн» появилось относительно недавно. Пришло оно из итальянского языка и в переводе имеет множество значений. “Disegno” - это замысел, план, намерение, цель, чертеж, эскиз, набросок, рисунок, узор, модель, шаблон, лежащая в основе схема, композиция. В связи с бурным развитием современных технологий, понятие дизайна приобрело новый, более широкий смысл и теперь обозначает не только какой-то отдельный предмет, а является целым направлением, применимым ко всем областям современной деятельности человека. Человек, занимающийся дизайном (дизайнер) должен обладать знаниями во многих предметных областях и умело применять их на практике, проецируя в творческом процессе создание образа. С уверенностью можно сказать, что дизайн – это современное искусство художественного конструирования, разработка образцов рационального построения предметной среды; это сознательные и интуитивные усилия по решению проблемы, которая никогда не может быть единственно правильно решена.

2. В истории нашей страны встречались также и такие обозначения дизайна, как «Декоративное искусство» или «Техническая эстетика». Восприятие и разнообразное использование термина «дизайн» в разных странах говорит об уникальности каждой из культур и об их особом отношении к этому виду искусства. Предпосылками дизайнерского искусства являются:

- прежде всего, естественное человеческое стремление к прекрасному, а также желание воплощения новых и все более совершенных образов

- экономическая выгода, являющаяся огромным мотивом для развития дизайна

Сейчас не осталось практически ни одной области деятельности человека, которая не была бы подвержена влиянию дизайна. Существует:

- дизайн интерьера
- дизайн одежды

- дизайн книги
- ландшафтный дизайн
- предметный дизайн
- выставочный дизайн
- Web-дизайн.

Основными понятиями дизайна являются:

художественное проектирование (эстетизация промышленной среды, создание духа вещи), *художественное конструирование* (эстетизация техники), а также области дизайна: промышленный (дизайн промышленных товаров, конвейерно-поточный массовый дизайн),

стайлинг «дизайн» (художественная адаптация уже готовой формы или улучшение технической части объекта, *средовой дизайн* (дизайн архитектурной среды (интерьер-экстерьер), услуги дизайнеров, проектирующих художественные праздники, выставки и тд),

графический дизайн (проектирование символов-знаков, логотипов, услуги дизайнеров, проектирующих полиграфическую продукцию и тд.),

публич-арт (так называемый народный (городской) дизайн, *нон-дизайн* (организует процессы производства, обслуживания, сбыта, обучения),

Web-дизайн (проектирование интернет серверов),

фито-дизайн (дизайн с применением, в основном, природных элементов, цветов и растений), рекламный дизайн, *футуро-дизайн* (исторический дизайн и прогностический дизайн будущего),

кустарный дизайн (скорее ремесло, основанное больше на личном опыте и вкусе, чем на образовании), *кич* (этот стиль широко используется в современной рекламе, ориентированной на широкого (народного) потребителя), *арт-дизайн* (дизайн штучный, концептуальный, элитный) [28].

Известный исследователь детского дизайна Пантелеев Г. Н. дает свое определение этого понятия: дизайн – это «*конструирование вещей, машин, интерьеров и др., основанное на принципах удобства, экономичности, эргономичности и красоты.*». Ярыгина А. в статье «Графический дизайн» дает несколько иное определение данного понятия - «*это вид деятельности по разработке, проектированию предметно-пространственной среды, а также жизненных ситуаций с целью придания результатам проектирования высоких потребительских свойств, эстетических качеств и оптимизации и гармонизации их взаимодействия с человеком и обществом.*».

На сегодняшний день приобретают особую роль визуально-информативные системы: компьютерная графика, телевидение, фото-, поли- и голография, глобальная сеть Интернет. И дизайн культура в этом аспекте является интегративным способом познания мира.

Истоки дизайн-культуры можно найти в далеком прошлом человечества. Как считает Г. Н. Пантелеев, «период проникновения дизайн-культуры в Россию назван «эпохой протодизайна». Мастера-ремесленники со свойственным им художественным вкусом создали образцы утилитарного искусства, сочетая в изделиях быта и орудиях труда единство красоты и целесообразности».

Дизайн (англ. design – проектировать, конструировать, чертить) – процесс создания новых предметов, инструментов, оборудования, формирование предметной сферы. Его цель – организация целостной эстетической среды жизни человека. Область дизайна – бытовые приборы, посуда, мебель, станки, транспортные средства, промышленная графика, одежда, визаж, фитодизайн и т. д.

Дизайн – это проектирование объектов, в которых форма соответствует их назначению, соразмерна фигуре человека, экономична, удобна и при этом еще и красива.

Цель дизайна – художественное проектирование предметно-пространственной среды человека, конструирование эстетических свойств окружающего нас предметного мира. Задачи:

- польза и красота
- удобство
- простота изготовления
- серийность
- транспортировка
- упаковка и т.д.

Виды Дизайна:

Промышленный дизайн – это конструирование станков, транспортных средств, бытовых приборов, посуды, мебели и многого другого.

Графический дизайн – это промышленная графика, различные оформительские, изобразительные и шрифтовые работы.

Книжный дизайн – это новые разнообразные конструкции книги.

Визаж (искусство макияжа) – создание прекрасного облика человека.

Дизайн одежды – моделирование и конструирование одежды.

Фитодизайн – составление отдельных объемных или плоских композиций из живых или засушенных цветов.

Дизайн среды – проектирование интерьеров и экстерьеров, ландшафтный дизайн. Дизайнер занимается озеленением и благоустройством территорий.

Арт-дизайн – проектирование таких объектов, которые не имеют прямого функционального назначения, но, будучи созданным по всем законам формообразования, колористики и гармонии, эти объекты будут отвечать высоким требованиям, предъявляемым к произведениям искусства, поэтому их могут демонстрировать в выставочных залах.

3. Элементарные подделки ребенка можно рассматривать как его проектную деятельность, поскольку уже в несложных аранжировках он планирует определенный результат. Ребенок знакомится с разными художественными приемами и поделочными материалами, с доступными способами изготовления и украшения своих изделий: скручиванием, сгибанием, обрыванием, и сминанием, вырезыванием, прокалыванием, пришиванием, вышиванием, нанизыванием, соединением, склеиванием, плетением, ткачеством и др.

Можно рассмотреть два понятия – «дизайн для детей» и «детский дизайн». Г.Н. Пантелеев указывает на то, что в совокупности «дизайн для детей» и «детский дизайн» отвечают фундаментальным педагогическим задачам: они формируют эстетику среды, окружающей ребенка, стимулируют его творчество, готовят к жизни в социуме. Дизайн одежды для детей, к примеру, эстетизирует внешний вид ребенка, вырабатывает культуру гардероба, прически и др. Взрослые создают продукцию так называемой параллельной индустрии для детей: реклама и медицина, галантерея и парфюмерия, кулинария, торговые марки и товарные знаки, ориентируемые на детей. Дизайнер проектирует, производители создают, а педагог поддерживает эстетику среды, привлекая к этой работе детей.

Из этого следует, что дизайнер, работающий для детей, должен знать особенности их психического и художественного развития, учитывать специфику формирования творческих способностей ребенка. В дизайн-продукции для детей учитывается то, насколько хорошо они чувствуют себя в предметном пространстве. В кукольно-игровом интерьере дети ощущают себя комфортнее, чем во взрослом, как и в знакомой обстановке, нежели в привычной. Однако новизну они воспринимают эмоционально.

Таким образом, дизайн для детей – это создание для ребенка комфортной, материальной среды.

Что же касается детского дизайна, то он ориентирован на «выполнение задач в области художественно-эстетического образования дошкольника».

Таким образом, искусство дизайна активно входит в жизнь. Как мы выяснили, если «дизайн для детей» является одним из направлений профессиональной деятельности художников-дизайнеров, то «детский дизайн» связан с декоративной деятельностью самого ребенка по благоустройству окружающей его предметно-пространственной среды.

Самостоятельная работа студентов

1. Выполните рисунок с натуры интерьера с одной точкой схода.
2. Подготовьте доклад «Дизайнерское образование в начальной школе», «Детский дизайн», «Дизайн современной школы».
3. Ведение терминологического словаря.

Лекция №1.5

Тема: Теоретические основы цветоведения и приемы работы красками.

План:

1. Цветоведение
2. Основные характеристики цвета
3. Цветовой контраст

Литература: 1, 2, 3.

Дополнительная литература: 6, 7, 9, 12, 16, 17, 19.

Основные понятия

Цветовой спектр. Хроматические и ахроматические цвета. Цветовой тон, насыщенность цвета. Локальный цвет. Цветовой контраст. Теплые и холодные цвета. Колорит в живописи. Названия акварельных красок. Организация рабочего места при работе с акварельными красками. Приемы работы акварельными красками: лессировка, «алла прима».

Все зрительные ощущения цвета делятся на две группы.

Ахроматические цвета – черный, белый и все серые. Это так называемые нейтральные цвета.

Хроматические цвета – все остальные, т. е. красный, синий, желтый, зеленый, розовый и т. д.

Английский физик Исаак Ньютон, пропустив луч света через трехгранную призму, получил семь цветов спектра, которые в природе располагаются в определенной последовательности: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. С детства вы все знаете волшебную фразу по которой можно запомнить расположение цветов в радуге «каждый охотник желает знать где сидит фазан».

Чтобы удобнее было изучать природу цвета и его свойства, цвета радуги располагают по кругу, который называют «цветовым кругом». Он может состоять из трех, семи, девяти, двенадцати цветов, двадцати четырех и т. д. Удобнее изучать свойства цвета на двенадцатичетветном круге.

Теплые цвета: красный, желтый, оранжевый и их оттенки. Этими цветами можно изобразить цвет солнца, огня, раскаленного металла, пустыни – того, что в природе действительно дает тепло.

Холодные цвета: синий, голубой, зеленый, фиолетовый и их оттенки. Этими цветами изображают лед, снег, воду, лунный свет – то, что ассоциируется в нашем представлении с холодом, прохладой.

Цвета, которые невозможно получить при смешивании каких-либо красок, называются основными. Это – *красный, желтый и синий* цвета.

Цвета, которые можно получить путем смешивания основных красок, называют составными или производными. При смешивании желтого и синего цветов получается зеленый; малиновый и синий дают фиолетовый цвет, а красный и желтый создают оранжевый цвет.

Проводя в цветовом круге диаметр, например, через желтый цвет, можно определить, что противоположный конец диаметра пройдет через фиолетовый цвет. Таким образом, легко определить пары цветов, которые называются дополнительными:

- красный – зеленый;
- синий – оранжевый;
- желтый – фиолетовый.

Сочетание дополнительных цветов дает нам ощущение особенной яркости цвета и получило в изобразительном искусстве название *цветовой контраст*.

Основные характеристики цвета

У каждого цвета есть три основных свойства: цветовой тон, насыщенность и светлота.

Цветовой тон определяется названием цвета (красный, желтый, синий и т. д.) и зависит от его места в спектре.

Насыщенность цвета представляет собой отличие хроматического цвета от равного с ним по светлоте серого цвета. Если в какой-либо цвет добавить серую краску, цвет станет меркнуть, изменится его насыщенность.

Светлота – качество, присущее как хроматическим, так и ахроматическим цветам. Светлота – это качество цвета быть более или менее ярким.

Механическое смешение цветов происходит тогда, когда мы смешиваем краски на палитре, бумаге. Здесь следует четко различать, что цвет и краска – это не одно и то же. Цвет имеет оптическую природу, а краска – химическую.

Все в природе имеет свой определенный цвет, который под влиянием освещения, расположение в пространстве, воздействия цветовой окраски других предметов, состояния воздуха может меняться. Все цветное богатство мира и передает живопись с помощью красок. Часто цвет, красочное богатство действительности и есть красота, которой мы восхищаемся и которую любим.

