Оглавление

[Лекция№1 Содержание трудового обучения в начальных классах. 3](#_Toc18349962)

[Лекция№2 Виды труда и их содержание. 10](#_Toc18349963)

[Лекция №6 Формы развития художественного и технического детского творчества 15](#_Toc18349964)

[Лекция № 7 Методы обучения. 19](#_Toc18349965)

[Лекция № 8 Организация уроков ручного труда. Подготовка учителя к уроку. Структура урока трудового обучения. 27](#_Toc18349966)

[Лекция № 9 Оценивание процесса и результатов деятельности, обучающихся на уроке. 36](#_Toc18349967)

[Лекция№10 Тема: Технология художественной обработки материалов. Лепка. 44](#_Toc18349968)

[Лекция№ 11 Технология художественной обработки материалов. Бумага (аппликация, оригами) 47](#_Toc18349969)

[Лекция№12 Тема: Технология художественной обработки материалов. Конструирование. 52](#_Toc18349970)

[Лекция№13 Тема: Технология художественной обработки материалов. Моделирование. 56](#_Toc18349971)

[Лекция № 16Технология художественной обработки материалов. Вышивание 60](#_Toc18349972)

[Лекция№17 Тема: Технология художественной обработки материалов. Кройка и шитье. Игрушки 67](#_Toc18349973)

[Лекция № 20. Технология художественной обработки материалов. Пластилин пластика 70](#_Toc18349974)

[.Лекция № 31 Требования образовательного стандарта начального общего образования по предмету «Изобразительное искусство». 72](#_Toc18349975)

[Лекция № 32 Преемственность образовательных программ дошкольного и начального общего образования по изобразительному искусству 84](#_Toc18349976)

[Лекция № 34 Содержание занятий по изобразительному искусству. Виды занятий: рисование с натуры, тематическое рисование, декоративное рисование. 95](#_Toc18349977)

[Лекция № 35 Основы изобразительной грамоты: восприятие и изображение формы, свет и тень, пропорции и перспектива. 99](#_Toc18349978)

[Лекция № 36Методика рисования отдельных предметов. 119](#_Toc18349979)

[Лекция № 37Живопись – искусство цвета. Основы цветоведения. 128](#_Toc18349980)

[Лекция № 38 Требования к содержанию и уровню подготовки младших школьников по ИЗО 133](#_Toc18349981)

[Лекция № 39 Теория, методы и приемы обучения детей технике рисования 136](#_Toc18349982)

[Лекция № 41 Многообразие жанров в живописи. 141](#_Toc18349983)

[Лекция № 44Теоретические основы обучения дизайну. 144](#_Toc18349984)

[Лекция № 48 Школа народного и декоративно-прикладного искусства. 150](#_Toc18349985)

[Лекция № 50 Особенности планирования и организации урока изобразительного искусства в начальной школе. 154](#_Toc18349986)

[Лекция № 51Традиционные и инновационные формы организации обучения изобразительному искусству. 155](#_Toc18349987)

[Лекция № 53 Воспитательные возможности урока изобразительного искусства. 160](#_Toc18349988)

[Лекция № 54Эстетическое и художественное воспитание учащихся начальной школы в процессе разнообразной творческой деятельности. 160](#_Toc18349989)

[Лекция № 55 Беседы по искусству как одно из важных средств эстетического воспитания. 161](#_Toc18349990)

[Лекция № 56 Содержания беседы о произведениях искусства с использованием методической литературы 166](#_Toc18349991)

[Лекция № 57 Разработка содержания беседы о произведениях искусства с использованием других источников информации, необходимых для подготовки к уроку. 169](#_Toc18349992)

[Лекция № 58, 59 Формы и методы диагностики результатов обучения по изобразительному искусству. 170](#_Toc18349993)

[Лекция № 60 Анализ рисунков учащихся и разработка предложений по совершенствованию изобразительных навыков в соответствии с индивидуальными особенностями детей. 176](#_Toc18349994)

[Лекция № 61 Наблюдение и анализ урока изобразительного искусства в начальных классах с определением целей и задач урока. 183](#_Toc18349995)

МДК.01.06. Методика обучения продуктивным видам деятельности с практикумом

Лекция№1 Содержание трудового обучения в начальных классах.

План.

1. Требования образовательного стандарта.
2. Программы и учебно-методические комплексы для начальной школы по трудовому обучению.
3. Цель и задачи трудового обучения и воспитания в начальной школе.
4. Требования к уровню подготовки младших школьников.

1. Требования образовательного стандарта

ФГОС НОО, так же как и федеральные государственные образовательные стандарты основного общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации соответствующих основных образовательных программ (п.1, ст.7 Закона Российской Федерации «Об образовании»).

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования включает в себя требования к (п.4, ст.7 Закона Российской Федерации «Об образовании»):

- структуре основных образовательных программ;

- условиям реализации основных образовательных программ, в том числе кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям;

- результатам освоения основных образовательных программ.

2. Программы и учебно-методические комплексы для начальной школы по трудовому обучению и изо.

В настоящее время в Российской Федерации существуют традиционная и развивающие системы обучения.

К традиционным относятся программы: «Школа России», «Начальная школа ХХI века», «Школа2000», «Школа 2100», «Гармония», «Перспективная начальная школа, «Классическая начальная школа», «Планета знаний», «Перспектива». К развивающим системам относятся две программы: Л.В. Занкова и Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова.

Учебно-методический комплекс «Школа России» (под ред. А. Плешакова)

Традиционная программа «Школа России» существует десятки лет. Сам автор подчеркивает, что этот комплект создан в России и для России. Основная цель программы заключается в «развитии у ребенка интереса к познанию своей страны и ее духовного величия, ее значимости в мировых масштабах». Традиционная программа позволяет тщательно отрабатывать навыки учебной деятельности (чтение, письмо, счет), которые необходимы для успешного обучения.

В комплект входят учебники и учебные пособия нового поколения, отвечающие всем требованиям к современной учебной книге.

Выпускает учебники и учебные пособия УМК «Школа России» издательство «Просвещение».

Перечень учебников УМК «Школа России» по трудовому обучению и изо:

1. Основы духовно-нравственных культур народов России - А.В.Кураев, Д.И.Латышина, М.Ф.Муртазин и др.

2. Изобразительное искусство - Л.А.Неменская, Е.И.Коротеева, Н.А. Горяева.

3. Технология - Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова и др.

Учебно-методический комплекс «Школа 2100»(научный руководитель - Л.Г. Петерсон)

Издательство «Баласс»

В процессе обучения по УМК в соответствии с деятельностным подходом реализуется задача формирования функционально грамотной личности. На разном предметном содержании школьник учится получать новые знания, искать ответы на возникающие у него вопросы. Все учебники программы построены с учетом психологической специфики возраста. Характерной особенностью этой образовательной программы является принцип минимакса. Он предполагает, что авторы учебников и учитель дают возможность ученику (если он захочет) взять материал по максимуму. В учебниках для этого есть избыточная информация, позволяющая ученику делать личностный выбор. В то же время важнейшие факты, понятия и связи, входящие в минимум содержания (ФГОС и требования программы), должен усвоить каждый ученик. Минимум предъявляется ученику на уроках открытия нового знания, закрепляется и выносится на контроль. Максимум позволяет ученику удовлетворить свои, личностные запросы и интересы. Таким образом, у каждого ребенка есть возможность взять столько, сколько он может.

С помощью технологии проблемного диалога, используемой в образовательной системе «Школа 2100» школьники на каждом уроке учатся ставить цель, составлять план её достижения, осуществлять поиск решения, рефлексировать результаты работы. Таким образом, учитель, работающий по учебникам Образовательных системы «Школа 2100», имеет возможность достигать новых целей образования, просто качественно проводя уроки с использованием принятых в этой системе технологий.

Перечень учебников УМК «Школа 2100» по трудовому обучению и изо:

1. Изобразительное искусство – О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская.

2. Технология – О.А. Куревина, Е.Л. Лутцева

Учебно-методический комплекс «Перспективная начальная школа» (научный руководитель - Н.А. Чуракова)

Издательство «Академкнига/учебник»

Концепция УМК основана на гуманистическом убеждении, что все дети способны успешно учиться, если для них созданы необходимые условия. Учет возраста учащихся делает процесс обучения успешным. Все учебники комплекта предоставляют педагогам возможности для реализации регионального компонента.

При отборе учебного материала, разработке языка изложения материала, разработке методического аппарата комплекта учитывались следующие составляющие.

Возраст школьника. Первоклассник может быть как шести, так и семи, и восьми лет. И это не проблема понижения возраста первоклассника, но проблема одновременного присутствия на уроке разновозрастных детей, что потребовало сочетания игровых и учебных видов деятельности на протяжении всего первого года обучения.

Разный уровень развития школьника. Школьник, не посещавший детский сад, часто приходит в школу с несформированными сенсорными эталонами. Это потребовало решения задачи формирования сенсорных эталонов в адаптационный период обучения.

Топографическая принадлежность школьника. Отбор материала учитывает опыт школьника, проживающего как в городской, так и в сельской местности.

Разная наполняемость класса. Развернутая формулировка заданий вместе с указаниями организационных форм их выполнения (в группе, в паре) позволяет школьникам достаточно продолжительное время заниматься самостоятельно, что важно для малокомплектной и малочисленной школы. Сходная структура учебников внутри каждой предметной области и единая для всех учебников комплекта внешняя интрига помогают учащимся разных возрастных групп, находящихся в одном помещении, быть в едином образовательном пространстве.

В результате освоения предметного содержания, заложенного в комплекте, каждый школьник получает возможность приобрести общие учебные умения и навыки. Овладеть теми способами деятельности, которые соответствуют требованиям государственного образовательного стандарта. Это, прежде всего, первоначальные умения поиска необходимой информации в словарях, справочниках, каталоге библиотеки. Система взаимных перекрестных ссылок между учебниками, каждый из которых имеет специфичные для своей образовательной области словари, дает школьнику возможность в процессе четырехлетнего обучения приобрести навыки работы с орфографическим, орфоэпическим, обратным, толковым, фразеологическим, этимологическим и энциклопедическим словарями.

Размещение методического аппарата по организации деятельности детей на уроках в корпусе каждого учебника позволяет комплекту выполнять и такое требование ФГОС, как формирование деятельности учебного сотрудничества – умение договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад в общий результат учебной деятельности.

Единая система условных обозначений во всех учебниках рассчитана на организацию индивидуальной, парной, групповой и коллективной работы.

Перечень учебников УМК «Перспективная начальная школа» в трудовом обучении и изо:

1. Технология – Т.М. Рагозина, А.А. Гринева.

Учебно-методический комплекс «Начальная школа XXI века»

(научный руководитель - Н.Ф. Виноградова)

Издательство «Вентана – Граф»

Комплект базируется на теории деятельности А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова. Общая цель обучения - формирование ведущей для этого возраста деятельности. Цель педагогов начальной школы - не просто научить ученика, а научить его учить самого себя, т.е. учебной деятельности; цель ученика при этом - овладеть умениями учиться. Учебные предметы и их содержание выступают как средство достижения этой цели.

Формы, средства и методы обучения направлены на формирование у младшего школьника предпосылок (в 1-м полугодии первого класса), а затем умений учебной деятельности. В ходе начального образования у младшего школьника формируются умения учебной деятельности, позволяющие ему успешно адаптироваться в основной школе и продолжить предметное обучение по любому учебно-методическому комплекту.