Таким образом, цвет в изобразительном искусстве является важным выразительным средством, отражающим материальные свойства предметов, передающим многообразие окружающего мира в его цветовом звучании, с которым знакомятся младшие школьники на уроках по основам цветоведения, используя цвет для передачи своего замысла, своего отношения к изображаемому. Если детей не учить изобразительной грамоте по основам цветоведения, то в дальнейшем, они начинают понимать, что их рисунок не соответствует действительности. У них наступает разочарование, неверие в свои силы и многие дети совсем перестают рисовать.

Самостоятельная работа студентов

1. Законспектируйте статью: Саксонова Л.П. Цветовые системы на уроках изобразительного искусства. // Начальная школа. - 2001.- № 12. - С. 89-93.
2. Подготовьте реферат на тему: «Живопись как жанр изобразительного искусства».
3. Подготовьте наглядные пособия для учащихся (I - IV) классов: последовательность выполнения работы акварелью по рисованию листа, дерева, яблока, игрушки несложной формы.
4. Выполните упражнение - нарисуйте зеленое и красное яблоки, применяя различные живописные приемы и соблюдая определенную последовательность: рисунок общей формы, нанесение локального цвета (блик остается светлым), проработка теней, обобщение формы. Одно яблоко нарисуйте, используя прием лессировки, а другое - отдельными мазками.

Лекция №1.6

Тема: Живопись с натуры отдельных предметов

План:

1. Специфические особенности рисования с натуры в начальных классах.
2. Рисование с натуры.
3. Рисование с натуры (по памяти) цветов.

Литература: 1, 2, 3.

Дополнительная литература: 6, 7, 9, 12, 16, 17, 19.

1. Специфические особенности рисования с натуры в начальных классах.

Рисование с натуры является одним из основных, важнейших видов учебной деятельности в изобразительном искусстве. Рисование с натуры является методом наглядного обучения и дает прекрасные результаты не только в деле обучения рисунка, но и в деле общего развития учащихся. Рисование с натуры приучает мыслить и целенаправленно вести наблюдения, пробуждает интерес к анализу натуры и тем самым подготавливает школьника к дальнейшей учебной работе. Рисование с натуры формирует опыт художественной деятельности младших школьников. Изображаемый предмет в начальной школе предлагается с одной фиксированной точки зрения.

Сознание 6-7-летнего ребенка и его психологическое развитие не подготовлено к восприятию натуры, как мы взрослые это понимаем. Ребенок, имея перед собой натуру, в большинстве случаев рисует ее чаще всего по памяти и представлению, т. е. изображает предмет с наиболее характерной стороны со всеми существенными его признаками. Я говорю слово «яблоко», а вы изобразите его. У большинства из вас это яблоко большое, красное или зеленое, обязательно с листочком, потому что в вашей памяти с детства осталось воспоминание о красивом и большом яблоке, принесенном вам когда-то в подарок.

Поэтому рисование с натуры в 1 классе мы называем рисование с натуры по памяти и представлению.

Действительными навыками рисования с натуры дети и овладевают постепенно в течение первого и второго годов обучения, а осознанное зрительное изображение, как правило, начинает формироваться лишь к концу второго года обучения.

В рисование с натуры, по памяти и представлению входят:

- графика - рисование карандашом, простым и цветным, пастелью, углем, тушью и т. д.
- живопись- работа акварельными и гуашевыми красками.

Занятия могут быть длительными 1-2 часа или кратковременными 7-15 минут (наброски).

В 7-8-летнем возрасте у детей очень хорошо развита подражательная способность. Это дает учителю мощное средство обучения, без которого рисование в начальных классах немыслимо - это показательное рисование и педагогический рисунок на доске. Учитель каждый урок должен быть готовым, чтобы смело и решительно владеть тем материалом, работу которого ему надо показать, причем он обязан пользоваться теми средствами и приемами, которыми работают ученики.

Методика проведения занятий особенно в 1 классе, да и во всех остальных строится по принципу «делай как я». Как держать кисть, карандаш, смешивать краски и т.д., все учитель должен показать. Показ должен сопровождаться словесным объяснением учителя.

Рисование с натуры является прекрасным средством эстетического воспитания детей. Рисуя с натуры пейзаж, дерево, цветок, изучая характер формы этих предметов, ребенок проявляет интерес к красоте природы, к богатству и разнообразию ее форм и красок. Он видит пропорциональное соотношение частей и целого, улавливает ритм и гармонию форм природы, богатство цветовых оттенков, тем самым развивая эстетическое восприятие мира.

Рисование с натуры является одним из основных видов учебно-творческой работы по изобразительному искусству, раскрывающим огромные возможности в изучении и эстетическом осмыслении формы, конструкции, объема предметов, их цветовой окраски, закономерностей светотени, перспективы, композиции.

Раздел «Рисование с натуры» включает в себе несколько подразделов:

- Рисование с натуры «плоских» предметов
- Рисование с натуры геометрических тел и гипсовых орнаментов
- Рисование с натуры бытовых предметов
- Рисование с натуры овощей, фруктов, цветов
- Рисование с натуры пейзажа
- Рисование с натуры интерьера и архитектурных сооружений
- Рисование с натуры животных
- Рисование с натуры человека

С первого же занятия по «Рисование с натуры» (Рисунок и живопись) важно усвоить такие понятия как «натура» и «рисунок с натуры».

Предмет, который находится перед рисовальщиком и который изображается, называется натурой, а процесс рассматривания его и изображения, сравнения натуры с изображением и доведения до соответствия натуре называется рисованием с натуры.

Рисование с натуры, по памяти и по представлению занимает важное место в преподавании изобразительного искусства в начальных классах. На уроках рисования с натуры дети учатся наблюдать форму, пропорции, взаимосвязь частей (конструктивное строение), цвет предметов. У детей формируется умение свободно, без напряжения, не поворачивая листа бумаги, проводить линии в разных направлениях.

Учащиеся усваивают различные приемы работы акварельными красками, получают начальные сведения о композиции, учатся различать и передавать в рисунках цвета. При рисовании отдельных предметов дети учатся правильно определять величину изображения в зависимости от размера листа бумаги.

На уроках рисования с натуры, так же как и на других уроках, дети учатся организовывать своё рабочее место, правильно сидеть, правильно держать бумагу и карандаш, работать с акварельными красками при рисовании.

Рисование с натуры следует начинать с организации наблюдения учащимися изображаемых объектов, чтобы научить их видеть натуру, анализировать форму, величину, строение и другие характерные признаки изображаемого предмета.

Умение анализировать предмет органично связывается с усвоением главного правила рисования – построения рисунка начинают с изображения общей формы, затем прорабатывают детали и в самом конце работы снова уточняют общее.

При переходе к самостоятельной работе учащиеся должны постоянно сравнивать с натурой свой рисунок на всех этапах. Это помогает достичь наиболее лучшего результата. Правильно организованное наблюдение, показ последовательности выполнения рисунка и, наконец, систематический анализ детских работ – вот решение важной педагогической задачи.

Основное внимание учащихся 1 – 2 классов направляется на определение и передачу общего пространственного положения, пропорций, конструкций, цвета изображаемых объектов. Учитывая, что в 1 – 2 классах рисуют во фронтальном (профильном) положении.

В 3 классе начинается изучение закономерностей перспективы, конструкции, светотени; дети усваивают навыки изображения объёмных предметов, находящихся не только во фронтальном, но в угловой перспективе – предмет расположен углом к рисуемому и имеет точки схода для сокращающихся в перспективе форм.

2. Рисунок с натуры начинается едва заметными линиями, «лёгкими» линиями, а затем, когда правильно решена композиция рисунка, намечено общее расположение объектов, найдены их пропорции, постепенно уточняют линии и усиливают тон. Предварительно следует, глядя на чистый лист бумаги, мысленно представить себе общее расположение рисунка, его размеры, представить уже законченную работу. Проследить направление каждой формы, линии предмета в натуре и легко нанести их на бумагу. Постепенно происходит своеобразный отбор проведённых линий. К концу построения рисунка усиливаются и выделяются правильно проведённые линии, а неточные линии в дальнейшем поглощаются тоном. В зависимости от цели и характера выполняемого рисунка применяются различные линии – тонкие, еле видимые, постепенно переходящие в белый тон бумаги, то энергичные, резкие, широкие.

Для формирования умения свободно работать карандашом следует выполнять ряд графических упражнений.

Примерные упражнения (в карандаше):

- проведение горизонтальных и вертикальных линий на одинаковом расстоянии друг от друга;
- начертание нескольких кругов на одинаковом расстоянии друг от друга;
- проведение косых штриховых на равном расстоянии друг от друга (слева направо и справа налево);
- выполнение сразу, без предварительного построения линейного абриса различных по форме и величине объектов;
- выполнение по памяти быстрого рисунка с натуры.

3. Рисование с натуры (по памяти) цветов.

Перед тем как начать рисовать цветы, следует знать, что их форма чрезвычайно разнообразна. Некоторые из них имеют довольно простую форму, другие отличаются необычно сложной формой.

К простейшим цветам относятся такие, которые состоят из небольшого количества лепестков, растущих симметрично в стороны от центра цветка (из чашечки) таким образом, что форма всего цветка представляется своеобразным круглым диском с несколько выпуклой или вогнутой серединой. К такому типу цветов относятся: ромашка, лютик, гвоздика, цвет яблони, вишни и др. похожи по строению с ними, но имеют свои отличия лепестки цветов типа анютиных глазок, ивана-да-марьи и др. Лепестки этих цветов симметричны только по одной оси.

Различную форму имеют цветы со сросшимися лепестками: трубчатую, колокольчатую, колесовидную и т.п. Это цветы типа львиного зева. Лепестки этих цветов разделяются небольшими разрезами. Большим разнообразием общей формы и формы лепестков отличаются многолепестковые цветы. В частности, клевер, розы, астры, георгины, имеют форму шара, полушария. Обобщённая форма цветов одуванчика, подсолнуха вместе с чашелистиком и лепестками напоминают усечённый конус и т. д. Невозможно описать всё разнообразие строения цветов. Главное для рисующего – с самого начала увидеть своеобразие формы цветка, определить, какую геометрическую форму он напоминает.

Так же различна у цветов и зелёная чашечка, она бывает и большой и маленькой, различных пропорций, разной формы, по-разному связана с венчиком, то есть лепестками. Различна форма и длина тычинок, которые могут быть скрыты под лепестками, а иногда им принадлежит не малая роль во внешнем облике цветка. Отличается разнообразием и форма лепестков, неодинаково их количество в цветах. Во время анализа цветка перед его изображением и в процессе рисования важно уяснить себе пропорции отдельных частей цветка, очертание чашелистиков, лепестков, тоновую и цветовую окраску венчика, их пространственное положение и степень перспективного сокращения по отношению к линии горизонта и в соответствии с конкретной точкой схода.

По-разному и группируются цветы. Некоторые из них располагаются на стебле по одному, другие попарно или по три, третьи – гроздьями. Цветы, растущие большими группами, могут образовывать вокруг стебля шар, полушарие, цилиндр, конус. Таковы флоксы, иван-чай, сирень, черёмуха и т. д. Некоторые цветы располагаются в ряд по стеблю и повернуты в одну сторону, например, ландыш, гладиолус.

Рисование любого цветка начинается с обобщенного наброска линиями всего цветка вместе со стеблем и листьями. Наметив на листе бумаги общее пространственное положение всей массы цветка, уточняют направление его стебля и самого цветка. На этом этапе важно правильно определить наклон, поворот стебля, цветка, расположение листьев, взаимоотношение их пропорций. Затем детально прорисовываются все листья, чашечка, лепестки цветка, почки на стебле. При построении линейного рисунка цветка следует пользоваться вспомогательными линиями, линиями построения, вертикалью и горизонталью.

В зависимости от цветовой тональности окраски цветов их изображают либо на светлом, либо на тёмном или сером фоне. Если лепестки цветка светлые, нежные по фактуре, его лучше рисовать на тёмном или светлом фоне

(ромашки, гладиолусы, светлый мак и т.п.). Насыщенные, тёмные по тону цветы (красные розы, малиновые георгины, гвоздики и др.) надо изображать на белом или бледно окрашенном фоне.

Работая акварельными красками, можно использовать различные приёмы работы акварелью, всё зависит от конкретной задачи, времени. Часто выбор приёмов («по сухому», «по влажному», «вливание цвета в цвет», смешанная техника) обуславливается самим цветком, его раскраской, формой, фактурой лепестков, листьев, условиями освещения.

В качестве упражнений следует выполнить как можно больше набросков и зарисовок цветов с натуры. Наброски и зарисовки выполняются карандашом и акварелью без предварительного рисунка. Учитывая, что в дальнейшем учащийся должен уметь быстро и выразительно рисовать различные цветы, следует потренироваться в рисовании цветов по памяти и по представлению (карандашом и акварелью).

Яркими примерами выразительного изображения цветов карандашом, акварелью, пером и тушью служат рисунки цветов Леонардо да Винчи, А. Дюрера, И.И. Шишкина, Ф.П. Толстого, М.А. Врубеля и многих других замечательных художников.

Таким образом, значение методологических основ технологии обучения рисования с натуры позволяет правильно спроектировать уроки изобразительного искусства.

Самостоятельная работа студентов

1. Подготовьте рефераты: «Пейзаж как вид живописи», «Художники пейзажисты».
2. Ознакомьтесь с программным перечнем произведений искусства, рекомендуемых для бесед с учащимися 1-4 классов. Составьте список произведений жанра «Пейзаж» (отдельно по классам).
3. Законспектируйте статьи журнала «Начальная школа»:
А) Архипова Г.М. Работа по картине Пластова А.А. «Первый снег». -1987.-№12.-С27-28.б)
Б) Хрусталева М.Н. Уроки на планере.- 1995.-№4.-С45-48.
В) Воробьева В.И. Беседы по картине. Пейзаж.- 1993.-№5.-С.32-34.
4. Рисование с натуры элементов пейзажа: деревьев, кустарником, несложных строений.
5. Рисование с натуры пейзажа (карандаш, акварель).

МОДУЛЬ 2 МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ И ПРЕПОДАВАНИЯ УРОКОВ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Лекция №2.1

Тема: м Теория художественно-эстетического образования. Возрастные особенности и этапы детского рисунка

План.

1. Теория художественно-эстетического образования.
2. Возрастные особенности и этапы детского рисунка.

Литература: 1, 2, 3.

Дополнительная литература: 5, 6, 7, 9, 12, 16, 17, 19.

1. Теория художественно-эстетического образования.

Советские ученые Ю.Б. Бореев, В.В. Ванслов, М.С. Каган, А.С. Макаренко, Н. К. Гончаров, Ф.Ф. Королев, Е.В. Квятковский, Б.Т. Лихачев, М.А. Верба, И.Ф. Гончаров, Б. П. Рождественский, Л.А. Волович и др.) внесли большой вклад в разработку теории художественно-эстетического образования. Прежде всего, ими определены основные понятия, на которые следует опираться при построении системы художественно-эстетического образования в школе. Предлагаем краткую их характеристику.

Художественное образование школьников — процесс освоения детьми совокупности знаний, умений, навыков, формирования мировоззренческих установок в области искусства и художественного творчества.

Художественное воспитание школьников — процесс формирования у детей способности чувствовать, понимать, оценивать, любить искусство и наслаждаться им; художественное образование и воспитание неотделимо от побуждения детей к художественно-творческой деятельности, к созданию эстетических, в том числе художественных, ценностей.

Эстетическое воспитание в общеобразовательной школе — целенаправленный процесс формирования творчески активной личности, способной с позиций доступного ей понимания идеала воспринимать и оценивать прекрасное, совершенное, гармоничное и другие эстетические явления в жизни, природе, искусстве, жить и творить «по законам красоты».

Система художественно-эстетического воспитания в общеобразовательной школе — живой, целенаправленный, с учетом возраста учащихся организованный процесс художественно-эстетического образования, развития, воспитания детей на основе совокупности современных методологических принципов.

Эстетическое сознание — формируемая в процессе непосредственного общения с социальной действительностью, природой, искусством, последовательно совершенствуемая в системе художественного образования и эстетического воспитания совокупность идей, теорий, взглядов, критериев художественных суждений, вкусов. Эстетическое сознание определяющим образом влияет на восприятие, постижение, оценку ребенком окружающей действительности, на его эмоциональные переживания.

Эстетический идеал — социально обусловленное, с учетом возрастных особенностей формируемое представление ребенка о совершенстве, о красоте в природе, обществе, человеке, искусстве.

Эстетическое чувство — субъективное эмоциональное переживание, рожденное оценочным отношением ребенка к эстетическому предмету (произведению искусства, общественному явлению, человеку, природе), выражающееся в духовном наслаждении или отвращении, сопровождающем восприятие и оценку данного предмета в единстве его содержания и формы.

Эстетическое восприятие — способность ребенка к вычленению в явлениях действительности и искусства процессов, свойств, качеств, порождающих эстетические переживания.

Эстетическое отношение — идейно-эмоциональное отношение ребенка к действительности и искусству.

Эстетическое суждение (эстетическая оценка) — опирающаяся на эстетический идеал и художественный вкус идейно-эмоциональная оценка явлений общественной жизни, природы, искусства.

Эстетический вкус — способность ребенка к оценке предметов, явлений, ситуаций с точки зрения их эстетических качеств.

Эстетическая потребность — формируемая в процессе эстетического воспитания потребность учащегося в общении с эстетически ценными предметами и явлениями, с произведениями искусства.

В жизни ребенка воспитывает все: убранство помещения, опрятный костюм, формы личных отношений, общение с окружающими, условия труда и развлечений. Все это либо привлекает, либо отталкивает детей. Причем особенно важно не только организовать эстетику среды, в которой живет, учится, работает, отдыхает ребенок, но и привлечь самих детей к активной деятельности по созиданию и сохранению красоты. Только в этом случае красота по-настоящему станет видна школьникам, будет чувственно осязаемой, сделает их ревностными защитниками и пропагандистами прекрасного, доброго, человеческого. Поддержание красоты во всем, ставшее в коллективе прочной традицией, — важное условие эстетического воспитания.

Система эстетического воспитания учащихся начальных классов строится с учетом возрастных психолого-педагогических особенностей детей. Идет ли речь о требованиях к нравственно-эстетическому идеалу, вкусу, эстетическим суждениям, которые должны быть свойственны младшему школьнику, подростку, юноше, или о характере, жанрах, критериях оценки творческой (в том числе художественно-творческой) деятельности, каждый раз оптимальное требование и решение проблемы должно быть соотнесено с возрастными возможностями ребенка.

Эффективность системы эстетического воспитания во многом определяется конкретно-методическими принципами, на основе которых осуществляется художественное образование. Эти принципы можно было бы определить так:

1) формирование нравственно-эстетического, идейно-нравственного, мировоззренческого облика учащихся начальных классов должно осуществляться на основе и в процессе усвоения духовно-эстетического и идейно-художественного богатства, содержащегося в произведениях литературы, музыки, изобразительного искусства,

2) постижение языка искусства, литературоведческая и искусствоведческая подготовка школьников, как условие проникновения в идейно-художественное богатство изучаемых произведений,

3) обязательные классные, факультативные, кружковые и иные внеклассные и внешкольные занятия по искусству, призванные обеспечить школьников ЗУНами, сформировать их интерес и любовь к искусству, разносторонние духовные потребности;

4) в процессе освоения искусства и науки об искусстве должно осуществляться развитие таких психических качеств личности, как воображение, образное мышление, фантазия, эмоциональная отзывчивость, и т.д.

2. Возрастные особенности и этапы детского рисунка.

Рисунок — продукт изобразительной деятельности, одна из форм проявления и характерный показатель развития ребенка. Изобразительная деятельность зарождается в раннем возрасте и достигает наивысшего развития в дошкольном возрасте. Каждый ребенок на определенном отрезке своей жизни, обычно начиная с 2-3-лет, с увлечением рисует. К началу подросткового возраста это увлечение, однако, в большинстве случаев проходит; «верность» рисованию сохраняют только художественно одаренные дети.

По мнению некоторых специалистов, изобразительная деятельность имеет особый биологический смысл. Детство — период интенсивного становления физиологических и психических функций. Рисование при этом играет роль одного из механизмов выполнения программы совершенствования организма и психики.

В первые годы жизни ребенка особенно важно развитие зрения и моторики, а также сенсомоторной координации. От хаотического восприятия пространства ребенок переходит к усвоению таких понятий, как вертикаль и горизонталь. И первые детские рисунки, появляющиеся в эту пору, естественно, линейны. Рисование участвует в формировании зрительных образов, помогая овладевать формами, координировать перцептивные и моторные акты.

Особенно важна связь рисования с мышлением ребенка. Осознание окружающего происходит у ребенка быстрее, чем накопление слов и ассоциаций, и рисование предоставляет ему возможность наиболее легко в образной форме выразить то, что он знает и переживает, несмотря на нехватку слов. Большинство специалистов сходится во мнении, что детское рисование – это один из видов аналитико-синтетического мышления. Рисуя, ребенок как бы формирует объект или мысль заново, оформляя при помощи рисунка свое знание, изучая закономерности, касающиеся предметного и социального мира. Дети, как правило, рисуют не предмет, а обобщенное знание о нем, обозначая индивидуальные черты лишь символическими признаками.

Первоначально графическая деятельность ребенка даже не является собственно рисованием. Это так называемый доизобразительный этап графической деятельности. Карандаш и бумага первоначально не выступают для ребенка специфическими орудиями, и неудивительно их использование не по назначению. Первые графические проявления возникают в известной мере случайно, как один из возможных результатов манипуляций с карандашом и бумагой. Важным выступает и механизм подражания: наблюдая действия старших, ребенок пытается их копировать.

Самой ранней стадией развития детского рисунка является стадия лишенных смысла штрихов. С их помощью ребенок еще не пытается выразить какое-либо определенное содержание. Главное для него – след на бумаге. Этот след ребенок оставляет сам, осуществляя по сути едва ли не первые свои продуктивные действия. Он испытывает удовлетворение уже оттого, что чувствует себя виновником появления некоего продукта.

Данная стадия часто именуется стадией «марания», «каракулей». Она характеризуется как доэстетическая – не красоте подчинен детский рисунок, поскольку еще отсутствует эстетическая задача как таковая. Часто стадию каракулей считают сходной с гулением ребенка, возникающим очень рано, до появления речи, когда ребенок овладевает «звуковой материей» и порождает все новые и новые повторяющиеся и беспорядочные звуки.

На четвертом-пятом году жизни ребенок вступает в следующую стадию – схематичного изображения. Она тянется очень долго, и в ней, в свою очередь, можно наметить ряд ступеней в зависимости от того, как примитивные поначалу схемы постепенно наполняются все более существенным содержанием. Например, человек сначала изображается чрезвычайно упрощенно. Его фигура складывается из двух основных частей – головы и какой-нибудь подпорки. В качестве опоры выступают часто только ноги, которые в силу этого оказываются прикрепленными непосредственно к голове.

Постепенно в человеческой фигуре выделяются новые части, прежде всего – туловище и руки. Туловище может иметь самую различную форму – квадратную, овальную, в виде удлинённой полоски и т.п.