Ведущими характеристиками выпускника начальной школы являются его способность самостоятельно мыслить, анализировать любой вопрос; умение строить высказывания, выдвигать гипотезы, отстаивать выбранную точку зрения; наличие представлений о собственном знании и незнании по обсуждаемому вопросу. Отсюда две методические особенности УМК. Так, работая с учебно-методическим комплектом «Начальная школа XXI века», школьник осваивает принципиально другую роль - «исследователь». Такая позиция определяет его заинтересованность процессом познания. А также усиление внимания к творческой деятельности учащихся, основанной на инициативе и самостоятельности каждого школьника.

Перечень учебников УМК «Начальная школа XXI века» по трудовому обучению и изо:

1. Изобразительное искусство – Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская

2. Технология **– Е.А. Лутцева**.

3. Цель и задачи трудового обучения и воспитания в начальной школе.

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его содержание не только дает ребенку представление о технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, навыков, предъявляемых к технической документации требований, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, освоении новых знаний, выполнении практических заданий).

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ УРОКОВ ТЕХНОЛОГИИ (ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЯ) В СВЕТЕ НОВЫХ ТРЕБОВАНИЙ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Современный, унифицированный подход к решению образовательных задач в рамках образовательной области “Технология”, заключается в следующем: в процессе **активной познавательной деятельности** младшие школьники овладевают основами трудовой деятельности, знакомятся с простейшими технологиями преобразования доступных материалов, **овладевают опытом творческой деятельности**. Овладение учащимися опытом творческой деятельности предполагает формирование определенной готовности ученика к поиску решения “новых” для него проблем и творческому преобразованию действительности через выстраивание системы творческих заданий, направленных на развитие мышления, в том числе технического, и овладения трудовыми умениями.

Изучение технологии на ступени начального общего образования направлено на достижение следующих целей:

- овладение начальными трудовыми умениями и навыками, опытом практической деятельности по созданию объектов труда, полезных для человека и общества; способами планирования и организации трудовой деятельности, объективной оценки своей работы; умениями использовать компьютерную технику для работы с информацией в учебной деятельности и повседневной жизни;

- развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, технического и логического мышления, глазомера;

- освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании окружающего мира; формирование первоначальных представлений о мире профессий;

- воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людями результатам их труда; интереса к информационной и коммуникационной деятельности; практическое применение правил сотрудничества в коллективной деятельности.

Трудовое обучение в начальных классах ставит целью сформировать у ребенка умение самостоятельно ориентироваться в любой работе, то есть учебная трудовая деятельность рассматривается как средство познания окружающего мира и своей роли в нем как преобразователя.

Цель трудового обучения будет достигнута, если ребенок на уроке труда займет позицию: «Я хочу это сделать сам».

В задачу учителя входит не столько помочь ребенку в осознании или изготовлении, сколько создать условия, при которых его потенциал будет использован полностью. На уроке должна быть часть, направленная на обеспечение безусловного понимания сути и порядка выполнения практической работы, самостоятельная деятельность ребенка по преобразованию материала в изделие. Теоретическая часть урока занимает по времени втрое меньше, чем практическая.

Основные задачи курса:

- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре;

- развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с современными профессиями;

- формирование умения осуществлять личностный выбор способов деятельности, реализовать их в практической деятельности, нести ответственность за результат своего труда;

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов России;

- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других;

- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром природы, освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса выполнения изделий в проектной деятельности;

- развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познавательных интересов на основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой ценностей ребенка;

- формирование мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях;

- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в процессе реализации проекта;

- развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий при замене различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций;

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на основе обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии изготовления любых изделий;

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения, творческого мышления;

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;

- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к пониманию обязательности оценки качества продукции, работе над изделием в формате и логике проекта;

- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические знания о технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин;

- обучение приемам работы с природными, пластичными материалами, бумагой, тканью, работе с конструктором, формирование умения подбирать необходимые для выполнения изделия инструменты;

- формирование привычки неукоснительно соблюдать технику безопасности и правила работы с инструментами, организации рабочего места;

- формирование первоначальных умений поиска необходимой информации в словарях, каталогах, библиотеке, умений проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, навыков использования компьютера;

- формирование коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения (договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т.д.);

- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения положительного конечного результата;

- формирование потребности в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными возрастными группами.

4. Требования к уровню подготовки младших школьников.

К уровню подготовки младших школьников предъявляются следующие требования:

- начальные технико-технологические знания, умения, навыки по изготовлению изделий из различных материалов и деталей конструктора (самостоятельное планирование и организация деятельности, соблюдение последовательности технологических операций, декоративное оформление и отделка изделий и др.)

- начальные умения по поиску и применению информации для решения практических задач (работа с простыми информационными объектами, их поиск, преобразование, хранение)

- учащиеся приобретают навыки учебного сотрудничества, формируется культура их труда.

 Вопросы для самоконтроля:

1. Раскройте особенности программ и УМК для начальной школы?
2. Проанализируйте требования, предъявляемые к уровню подготовки младших школьников?

МДК.01.06. Методика обучения продуктивным видам деятельности с практикумом

Лекция№2 Виды труда и их содержание.

План:

1. Технический труд.
2. Обслуживающий труд.
3. Художественный труд.

Труд это направление человеческой деятельности, признаками которой являются целесообразность и созидание.

1. Технический труд.

 В понятие детского технического труда входит конструирование и изготовление механических игрушек, работы по металлу, по дереву, моделирование самолетов, кораблей, сооружение разнообразных макетов и т. д. Технический труд пробуждает у детей инициативу, активизирует мысль, содействует расширению кругозора.

Базовым для программы по направлению «Технический труд» является раздел «Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов». Программа обязательно включают в себя также разделы «Электротехнические работы», «Технологии ведения дома», «Черчение и графика», «Современное производство и профессиональное образование».