Там, где из общей массы туловища выделяется шея, она получает непропорционально большую длину. Лицо, фигурирующее во всех рисунках, получает некоторое структурное оформление. В большинстве случаев появляются глаза, рот, намек на нос. Уши и брови появляются на детских рисунках не сразу. Однако неявные в обычных условиях части, например – зубы, выступают довольно часто.

Эти несовершенные портреты ребенок как правило старается снабдить некоторыми «эмблемами», соответствующими статусу человека. Особенно часто такой эмблемой выступает шляпа или сигарета у мужчины, пышная прическа с крупным бантом у женщины. Наличие одежды отображается лишь рядом пуговиц. Подобные изображения представляют человека анфас. Лишь постепенно ребенок овладевает профильным изображением. При этом он продолжительное время задерживается на промежуточной ступени: лишь часть фигуры рисуется в профиль, остальное обращено к наблюдателю лицом. Иногда это даже приводит к удвоению отдельных органов – рта, носа и др.

Полные профили также имеют свою особенность. На них отмечаются и те части тела, которые реально не могут быть наблюдаемы в профиль. Особенно часто изображается скрывающаяся туловищем рука.

Пропорции изображаемых таким образом фигур обычно не соответствуют действительности. Среди элементов тела туловище редко имеет наибольший объем, либо его длина непропорционально велика.

Следующая стадия развития рисунка – стадия правдоподобных изображений – характеризуется постепенным отказом от схемы и попытками воспроизвести действительный вид предметов. В человеческой фигуре ноги приобретают некоторый изгиб, часто даже тогда, когда изображается спокойно стоящий человек. Образ рук начинает наполняться функциональным содержанием: человек на рисунке держит какой-нибудь предмет. На голове появляются волосы, иногда оформленные в тщательно прорисованную прическу. Шея приобретает соизмеримость, плечи – округлость. Больше внимания уделяется изображению одежды. Все это достигается не сразу. Рисунок проходит и промежуточную стадию, на которой часть его оформляется еще почти совершенно схематически.

Несмотря на все отмеченные изменения, в детских рисунках продолжают оставаться неизменными три основные черты. Во-первых, рисунки, как и прежде, представляют собой только контуры изображаемых предметов. Даже когда они имеют достаточно сложное содержание, оттенки и светотени отсутствуют. Во-вторых, все еще не соблюдается пропорциональность изображения: человек может превышать ростом дом, нарисованный по соседству. Наконец, сохраняется зарисовка тех частей предмета, которые в действительности при данном его положении не могут быть видны. С этим связана и наиболее характерная особенность детского рисунка – его прозрачность. Например, на рисунке человека может присутствовать кошелек, лежащий в кармане, и даже монеты, лежащие в этом кошельке.

Содержание рисунков первоначально однотипно. Ребенок учиться рисовать прежде всего человека, затем дерево, дом и другие простейшие предметы. С 5 лет при поддержке взрослого ребенок начинает рисовать все, что вызывает у него интерес. Чем старше ребенок, тем отчетливее проявляется его индивидуальность в рисунке.

Часто в рисунках фигурируют члены семьи. Уже в 5-6 лет дети хорошо осознают внутрисемейные отношения и демонстрируют их в своих рисунках. Те, кого ребенок особенно любит, изображаются более тщательно: ребенок стремится добиться максимального сходства и всячески украшает портрет. В изображении семьи могут также присутствовать желаемые, но реально не существующие родственники. Рисунки подобного содержания могут служить ценным материалом для диагностики внутрисемейных отношений и условий семейного воспитания.

В автопортретах ребенок обычно отражает положительное отношение к своей персоне: он опрятен, одет в желаемую одежду, находится в желаемом месте и в желаемых обстоятельствах. Это соответствует центральному личностному новообразованию развивающегося ребенка: у него отчетливо представлено чувство доверия к внешнему миру и чувство личной ценности. Когда ребенок начинает рисовать себя в неприятных ситуациях, это свидетельствует о его неблагоприятном эмоциональном состоянии.

Несмотря на значительное несовершенство рисунков стадии правдоподобных изображений, ребенок, не обладающий художественной одаренностью, редко самостоятельно, без специального обучения поднимается на следующую ступень. Поэтому и взрослые, не обучавшиеся рисованию, обнаруживают в своем творчестве очень много черт, сходных с уже отмеченными. Но если ребенок получает систематические указания на несовершенство его произведений и наставления о способе их исправить, он достигает четвертой стадии -правильных изображений.

Здесь мы встречаемся с рисунками различной степени совершенства. Но это уже зависит от индивидуальных художественных способностей и не имеет в своей основе какую-либо общую закономерность. При этом изображение в значительной мере утрачивает свою «детскость» – те специфические особенности, которые присущи именно детскому рисунку.

К подростковому возрасту рисование, по-видимому, в основном исчерпывает свои психологические функции, его адаптивная роль снижается. Ребенок переходит к более высокому уровню абстракций, на первые позиции выдвигается слово, позволяющее с гораздо большей легкостью, чем рисование, передавать сложность событий и отношений.

Самостоятельная работа студентов

1 Законспектируйте статью: Алищенко М.В. О чем рассказал детский рисунок//Начальная школа. - 1992. - № 4. -- С. 45-76.

2. Подготовьте лекцию дня родителей на тему: «Что может рассказать детский рисунок об его авторе?»

Лекция №2.2

Тема: Роль и значение изобразительного искусства как учебного предмета

План:

1. Цели и задачи преподавания изобразительного искусства в начальных классах.
2. Научно-теоретические основы обучения и воспитания школьников средствами изобразительного искусства в трудах В.С.Кузина, Б.М. Неменского, Н.С. Ивановой, Т.Я. Шпикаловой, Н.М.Сокольниковой.
3. Особенности преподавания предмета «Изобразительное искусство»
4. Выполнение требований стандарта и рекомендаций примерных программ.
5. Содержание и структура программ по изобразительному искусству, их вариативность.

Литература: 1, 2, 3

Дополнительная литература: 1, 9, 13, 14, 15.

1. Цели и задачи преподавания изобразительного искусства в начальных классах.

Одна из главных задач занятий изобразительным искусством – помочь детям познать окружающую действительность, развивать у них наблюдательность, научить видеть, но в то же время не заглушить их творческую индивидуальность.

Нужно заинтересовать школьников своим предметом, рассказать, что умение рисовать нужно не только художникам, что изобразительные навыки нужны и людям многих других профессий. Умение рисовать необходимо конструктору, модельеру, архитектору, биологу, археологу, воспитателю детского сада, врачу-косметологу и многим другим.

Учебный предмет «Изобразительное искусство» играет важнейшую роль в формировании у обучающихся представления о целостной картине мира, национальной самоидентификации, патриотических чувств, уважительного отношения к культуре своего и других народов. Создает условия для саморазвития, самореализации и творчества учащихся. Культурное самовыражение является одной из общепризнанных в мире компетенций, поэтому значительная часть образовательного процесса по изобразительному искусству отводится освоению языков пластических искусств и их закреплению в художественно-творческой деятельности.

Для изобразительного искусства, как и для других предметов эстетического цикла, характерна важная особенность: ему невозможно обучать, не включая в образовательный процесс работу эмоциональной сферы учащихся. Развивать эмоциональную сферу обучающихся, разговаривая с ними о прекрасном, о человеческом в человеке через произведения искусства, через диалог с автором произведения и через диалог друг с другом, — важнейшая задача учителя. Культурные традиции могут быть сохранены в том случае, если человека уже с детства будет окружать культурное пространство, наполненное красотой и смыслом. Современный процесс художественного образования необходимо ориентировать на субъект-субъектные отношения участников, подразумевающие активную позицию обучающихся, признание их права на выбор; на вариативность образования, в том числе – на дифференциацию и индивидуализацию обучения, направленные на всестороннее развитие обучающихся. В этих условиях актуальна реализация современных педагогических подходов: личностно-ориентированного, деятельностного, культурологического и др.

Для реализации названных подходов рекомендуем использовать технологию проблемного обучения, технологию развития визуального мышления «Образ и мысль», технологию сотрудничества и др., включить в привычные формы организации занятий проектную и исследовательскую деятельность.

Особенности художественно-эстетического образования определяются в следующих документах:

1. «Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008 – 2015 годы» (распоряжение Правительства РФ от 25.08.2008 г. № 1244-р);
2. - Стандарт по изобразительному искусству//Вестник образования России, 2004. – №12;

3. Сборник нормативных документов. Искусство /сост. Э.Д. Днепров и др. - М.: Дрофа, 2004;

4. Примерная программа по изобразительному искусству. 1-4 классы. (Стандарты второго поколения). – Режим доступа. – <http://standart.edu.ru>;

2. Научно-теоретические основы обучения и воспитания школьников средствами изобразительного искусства в трудах В.С.Кузина, Б.М. Неменского, Н.С. Ивановой, Т.Я. Шпикаловой, Н.М.Сокольниковой. Как уже было отмечено, на современном этапе по методике преподавания изобразительного искусства много интересных разработок у таких авторов как Э.И. Кубышкина, В.С. Кузин, Т.С. Комарова, Б.М. Неменский, Е.Е. Рожкова, Н.Н. Ростовцев, Н.М. Сокольникова, Т.Я. Шпикалова и др. Ими созданы учебно-методические и наглядные пособия по рисунку, живописи, композиции, народному и декоративно-прикладному искусству. Вышли учебники по изобразительному искусству для начальной и средней школы.

Обратим внимание на тех ученых, которые создали свои программы, учебники, системы художественно-эстетического обучения.

Владимир Сергеевич Кузин – член-корреспондент РАО доктор пед. наук, профессор. В его программе ведущее место отводится рисованию с натуры, т.е. научить видеть предметы и явления так, как они существуют. Он является руководителем группы авторов государственной программы по изобразительному искусству.

Борис Михайлович Неменский – художник, педагог, лауреат, государственной премии, член-корреспондент Академии педагогических наук.

Его методика основана на внутреннем мире ребенка, на его чувствах, эмоциях, восприятии окружающего мира через душу ребенка. В данный момент в Тульском регионе некоторые школы занимаются по его программе, которая называется «Изобразительное искусство и художественный труд».

Татьяна Яковлевна Шпикалова в своих трудах основное внимание заостряет на изучении народного декоративно-прикладного искусства.

Наталья Михайловна Сокольникова – современный педагог-методист, объединивший в своих трудах все лучшее в методике преподавания изобразительного искусства, появившиеся за последние годы. В равной степени уделяет внимание и рисованию с натуры и ДПИ, и эмоциональному развитию учащихся.

По государственному стандарту на изобразительное искусство отводится 1 час в неделю с 1 по 9 классы.

В некоторых школах города Тувы на изобразительное искусство отведено 2 часа (за счет кружков, факультативов, авторских программ, часов, отведенных на региональный компонент).

3. Особенности преподавания предмета «Изобразительное искусство»

Выбор учебников и пособий необходимо производить в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 2885 г. Москва «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию». Не допускается использование устаревших учебников и пособий и не получивших грифа Министерства образования и науки.

Изучение изобразительного искусства в начальной школе направлено на формирование морально-нравственных ценностей, представлений о реальной художественной картине мира, и предполагает развитие и становление эмоционально-образного, художественного типа мышления, что наряду с рационально-логическим типом мышления, преобладающим в других предметах учебной программы, обеспечивает становление целостного мышления учащихся. Заложенные в начальной школе навыки эмоционально-ценностных отношений, эстетического восприятия мира и художественно-творческой деятельности должны обрести новое качество. Ведущими подходами при изучении предмета являются деятельностный и проблемный. Особое значение приобретает формирование основ критического мышления на базе восприятия и анализа произведений изобразительного искусства, понимания роли искусства в жизни общества.

Изучение изобразительного искусства дает возможность реальной интеграции со смежными предметными областями (музыка, окружающий мир, русский язык и литература).

Возникает также возможность выстраивания системы межпредметных и надпредметных связей, интеграции основного и дополнительного образования через обращение к реализации художественно-творческого потенциала учащихся, синтезу обучения и воспитания, реализуемому в проектной деятельности. Творческая деятельность с использованием художественных материалов и техник может быть дополнена творческими проектами на основе компьютерных мультимедийных технологий, на базе музейной педагогики и т. п.

4. Выполнение требований стандарта и рекомендаций примерных программ

Изобразительное искусство - это обязательный учебный предмет в общеобразовательной школе, который введен в 1970 году вместо предмета «рисование». В процессе обучения школьников решаются актуальные задачи художественного образования, духовной культуры личности, способствующие нравственному и эстетическому воспитанию.

В общеобразовательной школе по изобразительному искусству базисным учебным планом запланирован 1 час в неделю или 2 часа, если это эстетические классы.

Основной документ, с которого мы начинаем вплотную знакомиться с тематикой занятий по любому предмету - *это программа*.

Для достижения успехов в работе, учителю необходимо знать какой объем знаний, умений и навыков может усвоить ученик в том или ином возрасте.

В основном эта задача уже решена *школьной учебной программой по изобразительному искусству*, которая утверждена главным управлением развития общего среднего образования Министерства образования РФ.

Любая программа начинается с *пояснительной записки*, где указаны цели, задачи преподавания данного предмета, виды деятельности.

Для организации обучения школьников изобразительному искусству в 1-ом классе общеобразовательные учреждения могут выбрать любую авторскую программу по изобразительному искусству (независимо от образовательной системы обучения). В связи с полной обеспеченностью УМК в начальной школе и с целью сохранения единой авторской линии с 1-го по 9-й классы можно рекомендовать использовать следующие авторские программы: Неменского Б. М., Кузина В. С., Шпикаловой Т. Я.

При разработке и реализации рабочих программ по изобразительному искусству, в первую очередь, следует руководствоваться федеральным государственным образовательным стандартом и примерными программами.

5. Планируемые результаты обучения. ФГОС общего образования устанавливает требования к результатам освоения учебного предмета «Изобразительное искусство» на начальной ступени обучения: личностные, метапредметные, предметные, которые представлены в примерной программе.

Личностные результаты освоения курса ИЗО:

- в ценностно-эстетической сфере (эмоционально-ценностное отношение к миру, Родине, природе, людям), толерантное принятие разнообразия культурных явлений, художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства и явлений окружающей жизни;

- в познавательной сфере (способность к художественному познанию мира, умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой деятельности);

- в трудовой сфере (навыки использования различных художественных материалов для работы в разных техниках: графика, живопись, скульптура, художественное конструирование, декоративно-прикладное искусство).

Метапредметные результаты освоения курса изобразительного искусства:

- умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура, синтез искусств и др.);

- желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств произведений искусства;

- активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, окружающего мира, родного языка и др.);

- обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных, общекультурных и др.) общекультурным содержанием;

- умение организовать самостоятельную художественно-творческую деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла;
- способность оценивать результаты художественно-творческой деятельности, собственной и одноклассников.

Предметные результаты освоения курса ИЗО:

- в познавательной сфере (понимание значения искусства в жизни человека и общества, восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях искусства, умение различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их специфику, сформированность представлений о ведущих музеях России и региона);

- в ценностно-эстетической сфере (умение различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства. И отражение их в собственной художественной деятельности, умение эмоционально оценивать шедевры мирового и русского искусства, проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего и других народов);

- в коммуникативной сфере (способность высказывать суждения о художественных особенностях произведений, умение обсуждать коллективные результаты художественно-творческой деятельности);

- в трудовой сфере (умение использовать различные художественные материалы и средства художественной деятельности, моделирование и трансформирование новых образов с использованием средств изобразительного искусства и компьютерной графики).

Самостоятельная работа студентов

1. Подготовьте рефераты на темы:

- а) «Роль изобразительного искусства в воспитании учащихся начальных классов»;
- б) «Изобразительное искусство как средство развития умственных способностей детей младшего школьного возраста»;
- в) «Изобразительное искусство как средство развития пространственных представлений у детей младшего школьного возраста».

Лекция №2.3

Тема: Организация изобразительной деятельности младших школьников и развитие их творчества на уроке и во внеклассной работе

План:

1. Структура и типы уроков изобразительного искусства по ФГОС.
2. Технологическая карта.

Литература: 1, 2, 3.

Дополнительная литература: 3, 4, 5, 9, 13, 14.

1. Структура и типы уроков изобразительного искусства по ФГОС.

Урок – главная составная часть процесса обучения. Учебная деятельность педагога и учащегося в значительной мере сосредотачивается на уроке. Вот почему качество подготовки учащихся по той или иной учебной дисциплине во многом определяется уровнем проведения урока, его содержательной и методической наполненностью, его атмосферой. Для того чтобы этот уровень был достаточно высоким учителю необходимо в ходе подготовки урока постараться сделать его своеобразным произведением со своим замыслом, завязкой и развязкой, подобно любому произведению искусства.

Федеральный государственный образовательный стандарт предусматривает создание условий для повышения качества образования в школах России. Он ориентирует на достижение новых образовательных результатов, обеспечивающих готовность современной школы к удовлетворению образовательных потребностей личности, общества и государства.

Современное образование отказывается от традиционного представления результатов обучения в виде знаний, умений и навыков. Требования ФГОС указывают на реальные виды деятельности: овладеть, объяснить, докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, различать причины и следствия, планировать и выполнять эксперименты.

Стандарт предполагает, что в основе процесса обучения лежит системно-деятельностный подход. Педагогу необходимо с помощью современных образовательных технологий организовать на уроках такую учебную деятельность, которая обеспечит достижения новых образовательных результатов, позволит ученикам развить свои способности. При этом ученик не столь внимательно слушает учителя, сколько в процессе деятельности осваивает знания и умения. Поэтому в разработке каждой темы важно понимать, какую деятельность учащихся необходимо специально организовать и какой результат при этом получить.

Отсюда вытекает главная педагогическая задача — научить ученика учиться.

При планировании образовательного процесса и построении урока педагогу необходимо определить:

- наиболее эффективные методы обучения, способствующие развитию универсальных учебных действий;

- учебные задачи, способствующие формированию и диагностике универсальных учебных действий при освоении предметного содержания;

- критерии и показатели оценивания универсальных учебных действий.

В соответствии с требованиями ФГОС у учащихся должны быть сформированы личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные универсальные учебные действия.

Универсальные учебные действия (УУД) – это совокупность способов действий обучающегося, которая обеспечивает его способность к самостоятельному усвоению новых знаний, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового социального опыта.

Термин «универсальные учебные действия» нужно понимать как «умение учиться».

Особенностью федеральных государственных образовательных стандартов является их деятельностный характер, который ставит главной задачей развитие личности ученика.

Формирование у учащихся универсальных учебных действий в процессе обучения требует принципиальных изменений деятельности педагога, реализующего Стандарт. Меняются роли участников образовательного процесса: обучающиеся погружаются в деятельность, где они выступают в роли ее активного субъекта, а педагог – в роли организатора коммуникации.

Простое планирование урока не отражает цели и задачи, поставленные перед учителем, требуется введение в учебный процесс технологической карты урока, что является обязательным требованием ФГОС.

2. Технологическая карта. В разных источниках дается разное объяснение понятия «технологическая карта урока». Термин пришел в образование из области технических наук и сегодня широко применяется педагогами.

Рассмотрим некоторые варианты этого понятия.

Технологическая карта урока – это новый вид методической продукции, обеспечивающий эффективное и качественное преподавание учебных предметов и возможность достижения планируемых результатов освоения образовательных программ в соответствии с ФГОС.

Технологическая карта урока – современная форма планирования педагогического взаимодействия учителя и обучающихся, предназначенная для проектирования учебного процесса.

Технологическая карта в дидактическом контексте – современная форма проектирования педагогического взаимодействия учителя и учащихся, в которой представлено описание процесса деятельности от цели до результата.

Технологическая карта урока представляет собой графический вариант традиционного плана-конспекта, которой присущи интерактивность, структурированность, алгоритмичность при работе с информацией и технологичность. Использование технологической карты помогает целостно и системно спроектировать процесс обучения, максимально детально проработать все этапы урока, конкретизировать, варьировать и согласовывать действия всех субъектов образовательного процесса, организовывать самостоятельную деятельность, соотносить результат с целью обучения.

Следовательно, при конструировании технологической карты урока необходимо учитывать следующие позиции:

- должен быть описан весь процесс деятельности с указанием конечного результата;
- должны быть указаны все операции, их составные части с максимально полным отражением их последовательности;
- должны быть названы материалы, перечислено оборудование, указаны инструменты;
- должна быть отражена координация и синхронизация действий всех субъектов педагогической деятельности;
- должно быть рассчитано время выполнения всех операций.

Проведение учебного занятия с использованием технологической карты позволяет эффективно организовать процесс обучения, обеспечить реализацию предметных, метапредметных и личностных умений в соответствии с требованиями ФГОС, существенно сократить время на подготовку учителя к уроку.

Технологическая карта помогает сделать так, чтобы урок не только вооружал учащихся знаниями и формировал умения, но и вызывал у детей искренний интерес, подлинную увлеченность, развивал их творческое сознание.

Технологическая карта начинается с общих сведений об уроке (сходны с планом-конспектом). За ней следует таблица, в которой расписываются основные элементы содержания, разбитые на этапы. После таблицы можно разместить также дополнительные материалы – тесты, решение задач, которые используются на уроке схемы или таблицы.

Образец технологической карты урока по ФГОС, который должен быть в методической мастерской каждого учителя, строиться в соответствии со строгой структурой. Такой документ обеспечивает целостное видение учебного материала, позволяет выбирать наиболее эффективные педагогические методы и приемы с учетом цели освоения курса, согласовать действия педагогов и учеников, организовать самостоятельную работу детей, осуществлять точный контроль результатов учебной деятельности.

Благодаря технологической карте урока учитель может видеть и контролировать:

- конкретные педагогические действия, позволяющие достичь запланированных результатов в ходе образовательной деятельности;
- соотношение педагогических действий (чтобы понять, образуют ли отдельные методы и приемы работы единую последовательность);
- порядок осуществления корректировки урока без прерывания логики изложения материала.

С учетом перечисленных требований можно с уверенностью сказать, что структура технологической карты должна включать:

- название темы занятия, общей тематики раздела с указанием часов, отведенных на ее изучение;
- список предметных, личностных, метапредметных результатов учащихся;
- метапредметные связи в рамках курса;
- указание форм работы на уроке;
- этапы изучения темы с указанием целей и прогнозируемых результатов (в т.ч. практические и диагностические задания).

Совершенно очевидно, что оптимальной формой для представления структуры урока является таблица, наличие незаполненных элементов (явного признака несовершенства выстроенной системы занятия) в которой сразу заметна. Образец технологической карты урока по ФГОС составить достаточно просто, опираясь на принципы системно-деятельностного подхода. Так, количество и содержание вертикальных столбцов в таблице определяют ход урока и роли участников образовательных отношений — педагога, учащихся. Количество строк в таблице определяется типом учебного занятия, что свидетельствует о динамичности технологической карты урока.

В технологических картах урока учитель должен детально расписать следующие этапы занятия:

1. Организация класса.
2. Проверка домашнего задания.
3. Актуализация знаний.
4. Ознакомление с новым материалом.
5. Первичная проверка изученного материала.
6. Закрепление.
7. Применение полученных в ходе занятия знаний на практике.

8. Обобщение и систематизация.

9. Домашнее задание.

10. Подведение итогов.