 Исходя из необходимости учета потребностей личности школьника, его семьи и общества, достижений педагогической науки, конкретный учебный материал для включения в программу должен отбираться с учетом следующих положений:

 • распространенность изучаемых технологий в сфере производства, сервиса и домашнего хозяйства и отражение в них современных научно-технических достижений;

 • возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности, имеющих практическую направленность;

 • выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе изучения общественных, групповых или индивидуальных потребностей;

 • возможность реализации обще трудовой, политехнической и практической направленности обучения, наглядного представления методов и средств осуществления технологических процессов;

 • возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравственного, эстетического и физического развития учащихся.

 Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, практические работы и рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде). При этом предполагается, что изучение материала программы, связанного с практическими работами, должно предваряться необходимым минимумом теоретических сведений.

 В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. Соответствующая тема по учебному плану программы дается в конце каждого года обучения. Вместе с тем, методически возможно построение годового учебного плана занятий с введением творческой, проектной деятельности в учебный процесс с начала или с середины учебного года. При организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно акцентировать их внимание на потребительском назначении того изделия, которое они выдвигают в качестве творческой идеи.

 Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-практические работы, метод проектов. Все виды практических работ в программе направлены на освоение различных технологий обработки материалов, электромонтажных, строительно-отделочных и ремонтных санитарно-технических работ, расчетных и проектных операций.

 Учитель в соответствии с имеющимися возможностями выбирает такой объект или тему работы для учащихся, чтобы обеспечить охват всей совокупности рекомендуемых в программе технологических операций. При этом он должен учитывать посильность объекта труда для учащихся соответствующего возраста, а также его общественную или личную ценность.

 2. Обслуживающий труд.

 По программе обслуживающий труд учащиеся знакомятся с национальными традициями и особенностями культуры и быта народов России, ведением домашнего хозяйства, экономическими требованиями, рациональным расходованием материалов, утилизацией отходов.

Исходя из необходимости учета потребностей личности школьника, его семьи и общества, достижений педагогической науки, конкретный учебный материал для включения в программу должен отбираться с учетом следующих положений:

• распространенность изучаемых технологий в сфере производства, сервиса и домашнего хозяйства и отражение в них современных научно-технических достижений;

• возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности, имеющих практическую направленность;

• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе изучения общественных, групповых или индивидуальных потребностей;

• возможность реализации обще трудовой, политехнической и практической направленности обучения, наглядного представления методов и средств осуществления технологических процессов;

• возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравственного, эстетического и физического развития учащихся.

 Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, практические работы и рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде). При этом предполагается, что изучение материала программы, связанного с практическими работами, должно предваряться необходимым минимумом теоретических сведений.

 Отличительной особенностью программы является то, что процесс изготовления любого изделия начинается с выполнения эскизов, зарисовок лучших образцов, составления вариантов композиций. Выполнение макетирования предваряется подбором материалов по их технологическим свойствам, цвету и фактуре поверхности, выбором художественной отделки изделия. При изготовлении изделий наряду с технологическими требованиями большое внимание уделяется эстетическим, экологическим и эргономическим требованиям.

1. Художественный труд.

"Художественный труд" содержит изучение технологии художественной обработки таких материалов, как бумага, картон, ткань, металл, природные материалы. В ней логично объединяются два предмета - изобразительная деятельность и трудовое обучение. Цель данной работы - создание законченного художественного образа и грамотное выполнение при этом всех технологических операций.

В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Учебный курс «Художественный труд» включает в себя все основные виды художественной деятельности, они изучаются в контексте взаимодействия с различными видами искусства и их конкретными связями с жизнью обще­ства и человека.

Три вида художественной деятельности — изобразительная, декоративная и конструктивная — в школе выступают для детей в качестве хорошо им понятных, интересных и доступных элементов художественной деятельности. Постоянное практическое участие школьников в ней позволяет систематически приобщать их к миру искусства. Одновременно каждый из трех видов деятельности присутствует при создании любого произведения искусства и поэтому является основой для интеграции всего многообразия видов искусства в единую систему, членимую не по принципу перечисления видов искусства, а по принципу выделения того и иного вида художественной деятельности. Художественная деятельность акцентирует внимание не только на произведении искусства, но и на деятельности человека, на выявлении его связей с искусством в процессе ежедневной жизни.

 Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Обучающиеся осваивают различные художественные материалы (краски, различные виды бумаги, природные материалы, ткани, глина, гипс, инструменты (кисти, стеки, ножницы, иглы и т. д.), а также художественные техники (роспись, аппликация, бумажная пластика, лепка и др.). Выполнение творческих работ в различных техниках развивают логическое мышление, улучшают координацию движений, развивают пальцы, способствуют большей свободе и раскованности всей руки, способствуют освоению пространства, объёма, глубины. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования личности каждого.

 «Художественный труд» предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности. Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально-коллективная работа, когда каждый выполняет свою часть для общего панно или конструкции. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа — это подведение итога какой-то большой темы и возможность более полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную картину.

 Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выра­зительности, оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы.

 Ценностные ориентиры содержания учебного предмета:

Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-нравственное развитие ребенка, т. е. формирова­ние у него качеств, отвечающих представлениям об истинной че­ловечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира.

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего отношения к действительности должно служить источником развития образного мышления.

Личностными результатами является формирование следующих умений:

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;

-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии.

-оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;

-добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя различные информационные ресурсы, свой жизненный опыт, информацию;

-прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной задачей;

-планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия.

Предметными результатами изучения курса «Художественный труд» являются формирование следующих умений:

- знать способы и приёмы обработки различных материалов (конструирование из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, сминания, сгибания; разрабатывание и создание изделий из ткани; использование природных материалов для создания художественно-декоративных изделий; чеканка на фольге; создание барельефов и скульптурных работ из гипса, глины, пластики.

-различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т.д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта);

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий).

- иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности;

- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности;

- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств выбранных материалов оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);

- применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы), колющими (игла);

-выполнять действия моделирования и преобразования модели и работать с технической документацией: распознавать чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по чертежам, эскизам, схемам, рисункам;

- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды соединения деталей;

- изготавливать конструкции изделий по рисунку, чертежу или эскизу, образцу и заданным условиям;

- проводить поиск необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения конструкторско-технологических задач;

Вопросы для самоконтроля:

1. Оцените возможности различных видов труда в начальной школе?
2. Проанализируйте предметные результаты изучения курса «Технология» в начальной школе?