Составленная таким образом технологическая карта позволит учителю:

- реализовать планируемые результаты ФГОС;
- системно формировать у учащихся универсальные учебные действия;
- проектировать свою деятельность на четверть, полугодие, год посредством перехода

от поурочного планирования к проектированию темы;

- реализовывать на практике межпредметные связи;
- выполнять диагностику достижения планируемых результатов учащимися на каждом этапе освоения темы.

Технологическая карта урока может представлять собой таблицу, которая позволяет структурировать урок по выбранным учителем параметрам. Такими параметрами могут быть этапы урока, его цели, содержание учебного материала, деятельность учителя и деятельность ученика на уроке. Сегодня существует большое разнообразие вариантов технологических карт.

Этапы урока	Время, мин.	Деятельность учителя	Деятельность обучающихся	Методы, приемы, формы обучения	Прогнозируемый результат образовательной деятельности	Учебно-методическое обеспечение
-------------	-------------	----------------------	--------------------------	--------------------------------	---	---------------------------------

Второй вариант технологической карты предусматривает разделение деятельности учителя и учащихся. Деятельность учащихся разделяется на познавательную, коммуникативную и регулятивную деятельности, каждая из которых, в свою очередь, делится на осуществляемые действия и формируемые способы деятельности.

Деятельность учителя	Деятельность обучающихся					
	познавательная		коммуникативная		регулятивная	
	осуществляемые действия	формируемые способы деятельности	осуществляемые действия	формируемые способы деятельности	осуществляемые действия	формируемые способы деятельности

Третий вариант технологической карты урока может содержать:

- этапы урока;
- виды работы, формы, методы, приемы;
- содержание педагогического взаимодействия делится на деятельность учителя и деятельность обучающихся;
- формируемые УУД;
- планируемые результаты.

Этап урока	Виды работы, формы, методы, приемы	Содержание педагогического взаимодействия		Формируемые УУД	Планируемые результаты
		Деятельность учителя	Деятельность обучающихся		

Структурную форму технологической карты урока каждый учитель выбирает сам, исходя из своих педагогических предпочтений. Можно использовать универсальную карту. Учитель вписывает большинство нужных на уроке параметров:

- все известные типы уроков,
- все УУД,
- известные цели и задачи,
- общую концепцию хода урока.

В результате при подготовке технологической карты на урок можно убрать ненужное содержание и добавить недостающее согласно тематике урока.

Сегодня существует большое разнообразие предлагаемых вариантов технологических карт. Есть многокомпонентные модели: три карты на один урок, или конспект плюс технологическая карта, или одна карта на тему (на весь цикл уроков по теме). Есть карты, которые позволяют хорошо продемонстрировать деятельностную структуру урока. Другие фокусируются на описании специфики используемых учителем заданий. Появились карты, которые обращают внимание учителя на формирование метапредметных результатов как итога урока.

Обязательными разделами в технологической карте должны быть деятельность учителя и деятельность учащихся.

В своей деятельности педагог уточняет понимание учащимися поставленных целей урока, выдвигает проблему, проводит параллель с ранее изученным материалом, осуществляет выборочный контроль, побуждает к высказыванию своего мнения, дает комментарий к домашнему заданию, организует беседу по уточнению и конкретизации первичных знаний

Деятельность ученика направлена на выполнение задания: они приводят примеры, составляют схемы, выполняют задания, озвучивают понятия, выявляют закономерности, формулируют выводы, подчеркивают характеристики объектов, осуществляют самооценку и самопроверку, формулируют конечный результат своей работы на уроке.

Самостоятельная работа студентов

1. Законспектируйте статью; Павлик В.В. Изобразительная деятельность учащихся во внеурочное время // Начальная школа, - 1986. - № 6. - С. 43-47.
2. Посетите внеклассное мероприятие в школе и выполните его письменный анализ.
3. Посетите внеклассное мероприятие по изобразительному искусству
4. Разработайте внеклассное мероприятие по изобразительному искусству

Лекция №2.4.

Тема: Методы обучения изобразительному искусству

План:

- 1.Объяснительно-иллюстративный метод
2. Репродуктивный метод.
- 3 Методы проблемного обучения.

Литература: 1, 2, 3.

Дополнительная литература: 6, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 19.

1. Обучение, как правило, начинается с объяснительно-иллюстративного метода, который состоит в предъявлении детям информации разными способами - зрительным, слуховым, речевым и др. Возможные формы этого метода - сообщение информации (рассказ, лекции), демонстрация разнообразного наглядного материала, в том числе с помощью технических средств. Учитель организует восприятие, дети пытаются осмыслить новое содержание, выстроить доступные связи между понятиями, запомнить информацию для дальнейшего оперирования ею.

2. Объяснительно-иллюстративный метод направлен на усвоение знаний, а для формирования навыков и умений необходимо использовать репродуктивный метод, то есть многократно воспроизвести (репродуцировать) действия. Его формы многообразны: упражнения, решение стереотипных задач, беседа, повторение описания наглядного изображения объекта, неоднократное чтение и заучивание текстов, повторный рассказ о событии по заранее заданной схеме и др. Предполагается как самостоятельная работа

дошкольников, так и совместная деятельность с учителем. Репродуктивный метод допускает применение тех же средств, что и объяснительно-иллюстративный: слово, средства наглядности, практическая работа.

Объяснительно-иллюстративный и репродуктивный методы не обеспечивают необходимого уровня развития творческих возможностей и способностей детей. Метод обучения, направленный на самостоятельное решение дошкольниками творческих задач, называется исследовательским. В ходе решения каждой задачи он предполагает проявление одной или нескольких сторон творческой деятельности. При этом необходимо обеспечить доступность творческих задач, их дифференциацию в зависимости от подготовленности того или иного ребенка.

3. Методы проблемного обучения. Следует обратить особое внимание на значимость проблемного обучения для развития детей. Оно организуется с помощью методов: исследовательского, эвристического, проблемного изложения.

Исследовательский метод имеет определенные формы: текстовые проблемные задачи, опыты и др. Задачи могут быть индуктивными или дедуктивными в зависимости от характера деятельности. Сущность этого метода состоит в творческом добывании знаний и поиске способов деятельности. Еще раз хочется подчеркнуть, что этот метод целиком строится на самостоятельной работе.

Другим методом, помогающим творческому развитию, является эвристический метод: дети решают проблемную задачу с помощью педагога, его вопрос содержит частичное решение проблемы или его этапы. Он может подсказать, как сделать первый шаг. Лучше всего этот метод реализуется через эвристическую беседу, к сожалению, редко применяемую в обучении. При использовании этого метода также важны слово, текст, практика, средства наглядности и т.д.

В настоящее время широкое распространение получил метод проблемного изложения, педагог ставит проблемы, раскрывая всю противоречивость решения, его логику и доступную систему доказательств. Дети следят за логикой изложения, контролируют ее, участвуя в процессе решения. В ходе проблемного изложения применяют и образ, и практический показ действия.

Методы исследовательский, эвристический и проблемного изложения - методы проблемного обучения. Их реализация в учебном процессе стимулирует дошкольников к творческому добыванию и применению знаний и умений, помогает освоить способы научного познания. Современное обучение обязательно должно включать рассмотренные общедидактические методы. Использование их на занятиях изобразительного искусства осуществляется с учетом его специфики, задач, содержания. Эффективность методов зависит от педагогических условий их применения.

Как показывает опыт практической работы, для успешной организации уроков изобразительного искусства необходимо создание специальной системы педагогических условий. В русле различных концептуальных подходов они определяются по-разному. Мы разработали систему условий, непосредственно влияющих на развитие художественного творчества младших школьников, и предлагаем ее рассмотреть. Считаем, что эту группу условий составляют:

- развитие интереса к изучению изобразительного искусства;
- сочетание систематического контроля за изобразительной деятельностью;
- воспитание у детей веры в свои силы, в свои творческие способности;
- последовательное усложнение изобразительной деятельности, обеспечение перспектив развития художественного творчества детей;
- обучение языку изобразительного, народного, декоративно-прикладного искусства и дизайна, освоение средств художественной выразительности пластических искусств;
- целенаправленное, систематизированное использование искусствоведческих рассказов или бесед, активизирующих внимание ребенка, работу его мысли, его эмоциональную и эстетическую отзывчивость;
- отбор произведений изобразительного искусства для изучения;
- использование на занятиях изобразительным искусством технических средств обучения, особенно видео - и аудиоаппаратуры, и специальных наглядных пособий;

- активное изучение детьми под руководством педагога природы (наблюдения, наброски и зарисовки по теме, рисование по памяти), предметов декоративно-прикладного искусства, культуры и быта, исторических архитектурных деталей;
- введение в урок творческих, импровизационных и проблемных задач;
- применение разнообразных художественных материалов и техник работы ими;
- смена видов изобразительной деятельности в течение учебного года (графика, живопись, лепка, конструирование, декоративная работа и др.);
- сочетание индивидуальных и коллективных форм работы с детьми;
- введение в структуру занятия игровых элементов и художественно-дидактических игр; использование элементов соревнования;
- систематическое развитие педагогически целесообразных взаимосвязей между разделами учебного предмета «Изобразительное искусство», между этой и другими школьными дисциплинами, интегрированное обучение искусству в школе.

Важным условием развития художественного творчества младших школьников на занятиях изобразительного искусства является использование педагогами технических средств обучения, особенно видео - и аудиоаппаратуры, и специальных наглядных пособий. Роль наглядности в обучении была теоретически обоснована еще в XVII в. Я.А. Коменским, позднее идеи ее использования как важнейшего дидактического средства были развиты в трудах многих выдающихся педагогов - И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинского и др. Значение наглядности в обучении подчеркивали великий Леонардо да Винчи, художники А.П. Сапожников, П.П. Чистяков и др. [5]

Успешная реализация принципа наглядности в обучении возможна при активной мыслительной деятельности детей, особенно, когда происходит «движение» мысли от конкретного к абстрактному или, наоборот, от абстрактного к конкретному.

Самостоятельная работа студентов

1. Составьте таблицу, раскрывающую виды современных методов, форм, средств обучения изобразительному искусству.
2. Составьте примерную технологическую карту урока по изобразительному искусству в начальной школе.

Лекция №2.5

Тема: Составление календарно–тематического и поурочного планирования.

План:

1. Календарное планирование.
2. Учет успеваемости.
3. Особенности в рисунках младших школьников.
4. Критерии оценок работ учащихся.

Литература: 1, 2, 3.

Дополнительная литература: 6, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 23

1. Календарное планирование

Кроме технологической карты урока учитель должен уметь составлять годовой и календарный план уроков (можно иллюстрированный).

Выполнять его можно как в виде отдельных карточек с указанием класса, темы, цели, задач и оборудования урока. Здесь возможны рисунки, поясняющие содержание работы, а так же на ватмановском листе.

При планировании важно учитывать следующие принципы:

1. Должны быть представлены все разделы программы;
2. Необходимо обеспечить последовательность усложнения знаний, умений и навыков, а так же;
3. Преемственность между классами;
4. Следует учитывать праздники, календарные изменения в природе;
5. Необходимо разнообразие видов деятельности, последовательное освоение художественных материалов и техник;
6. Следует учитывать межпредметные связи, возможность проведения интегрированных уроков;

7. Материал лучше планировать тематическими блоками.

2. Учет успеваемости. Один из важнейших моментов урока – учет знаний, умений и навыков и выставление оценок.

На данный момент в первом классе оценки не выставляются официально ни по одному предмету (хотя у каждого педагога есть свой журнал с результатами работ учащихся).

По изобразительному искусству в первой четверти или триместре, пока дети не ознакомились с материалами, которыми им предстоит работать, оценок ставить не надо, но обязательно нужно показывать лучшие работы, анализировать их, указывать достоинства и недостатки.