МДК.01.06. Методика обучения продуктивным видам деятельности с практикумом

Лекция №6 Формы развития художественного и технического детского творчества

 План:

1. Понятие детское художественное творчество и формы его развития.
2. Понятие техническое детское творчество и формы его развития.

Детское художественное творчество — деятельность ребёнка, проявляющаяся в виде импровизаций и создания рисунков, вышивок, лепных поделок, художественных композиций, аппликаций, литературных произведений и пр. ДТ в области искусства способствует художественному образованию и развитию эстетического вкуса у ребёнка. В раннем возрасте художественное ДТ отличает импровизированный характер. Однако это не исключает участие и контроль взрослых за данным процессом. По мнению Л. С. Выготского и Б. Г. Ананьева различные виды художественного ДТ имеют тесную взаимосвязь, истолкование которой объясняется теорией о сензитивных периодах детского развития, суть которой заключается в том, что с возрастом предрасположенность ребёнка к тому или иному виду художественного творчества меняется. В детстве и юности ребёнок проходит последовательную смену интересов (так называемые, периоды актуальности) к изобразительной, танцевально-драматической, музыкальной и литературной деятельности.

Техническое детское творчество является одним из важных способов формирования профессиональной ориентации детей, способствует развитию устойчивого интереса к технике и науке, а также стимулирует рационализаторские и изобретательские способности. Техническое детское творчество — это конструирование приборов, моделей, механизмов и других технических объектов на уроках труда и на внеклассных занятиях (кружки, курсы, центры детского и юношеского творчества).

В творческой деятельности ребёнка выделяют три основных этапа:

1. Формирование замысла. На этом этапе у ребёнка возникает идея создания чего-то нового. Чем младше ребёнок, тем больше значение имеет влияние взрослого на процесс его творчества. В младшем возрасте только в 30 % случаев, дети способны реализовать свою задумку, в остальных — первоначальный замысел претерпевает изменения по причине неустойчивости желаний. Чем старше становится ребёнок, тем больший опыт творческой деятельности он приобретает и учится воплощать изначальную задумку в реальность.
2. Реализация замысла. Используя воображение, опыт и различные инструменты, ребёнок приступает к осуществлению идеи. Этот этап требует от ребёнка умения владеть выразительными средствами и различными способами творчества.
3. Анализ творческой работы. Является логическим завершением первых этапов. После окончания работы, ребёнок анализирует получившийся результат, привлекая к этому взрослых и сверстников.

К формам развития детского художественного творчества можно отнести:

Приобщение к изобразительному искусству

• Рассматривание картин, иллюстраций

• Посещение музеев

Беседы, лекции по темам:

• Декоративно-прикладное искусство

• Графика

• Живопись

• Натюрморт

• Пейзаж

• Портрет

• Жанровая живопись

• Скульптура

• Архитектура

Непосредственная продуктивная деятельность:

Рисование

• Рисование по образцам, схемам

• Индивидуальная работа

Аппликация

• Рассматривание поделок

• Аппликация по образцам, схемам

• Коллективные работы (1 раз в месяц)

Лепка

• Рассматривание игрушек, скульптурных форм

• Лепка по образцам, схемам

• Индивидуальная работа с детьми

• Коллективные работы (1 раз в месяц)

Конструирование

• Рассматривание построек, иллюстраций, рисунков

• Выполнение работ по образцам, схемам, чертежам, рисункам

• Индивидуальная работа с детьми

* Работа в центре художественного творчества по закреплению способов выполнения поделок, построек (из бумаги, по типу оригами, природного материала, бросового материала, разнообразных геометрических форм, тематических конструкторов• Лоскутное конструирование

• Создание выставок, поделок, украшений

• Исследования (детские игровые проекты)

• Игры и упражнения на развитие эстетических, сенсорных и творческих способностей

2. Понятие техническое детское творчество и формы его развития.

Техническое детское творчество, как показал многолетний опыт, помогает решать ряд практических задач подготовки школьников к трудовой деятельности. Способствует овладению языком техники — эскизами и чертежами, выработке умений и навыков пользования различными инструментами, рабочими приспособлениями, контрольно-измерительными приборами, аппаратами и машинами, т. е. всем тем, что служит базой для технически грамотной постройки моделей, приборов, устройств, приспособлений и машин. Участие в творческом процессе помогает школьникам видеть и решать технические задачи в окружающей жизни (например, в учебных мастерских, цехах, сельскохозяйственном производстве и др.), формулировать их, искать лучшие варианты решения, опираясь на знания, полученные на уроках и кружковых занятиях.

Процесс технического детского творчества условно делят на 4 этапа:

1. постановка задачи
2. сбор и изучение информации
3. поиск решения задачи
4. реализация решения.

Оптимальных результатов в решении задач по развитию технического творчества учащихся можно достичь только при тесной взаимосвязи учебной и внеурочной форм деятельности. С одной стороны, на внеурочных занятиях должны широко использоваться знания и умения в решении различных технических задач, в разработке рационализаторских предложений и т. п., приобретенные в ходе трудового, профессионального обучения, производительного труда. Поскольку техническое творчество учащихся является эффективным методом познания окружающего мира техники, производства и его совершенствования, то в системе детских учреждений можно проверять новаторские приемы трудового, профессионального обучения и воспитания и политехнического образования перед тем, как применить их в общеобразовательной и профессиональной школе.

С другой стороны, на уроках технологии необходимо предоставлять возможность учащимся, занимающимся техническим творчеством во внеурочное время, делать сообщения о проделанной работе, связанной с темой урока, о своих творческих находках, решениях и т. п.

Эта взаимосвязь должна вестись и в плане обогащения методики проведения учебной работы на уроках технологии формами и методами, получившими широкое признание во внеурочной работе.

Техническое детское творчество способствует решению определенных педагогических задач. Функционально их можно разделить на три группы — образовательные, воспитательные и практические.

Образовательные задачи это:

ознакомить детей и подростков в доступной их пониманию форме со значением техники в жизни человека, с основными направлениями научно-технического прогресса, с ведущими для данного экономического района отраслями промышленного и сельскохозяйственного производства.

Учащиеся знакомятся с основными массовыми профессиями, с организацией и культурой труда, с методами работы новаторов, рационализаторов и изобретателей, узнают о возможных путях дальнейшего повышения производительности труда и эффективности производства. Кроме того, в процессе поисково-конструкторской деятельности у школьников интенсивно развивается техническое мышление.

К воспитательным задачам можно отнести: воспитание у детей и подростков уважения к труду, стремления следовать примеру людей труда и т. д. Вместе с тем участие в техническом творчестве способствует развитию у подрастающего поколения патриотических чувств, гордости за достижения своего народа, его славную историю, выдающийся вклад отечественных ученых и изобретателей в мировую науку, технику, культуру.

Немаловажным результатом поисково-конструкторской деятельности является выработка у учащихся умения пользоваться библиографическими указателями, каталогами для подбора нужной литературы, реферативными журналами, патентной и другой информацией, а также навыков работы с технической литературой (делать выписки, составлять конспекты, рефераты), в итоге — умение грамотно составлять или читать техническую документацию на то или иное устройство.

Большую роль в совершенствовании и развитии технического творчества учащихся могут сыграть также предметно-технические кружки, широко распространенные в школах. Эти кружки действуют, как правило, на базе учебных кабинетов и мастерских, объединяя учащихся заинтересованных в более глубоком изучении отдельных естественнонаучных или технических вопросов, с которыми они сталкиваются при прохождении учебных курсов.

В предметно-технических кружках сложились самые разнообразные формы и методы работы. В частности, привлекает внимание такая форма пропаганды современных научно-технических достижений, как подготовка и проведение общешкольных мероприятий посвященных знаменательным датам истории естествознания и техники, выпуск тематических стенных газет, составление альбомов, иллюстраций по истории научных открытий и изобретений или по истории развития местных производств, массовых рабочих профессий, распространенных на предприятиях данного экономического района.

Большую популярность среди школьников приобретают научно-технические общества, объединения юных любителей науки и техники, базирующиеся во внешкольных учреждениях и школах, при высших учебных заведениях. Это довольно высокая ступень участия школьников старших классов в изучении достижений и проблем научно-технического прогресса.

Вопросы для самоконтроля:

1. Сравните понятия «художественное детское творчество» и «техническое детское творчество»?
2. Раскройте особенности форм и методов используемых в детском творчестве?

МДК.01.06. Методика обучения продуктивным видам деятельности с практикумом

Лекция № 7 Методы обучения.

Методы, определяемые по видам деятельности. Методы, определяемые по источнику информации Методы, определяемые по управлению деятельностью.

План:

1.Классификация методов преподавания.

2. Содержание различных методов в обучении детей

3.Дифференцированный выбор методов обучения

Методы преподавания (обучения)

 Методы – это взаимосвязанные способы и приемы деятельности, направленные на решение задач обучения В составе методов выделяют приемы – его части, действия, отдельный шаг в реализации. Методы реализуются через совокупности приемов и выполняют следующие функции:

- обучающая функция (позволяют сформировать новые технологические умения и навыки, дать общие знания и представления о материалах, инструментах, технологиях, отраслях производства)

- мотивационная функция (направлены на формирование потребностей в новых знаниях, в созидательном руде, в совершенствовании своих трудовых навыков)

- развивающая функция (ориентированы на создание особой творческой развивающей атмосферы в процессе на уроках технологии)

- воспитывающая функция (помогают формировать ценностное отношение к труду, искусству, технике, широкие трудовые интересы)

 Проблема классификации методов имеет давнюю историю. К настоящему моменту можно рассмотреть несколько различных классификаций методов по различным основаниям.

По характеру познавательной деятельности учащихся. (И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин)

- объяснительно-иллюстративный;

- репродуктивный;

- проблемное изложение;

- частично-поисковый (эвристический);

- исследовательский.

По дидактическим целям урока (Б.П.Есипов, М.А.Данилов):

- методы приобретения новых знаний;

-методы формирования умений и навыков по применению знаний на практике;

-методы проверки и оценки ЗУНов.

Классификация методов по степени активности учеников (Г.И. Щукина, И.Т. Огородников):

- активные (информационно-развивающие – беседа, работа с книгой, устное объяснение), эвристические - исследование;

- пассивные (упражнения).

По организации, мотивации и контролю (Ю.К. Бабанский):

- Методы организации и осуществления учебно-познавательно деятельности;

- методы стимулирования и мотивации учебно-познавательно деятельности;

методы стимулирования и мотивации долга и ответственности к учению;

- методы контроля и самоконтроля.

По источникам знаний (традиционная классификация, поддерживающаяся многими исследователями прошлого и современными учеными)

- практический;

- наглядный;

- словесный.

 Рассмотрим проблему методов обучения на уроках технологии в начальной школе с позиции последней указанной классификации, а также с позиций классификации по уровню познавательной активности учащихся.

1. Классификация методов по источнику знаний.

 Характеристика словесных методов обучения.

Словесный метод - метод, в основе которого лежит слово. К этой группе можно отнести рассказ, беседу, объяснение, инструктаж. Рассмотрим их более подробно.