По вопросам оценки знания К.Д. Ушинский говорил, что воспитатель не должен хвалить учащегося в сравнении с другими, а только с его собственными прежними ошибками или еще лучше в равнении с нормой совершенства, которое может быть достигнуто. Не следует так же пренебрегать похвалой, как об этом предупреждает Ушинский, т.е. убивает стремление к совершенству, «кто бранит, тот должен уметь и хвалить».

Наблюдая работу учащихся во время урока при обходе класса во время самостоятельной работы учащегося, не оставлять без внимания ни одного ученика, учитель изучает и оценивает труд каждого. Успеваемость школьников следует учитывать систематически и обязательно указывать в классном журнале и дневниках учащихся. Обычно применяют четыре вида учета успеваемости: предварительный, текущий, периодический и итоговый.

Предварительный – проводится в тех случаях, когда учитель получает новый класс и он должен выяснить уровень знаний, графических и живописных умений и навыков, которыми владеют школьники. Такой учет проводится как в форме практических заданий на разных видах занятий (рисование с натуры, ДПИ, тематическое рисование), так и в форме беседы, т.е. проверка теоретических знаний.

Текущий учет проводится регулярно в процессе всей учебной работы.

Возможны два вида текущего учета:

- а) выставление оценок за рисунки после их выполнения;
- б) и за устные ответы на уроке.

Оценивать работы учащихся можно сразу:

а) в конце урока: ученик поднимает работу, учитель называет оценку и ставит ее в журнал;

б) учитель проходит по рядам и ставит оценку в альбом, а потом спрашивает ученика и заносит оценку в журнал.

в) для начинающего учителя оценивать работы учащихся таким образом очень сложно, поэтому выбирается следующий способ: учитель собирает работы и оценивает их, раскладывая на три стопки («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»). «Неудовлетворительно» я советовала бы совсем не ставить – это пустой лист. Для детей «3» по рисованию уже плохая оценка. Также необходимо учитывать самооценку ученика по требованиям ФГОС.

Периодический или четвертной, учет успеваемости за данную четверть, триместр.

Общая оценка выводится на основании всего комплекса работ ученика, все задания должны быть выполнены и оценены.

Итоговый контроль – это оценка работы школьника за год. Ставить оценку за такой предмет как изобразительное искусство очень сложно. Годовая отметка это не только оценки за прилежание, но и характеристика всех успехов ученика.

3. Особенности в рисунках младших школьников. Характерные черты рисунков детей 6-9-летнего возраста указывают на конкретный, образный, эмоциональный характер детского мышления и особенности их восприятия.

Рисовать любят почти все дети. Делают они это смело, не заботясь о качестве изображения. Детские рисунки отличаются некоторыми свойствами, связанными именно с особенностями их восприятия и отсутствием у них навыков рисования. Вот основные из них:

1. Младшие школьники в своем рисунке часто неправильно передают пропорции изображаемых предметов и пропорциональные соотношения их между собой.

2. Рисуют они, как правило, жирной контурной линией, сильно нажимая на карандаш.

3. Предметы чаще всего изображают мелко, без передачи объема, иногда в выразительном силуэтном повороте.

4. Предметы, чаще всего, располагаются по одной или нескольким горизонтальным линиям (фризовое расположение).

5. Для некоторых рисунков детей характерна множественность точек зрения.

6. Не умеют младшие школьники передавать перспективные сокращения предметов и использовать при рисовании метод загромождения одних предметов другими.

7. Для них свойственна передача второстепенных мелких деталей в рисуемых предметах, в то же время они могут упустить главное, например, характерную форму самого предмета.

8. При работе красками, дети закрашивают обычно яркими красками отдельные предметы, оставляя их на белом фоне. В некоторых случаях они закрашивают небо и землю в виде двух отдельных полос (сверху и снизу).

Несмотря на все эти особенности, рисунки младших школьников почти всегда отражают события, связанные с их повседневной жизнью или сюжеты из прочитанных книг, детских спектаклей или мультипликационных фильмов. Посмотрев на рисунки ребенка можно узнать, чем он интересуется, судить об общем его развитии.

4. Критерии оценок работ учащихся. Чтобы объективно оценить работу учащегося, необходимо установить критерии оценки, определяющие степень усвоения знаний, умений, навыков в области изобразительного искусства.

Общие критерии всех видов рисования.

1. Насколько успешно решена в рисунке, поставленная задача (самостоятельность).

2. Каков уровень решения задач, с которыми учащиеся знакомились ранее (способ выполнения).

3. Какова образная выразительность рисунка, гармоничность цветового решения.

4. Насколько аккуратно и чисто выполнена работа (эмоционально, эстетическое отношение к процессу рисования).

При рисовании с натуры учитывается.

1. Композиция.

2. Пропорции.

3. Конструктивное строение объекта (-ов).

4. Передача перспективного сокращения.

5. Передача цвета.

6. Передача объема при помощи светотеневого моделирования предмета и воздушной перспективы.

При рисовании по теме и при иллюстрировании.

1. Композиционное решение темы.

2. Изображение пространства (законы перспективы).

3. Конструктивное строение объекта (-ов).

4. Пропорции.

5. Цвет

6. Передача объема.

Декоративное рисование

1. Композиционное решение орнамента (узора).

2. Умение стилизовать растительные и животные формы.

3. Умение стилизовать реальный цвет объектов.

4. Умение использовать симметрию и ритм.

Лекционное занятие 2.6.

Тема: Методика работы с различными инструментами и материалами

План:

1. Правила работы карандашом.

2. Требования к моделям.

3. Изображение предметов плоской формы.

4. Особенности работы акварелью.

Литература: 1, 2, 3.

Дополнительная литература: 6, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 23

1. Правила работы карандашом. Для заточки карандашей лучше применять острый перочинный нож или скальпель. Срезайте больше дерева, чтобы графитный стержень выступал не менее чем на 1см. Для быстрого наброска карандаш берется, как палка, всеми пальцами.

Для прорисовки контура и мелких деталей карандаш берется как ручка, но заточенный конец выдвигается вперед.

При штриховке карандаш держится так же, как и в предыдущем случае, но ближе к отточенному концу, причем пальцы поджаты, а мизинец упирается в плоскость листа, чтобы не размазывалась штриховка.

Правила работы акварельными красками

Нельзя: – оставлять кисти в воде в вертикальном положении: от этого волоски загибаются и ломаются;

– сильно нажимать на кисть при работе.

Во время работы необходимо:

– следить за чистотой кисти, периодически промывая ее, и стряхивая, чтобы образовалось острие;

– краску из баночек, коробочек, ванночек брать чистой кистью, гуашь можно выкладывать на палитру деревянной палочкой;

– краски смешивать на палитре (листе бумаги, керамической или пластмассовой плитке);

– хлопчатобумажной тряпочкой убирать с кисти лишнюю воду и краску; во время работы ее держат в левой руке.

2. Требование к моделям. Основное требование к моделям на уроках изобразительного искусства - это хорошая видимость.

Модели, предметы постановок могут быть:

Индивидуальными и лежать на каждой парте (листья, фрукты, овощи, ветки, игрушки).

Групповыми - 2,3 в классе.

Общими - одна постановка в классе.

Предметы, демонстрируемые на доске, должны быть закреплены на белой или тонированной бумаге, или серой ткани, т.к. на нейтральном или контрастном фоне четко видны контуры предметов и ярче выделяются объем и цвет.

3. Изображение предметов плоской формы. Прежде всего, нужно научить учащихся 1 класса расположению формата: горизонтальному или вертикальному. Работать на шершавой стороне бумаги.

Научить основам композиции (т.е. расположению предмета или предметов внутри листа). Изображение должно быть не крупным и не мелким.

Последовательность работы над рисунком лучше изучать на предметах плоской формы. Идеальными моделями являются листья деревьев. Минимум мы показываем и объясняем 3 этапа, хотя можно и больше. 3 этапа - рисунок и 3- этап - работа цветом.

Рисунок.

1.Провести в центре листа ось симметрии предмета, отметить верх и низ листовой пластины, ее ширину и длину черенка.

2.Нарисовать общую форму.

3.Прорисовать характерные особенности (прожилки, зубчики, черенок). Стереть линии построения.

Работа цветом.

1.Подобрать на палитре и проложить основной цвет предмета.

2.После высыхания, прокладываем второй слой, который придаст предмету присущие ему оттенки.

3.Уточнить и проработать прожилки, черенок и контур натуры.

4. Зарисовать последовательность рисования листьев березы, дуба, клена, рябины.

4. Особенности работы акварелью.

Существует три способа работы акварельными красками.

Во-первых, можно работать по сухой бумаге многослойно, делая первую общую прокладку красками очень легко, гораздо слабее и прозрачнее, чем в натуре, а затем постепенно усиливая цвет последним тонким наслоением на подсыхающие предыдущие

слои. Такая техника письма называется лессировкой. Рекомендуется накладывать не более трех слоев.

Во-вторых, пишут также по сухой бумаге, но в один слой, сразу накладывая соответствующий цвет в полную силу, мелкими мазками, подобно мозаике. Такие отдельные мазки, сливаясь с еще влажными соседними, создают плавные переходы цвета.

В-третьих, пишут по влажной бумаге в один слой, накладывая цвет сразу, когда мазки более или менее расплываются. Такой прием называется «*алла прима*», что в переводе с французского означает «в один прием». Часто все три приема употребляются в одной работе.

Невозможно правдиво изобразить предмет или тематическую композицию, не зная особенностей воздушной перспективы.

Воздушная перспектива – кажущиеся изменения некоторых признаков предметов под воздействием воздушной среды и пространства по мере удаления натуры от глаз наблюдателя.

При выполнении работы нужно учитывать следующие законы воздушной перспективы.

1. Ближние предметы воспринимаются четко, со многими деталями и фактурой, а удаленные – без подробностей и деталей.

2. Контуры ближних предметов выглядят резко, а удаленных – мягко.

3. Все близкие предметы обладают контрастной светотенью и кажутся объемными, все дальние – плоскими.

4. Все близкие предметы многоцветны, а удаленные – одноцветны.

5. Из-за воздушной прослойки цвета всех удаленных предметов становятся менее насыщенными и приобретают цвет воздушной дымки – голубой, молочно-белый, фиолетовый.

При изучении живописи учителю надо иметь в виду, что дети эмоционально воспринимают окружающий мир. Задача педагога – не подавляя вдохновенного порыва детей, методически умело и незаметно подвести учащихся к правильным представлениям об окружающей действительности.

Самостоятельная работа студентов

1. Посетите и проанализируйте урок тематического рисования.
2. Разработайте технологическую карту урока по тематическому рисованию.