 Рассказ - монологическое изложение учебного материала, применяемое для последовательного, доходчивого преподнесения знаний. На уроках технологии рассказ может быть о видах труда, об отраслях производства, о промышленности, о декоративно-прикладном искусстве, о происхождении материалов и инструментов. В отношении младших школьников важно помнить, что объем их произвольного внимания невелик, следовательно, рассказ не должен превышать по длительности пяти минут, должен быть эмоциональным, ярким, сопровождаться показом. При подготовке к рассказу педагог должен определить место рассказа в уроке, отобрать и адаптировать излагаемый материл, продумать музыкальное или зрительное иллюстрирование.

 Беседа – организуемая педагогом в рамках определенной тематики, позволяет решить несколько функций – мотивационную функцию, актуализировать опыт учащихся, побудить их к самостоятельному анализу и размышлению. Тематика бесед может быть та же, что и темы рассказов, кроме того, беседа может быть направлена на анализ образца изделия, выяснения последовательности изготовления изделия. При подготовке к беседе учителю важно продумать систему последовательных вопросов, направленных на решение тех задач, которые определил педагог.

 Объяснение - последовательное изложение учебного материала, имеющее характер истолкования, рассуждения. Объяснение может использоваться как запланировано, при рассмотрении сложной для понимания технологии изготовления изделия, так и спонтанно, по ситуации, когда какой-либо вопрос или действие вызывает затруднение.

 Инструктаж - разновидность объяснения. Инструктаж сопровождает выполнение практических работ, наблюдений, опытов, исследований, различного рода самостоятельные работы. Инструктаж может быть дан письменно (алгоритм или карта) и устно.

Наглядные методы обучения в начальной школе.

На уроках технологии наглядные методы незаменимы. Они выполняют следующие важные функции:

- обогащение и расширение чувственного опыта детей при знакомстве с различными материалами, их свойствами;

- развитие наблюдательности, создание условий для перехода к абстрактному мышлению.

Можно указать следующие приемы наглядного метода:

 Демонстрация (демонстрация опытов по изучению свойств материалов, операций, действий по выполнению изделий, различных образцов изделий, декоративно-прикладного искусства). Особенно важен прием демонстрации на первых этапах работы с детьми на уроках технологии, так как многие технологические операции им незнакомы и требуют тщательного изучения. Учитель, демонстрируя пошагово этапы изготовления изделия, способствует формированию новых умений. Не менее важен этот прием при демонстрации тех опытов, которые, согласно технике безопасности, учащиеся не могут провести сами. Это могут быть опыты, связанные с воздействием на исследуемый материал химических веществ или огня.

 Иллюстрация. Применение различного рода иллюстраций неотъемлемая часть уроков технологии. Это могут быть:

а) образцы изделий;

б) рисунки, фотографии изделий, производственных процессов, о которых рассказывается детям, картины природы, изображения животных и растений, так как они часто являются прототипами изделий;

в) схемы (от греч . schema - наружный вид, форма) - чертежи, на которых условными графическими обозначениями показаны составные части изделия или установки и соединения или связи между ними. Например, схема соединения деталей изделия; схема – развертка объемной геометрической фигуры. Часто подобные схемы содержатся в учебниках или тетрадях на печатной основе, также подобная схема может располагаться на доске. Работа по схеме требует подготовки, детей нужно учить читать линии чертежа, понимать чертеж. Умение работать со схемой – первый шаг к самостоятельной работе учащихся;

г) инструкционные карты. Инструкция (от лат . instructio – наставление, устройство) – указание о порядке выполнения какой-либо работы и т.д.. Инструкционная карта – это серия рисунков, чертежей с указанием порядка операций.

По оформлению можно выделить:

1) наглядная инструкционная карта – каждый чертеж сопровождается рисунком или фотографией, демонстрирующей выполнение данной операции наглядно. На уроке каждая схема инструкционной карты может сопровождаться показом;

2) комбинированная инструкционная карта – серия чертежей, сопровождаемая словесным комментарием к каждой операции. Словесное описание дает более полное представление о выполняемом действии;

3) графическая инструкционная карта - карта без словесного комментария, содержащая только чертежи, расположенные в порядке следования операций.

Линии чертежа, используемые при составлении схем и инструкционных карт:

Основная толстая – линия контура и надрезов.

Основная тонкая – линия выносная и размерная.

Штрих с двумя пунктирами – линия сгиба.

Штрих с пунктиром – осевая, центровая (в окружности.)

Тонкая волнистая – линия разрыва.

Штриховка – место нанесения клея.

 Группа практических методов обучения по своей направленности полностью соответствуют характеру уроков технологии, так как эти уроки большей частью посвящены именно практической работе. Рассмотрим подробнее данные методы:

 Упражнение. Работа на уроках технологии требует владения определенными технологическими операциями при разметке, соединении деталей и др.

 Лабораторные работы (опыты). На уроках технологии большая часть опытов связана с выявлением свойств материалов: бумаги, ткани и др. Работа может проводиться индивидуально, каждым учеником под руководством учителя или самостоятельно по инструкции, либо может быть организована групповая работа.

 Наблюдение – один из важнейших методов, применяемых на уроках технологии. В рамках уроков трудового обучения наблюдение может осуществляться за объектами окружающего мира, живой и неживой природы, с позиции того, какие идеи дарит нам природа для воплощения их в рукотворных изделиях, за искусственным миром вещей. Важно правильно организовать наблюдение: определить цель, объекты наблюдения.

 2. Классификация методов по характеру познавательной деятельности учащихся.

1. репродуктивные

а) объяснительно-иллюстративный

б) собственно репродуктивный

Основное отличие данных методов состоит в том, что учитель занимает активную позицию, показывает и объясняет, а дети воспроизводят. В начальной школе на уроках трудового обучения, особенно в первом-втором классах, без методов данной группы обойтись сложно, так как детей необходимо обучить базовым знаниям и операциям. Репродуктивные методы рекомендуется применять только при освоении учащимися нового технологического приема и для последующего его первичного закрепления (например, сгибание и складывание, разметка по шаблону, наклеивание деталей, приемы работы ножницами, разметка с помощью чертежных инструментов и др.).

2. Творческие методы:

а) проблемное изложение;

б) частично-поисковые методы;

в) исследовательские.