Глоссарий

1. Ахроматические цвета (с английского achromatic-бесцветный) - это неспектральные цвета: черный, белый и все оттенки серого.
2. Арт-дизайн - проектирование таких объектов, которые не имеют прямого функционального назначения.
3. Архитектура – это искусство строить и украшать здания.
4. Визаж - создание прекрасного облика человека (макияж)
5. Графика - это вид изобразительного искусства, который связан с изображением на плоскости.
6. Графический дизайн - промышленная графика, различные оформительские, изобразительные шрифтовые работы.
7. Декоративно-прикладное искусство – это широкий раздел искусства, который осваивает различные отрасли творческой деятельности, напряженной на создание художественных изделий с утилитарными и художественными формами.
8. Дизайн - процесс создания новых предметов, инструментов, оборудования, формирования предметной сферы.
9. Дизайн одежды - моделирование и конструирование одежды.
10. Дизайн среды - проектирование интерьеров и экстерьеров.
11. Жанр - несколько особых признаков, присущих произведениям искусства, по которым мы отличаем один из них от других.
12. Живопись - это передача зрительных образов посредством нанесения красок на твердую или гибкую поверхность.
13. Изобразительное искусство - это раздел пластических искусств, вид художественного творчества. Понятие объединяет различные виды живописи, графики и скульптуры.
14. Искусство (от церк.-слав. искусство, ст.слав. искоусь—опыт, испытание) — это образное осмысление действительности, процесс или итог выражения мира в художественных образах. Искусство наряду с наукой является одним из способов познания окружающего мира.
15. Книжный дизайн - новые, разнообразные конструкции книги.
16. Колористика - это наука о цвете.
17. Ландшафтный дизайн - дизайнер занимается озеленением и благоустройством территорий.
18. Натюрморт – изображение неодушевленных предметов.
19. Орнамент – это узор, основанный на повторе и чередовании составляющих его элементов.
20. Пейзаж – изображение природы, видов местностей, ландшафта.
21. Полутень – часть плоскости предмета со скользящими лучами света, плавный переход от света к тени.
22. Портрет - изображение человека или группы людей.
23. Промышленный дизайн - конструирование станков, транспортных средств, бытовых приборов, посуды, мебели и так далее.
24. Пропорция - это гармонизация, соразмерность элементов или частей формы между собой, а также между различными объектами.
25. Рисунок - нарисованное изображение, воспроизведение чего-нибудь.
26. Рисунок – продукт изобразительной деятельности, одна из форм проявления и характерный показатель развития ребенка.
27. Ритм - упорядоченность, чередование каких-либо элементов, происходящие с определенной последовательностью, частотой.
28. Свет – освещенная часть предмета, куда лучит света падают под прямым углом.
29. Светлота - качество, присущее как хроматическим так и ароматическим цветам.
30. Светотень – средство изображения предметов действительности, их объем и положение в пространстве.
31. Система художественно-эстетического воспитания в общеобразовательной школе — живой, целенаправленный, с учетом возраста учащихся организованный процесс

художественно-эстетического образования, развития, воспитания детей на основе совокупности современных методологических принципов.

32. Скульптура – объемное изображение человека или животных.

33. Тень падающая - от предмета на горизонтальную или вертикальную плоскость предмета, всегда бывает темнее собственной тени.

34. Тень собственная - часть плоскости предмета, куда лучи света совсем не попадают, самое темное место на предмете.

35. Хроматические цвета - все остальные цвета, то есть красный, синий, желтый, оранжевый и их оттенки.

36. *Художественное воспитание школьников* — процесс формирования у детей способности чувствовать, понимать, оценивать, любить искусство и наслаждаться им; художественное образование и воспитание неотделимо от побуждения детей к художественно-творческой деятельности, к созданию эстетических, в том числе художественных, ценностей.

37. *Художественное образование школьников* — процесс освоения детьми совокупности знаний, умений, навыков, формирования мировоззренческих установок в области искусства и художественного творчества.

38. *Эстетическая потребность* — формируемая в процессе эстетического воспитания потребность учащегося в общении с эстетически ценными предметами и явлениями, с произведениями искусства.

39. *Эстетический вкус* — способность ребенка к оценке предметов, явлений, ситуаций с точки зрения их эстетических качеств.

40. *Эстетический идеал* — социально обусловленное, с учетом возрастных особенностей формируемое представление ребенка о совершенстве, о красоте в природе, обществе, человеке, искусстве.

41. *Эстетическое воспитание в общеобразовательной школе* — целенаправленный процесс формирования творчески активной личности, способной с позиций доступного ей понимания идеала воспринимать и оценивать прекрасное, совершенное, гармоничное и другие эстетические явления в жизни, природе, искусстве, жить и творить «по законам красоты».

42. *Эстетическое восприятие* — способность ребенка к вычленению в явлениях действительности и искусства процессов, свойств, качеств, порождающих эстетические переживания.

43. *Эстетическое отношение* — идейно-эмоциональное отношение ребенка к действительности и искусству.

44. *Эстетическое сознание* — формируемая в процессе непосредственного общения с социальной действительностью, природой, искусством, последовательно совершенствуемая в системе художественного образования и эстетического воспитания совокупность идей, теорий, взглядов, критериев художественных суждений, вкусов. Эстетическое сознание определяющим образом влияет на восприятие, постижение, оценку ребенком окружающей действительности, на его эмоциональные переживания.

45. *Эстетическое суждение (эстетическая оценка)* — опирающаяся на эстетический идеал и художественный вкус идейно-эмоциональная оценка явлений общественной жизни, природы, искусства.

46. *Эстетическое чувство* — субъективное эмоциональное переживание, рожденное оценочным отношением ребенка к эстетическому предмету (произведению искусства, общественному явлению, человеку, природе), выражающееся в духовном наслаждении или отвращении, сопровождающем восприятие и оценку данного предмета в единстве его содержания и формы.

Примерные темы курсовых и выпускных квалификационных работ:

- 1) Живопись как средство эстетического развития младших школьников.
- 2) Методика развития детского художественного восприятия скульптуры.
- 3) Ознакомление с декоративным рисованием детей младшего школьного возраста.
- 4) Развитие цветовосприятия на уроках по изобразительному искусству.
- 5) Развитие детского изобразительного творчества на примере рисования растений.
- 6) Развитие детского изобразительного творчества на уроках по декоративной аппликации.
- 7) Ознакомление младших школьников с элементами перспективы на уроках по рисованию городского пейзажа.
- 8) Взаимосвязь изобразительной деятельности с другими видами деятельности.
- 9) Особенности организации и проведения уроков по рисованию (аппликации, лепке, конструированию) в начальной школе.
- 10) Народное искусство в начальной школе.
- 11) Живопись как средство эстетического воспитания младших школьников.
- 12) Организация самостоятельной художественно-творческой деятельности детей в начальной школе.
- 13) Методическая работа по изобразительной деятельности в начальной школе.
- 14) Особенности проведения уроков изобразительного искусства в начальной школе.
- 15) Использование наглядных средств обучения изобразительной деятельности в начальной школе.
- 16) Использование дидактической игры в изобразительной деятельности детей младшего школьного возраста.
- 17) Развитие графического образа у младшего школьного возраста на уроках по изобразительной деятельности.
- 18) Формирование графических навыков у младших школьников.
- 19) Использование цвета детьми младшего школьного возраста для передачи образа в рисунках.
- 20) Использование оригами в развитии мышления младших школьников.
- 21) Использование произведений изобразительного искусства в связи с задачами обучения детей младшего школьного возраста рисованию, лепке, аппликации.
- 22) Роль натуры в обучении детей подготовительной группы рисованию.
- 23) Развитие творческих способностей на уроках изобразительного искусства у младших школьников.

Литература:

1. Дубровин, В. М. Основы изобразительного искусства : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. М. Дубровин ; под научной редакцией В. В. Корешкова. — 2-е издание. — Москва : Издательство Юрайт, 2019 ; Москва : МГПУ. — 360 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11430-0 (Издательство Юрайт). — URL: <https://www.biblio-online.ru/bcode/445280> (дата обращения: 14.02.2020). — Текст : электронный.
2. Ротова, Н. А. Методика обучения изобразительному искусству в начальных классах / Н. А. Ротова. — Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. — 162 с. : ил., табл. — Режим доступа: по подписке. — Библиогр. в кн. — ISBN 978-5-4475-9190-8. — URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460428> (дата обращения: 14.02.2020). — Текст : электронный.
3. Сокольникова, Н. М. Методика преподавания изобразительного искусства : учебник для студентов учреждений высшего профессионального образования / Н. М. Сокольникова. — 5-е издание, переработанное и дополненное. — Москва : Издательский центр «Академия», 2012. — 256 с., [16] с. : ил. — (Серия Бакалавриат). — Текст : непосредственный.

Дополнительная литература:

1. Аттестация учителей и педагогов дополнительного образования. Музыка. ИЗО. МХК. Методические рекомендации. — Москва: Айрис пресс, 2007. — 122 с. — Текст: непосредственный.
2. Горяева, Н.А. Первые шаги в мире искусства. — Москва : Просвещение, 1991. — 159 с. - Текст : непосредственный.
3. Изобразительное искусство 1-9 классы : программа / под редакцией В. С. Кузина. — Москва : Агар, 2006. — 46 с. - Текст : непосредственный.
4. Изобразительное искусство и художественный труд : программа с краткими методическими рекомендациями. 1-9 классы / под руководством Б. М. Неменского. — Москва : Просвещение, 2006. — 141 с. - Текст : непосредственный.
5. Изобразительное искусство. Основы народного и декоративно-прикладного искусства. 1-4 классы / научный руководитель Т. Я. Шпикалова. — Москва : «Мозаика -Синтез» , 1997. — 112 с. - Текст : непосредственный.
6. Кузин, В. С. Методика преподавания изоискусства в 1-3 классах. — Москва : Просвещение, 1983. — 191 с. - Текст : непосредственный.
7. Кузин, В. С. Методика преподавания изоискусства в 1-3 классах. — Москва : Просвещение, 1971. — 201 с. - Текст : непосредственный.
8. Молева, Н. М. Выдающиеся русские художники-педагоги. — Москва : Просвещение, 1991. — 389 с. - Текст : непосредственный.
9. Неменский, Б.М. Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки. 1- 4 классы : учеб. Пособие для общеобразоват. организаций / [Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Е. И. Коротеева и др.] ; под ред. Б. М. Неменского. - 4-е изд. — М. : Просвещение, 2016. - 240 с. — Текст : непосредственный.
10. Неменский, Б. М. Мудрость красоты. — Москва : Просвещение, 1987. — 253 с. — Текст : непосредственный.
11. Ондоралов, Н. В. Материалы, инструменты и оборудование в изобразительном искусстве. — Москва : Просвещение, 1988. — 247 с. - Текст : непосредственный.
12. Педагогика / под редакцией П. И. Пидкасистого. — Москва: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 1998. — 619 с. - Текст : непосредственный.
13. Программы общеобразовательных учреждений (начальные классы 1-4). В 2-х частях. Часть 2 / В. С. Кузин. — Москва : Просвещение, 2001. — 233 с. - Текст : непосредственный.
14. Программы общеобразовательных учреждений (начальные классы 1-4). В 2-х частях. Часть 2 / Б. М. Неменский. — Москва : Просвещение, 2001. — 258 с. — Текст : непосредственный.
15. Пьянкова, Н. Н. Изобразительное искусство в современной школе / Н. И. Пьянкова. - Москва : Просвещение, 2006. — 174 с. — Текст : непосредственный.
16. Подласый, И. П. Педагогика начальной школы. — Москва: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2000. — 400 с. — Текст : непосредственный.

17. Подласый, И. П. Педагогика. Книга 1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН Москва : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 1999. – 574 с. - Текст : непосредственный.
18. Ростовцев, Н. Н. История методов обучения рисованию. – Москва : Просвещение, 2000. – 285 с. – Текст : непосредственный.
19. Сокольникова, Н. М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе. – Москва : Академия, 1999. – 364 с. - Текст : непосредственный.
20. Сокольникова, Н. М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе. – Москва : Академия, 2001. – 319 с. - Текст : непосредственный.
21. Сокольникова, Н. М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе. – Москва : Академия, 2003. – 390 с. - Текст : непосредственный.
22. Сокольникова, Н. М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе. – Москва : Академия, 2006. – 368 с. - Текст : непосредственный.
23. Сокольникова, Н. М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе. – Москва : Академия, 2008. – 370 с. - Текст : непосредственный.

Учебное издание

**МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ**

Учебно-методическое пособие

Составители

Дамба Идегел Николаевна, Куулар Роберт Алексеевич

Редактор А.Р. Норбу

Дизайн обложки К.К. Сарыглар

Сдано в набор: 04.03.2020. Подписано в печать: 14.04.2020.

Формат бумаги 60×84 ¹/₈. Бумага офсетная.

Физ. печ. л. 6,9. Заказ № 1596. Тираж 50 экз.

667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Ленина, 36
Тувинский государственный университет
Издательство ТувГУ