 При проблемном изложении учитель, излагая материал, ставит проблему и показывает ход ее решения. Например, способ крепления деталей в подвижной конструкции, когда дети не владеют информацией и сами затрудняются разрешить проблему, учитель не только показывает способ крепления, но и способ анализа образца, который позволит эту проблему решить. Частично-поисковый метод подразумевает ситуацию, при которой учителем ставится проблемная задача и решается совместно с детьми, путем постановки проблемных вопросов и поиска ответа на них. Исследовательский метод – наивысшая степень творческой активности детей. Для использования этого метода учитель должен научиться формулировать именно творческие задания, направленные не на воспроизведение изделия по образцу, а на самостоятельное творческое решение технической, конструкторской, дизайнерской задачи. Учитель предлагает цель и оговаривает условия, а ученик решает творческое задание путем активного поиска.

 Е.А. Лутцевой описаны два пути обучения технологии в начальной школе:

а) репродуктивный: передача знаний (отсутствие стимулов к самостоятельности, творчеству), методами которого являются: объяснение, наглядный показ, пошаговый диктант, работа по инструкции;

б**) продуктивное обучение**: обучение умению добывать знания, методами которого являются: создание ситуаций для открытия учениками нового знания (проблемное введение нового знания): наблюдения, выводы, опыты, исследования, пробные, поисковые упражнения, творческие работы, проекты.

Путь организации творческой деятельности детей должен начинаться с первого класса, когда ребенок постоянно ставится в ситуацию отсутствия готовых решений и выступает в роли исследователя. Успешность движения детей от незнания к знанию включает три взаимосвязанных критерия самооценки своего учебного труда: понимаю, знаю, могу.

Контрольные вопросы:

1. Назовите основную классификацию методов обучения.

2. Сравните применение различных методов в обучении детей продуктивной деятельности.

3.Дифференцированный выбор методов обучения с учетом особенностей детей.

Лекция № 8 Организация уроков ручного труда. Подготовка учителя к уроку. Структура урока трудового обучения.

План:

1. Значение уроков технологии.
2. Подготовка учителя к уроку
3. Структура уроков

На уроках “Технология”, **в процессе активной познавательной деятельности младшие школьники овладевают основами трудовой деятельности, знакомятся с простейшими технологиями преобразования доступных материалов, овладевают опытом творческой деятельности.** Овладение учащимися **опытом творческой деятельности** предполагает формирование определенной готовности ученика к поиску решения “новых” для него проблем и творческому преобразованию действительности через выстраивание системы творческих заданий, направленных на развитие мышления, в том числе технического, и овладения трудовыми умениями.

Уроки технологии реализуют выше названный подход в двух направлениях. Первое - **развитие личности ребенка** во всем возможном многообразии: развитие психических качеств (мышление, воображение, память, внимание, речь), эстетического вкуса, потребности в практической творческой деятельности, а также **развитие элементов технического и художественного мышления, конструкторских способностей**. Вторая – **формирование обобщенных технико-технологических знаний и умений по ручной обработке доступных детям материалов.**

 В связи с этим все задания отвечают следующим **требованиям**:

1. Выполнение задания, в том числе и **изготовление изделия, не есть цель урока.** Задание лишь средство решения конкретных учебных задач.

2. Любое задание должно быть доступно для его выполнения, но, в то же время, обязательно **содержать не более одного-двух новых знаний** и новых умений, которые могут быть “открыты” и освоены детьми в ходе его выполнения.

3. Изделия, предлагаемые детям для изготовления на уроках трудового обучения, **не могут носить случайный характер**, а должны отвечать цели и задачам каждого урока и быть простроены в четко продуманную последовательность.

4. Задания должны давать учащимся **широкий спектр знаний о мире**, развивать мышление, в том числе техническое, духовные качества личности.

Методически идеи реализуются через деятельностный подход к обучению, использование продуктивных методов. Это эвристические беседы; поисковая, исследовательская деятельность детей по “открытию” новых знаний при обсуждении конструктивных особенностей изделий, определении свойств используемых материалов, поиск возможных и рациональных способов их обработки через упражнения-пробы, поиски правильного или наиболее рационального выполнения технологического приема, операции или конструкции и т.д.

На каждом уроке необходимо **наличие образца (схожих образцов**), образца в разборе, отдельных узлов со скрытыми конструктивными особенностями, схем, чертежей, эскизов. Это обеспечивает учащимся, с одной стороны, возможность восприятия образца (схожих образцов) со всеми их конструктивными особенностями, а с другой стороны – позволяет при предметном (образном) созерцании, обсудить эти конструктивные особенности и выявить конструкторско - технологические проблемы, организовать поиск возможных путей решения выявленных проблем. Неполная информация о необходимых для каждой конкретной работы материалов, инструментов, приспособлений исключает непродуктивный подход, когда все данные известны, а стимулирует поиск необходимого, чем решает задачу формирования умений самоконтроля у учащихся.

Графическое изображение образцов (инструкционные карты) может быть использовано как на этапе анализа задания, так и в самостоятельной практической деятельности детей в качестве информационной поддержки. Иногда, если изображение достаточно «прозрачно», оно может заменить образец для анализа задания, что способствует развитию пространственности и образности.

Главное условие развивающего обучения – активная познавательная деятельность учащихся в процессе открытия новых знаний

Главный **результат обучения** – самостоятельное решение возникающих проблем (учебных и жизненных).

Показатель развития – умение использовать приобретенные знания и практические умения в новых условиях.

Хорошо известно, что подготовка учителя к любому уроку начинается не накануне этого конкретного урока, а задолго до него и включает в себя весь период становления личности и совершенствование профессиональной квалификации в целом. Именно от широты культурного кругозора, общей эрудиции, а также от глубины психолого педагогических познаний учителя в значительной мере зависит умение наполнить урок глубоким образовательным смыслом, придать ему правильную методическую интерпретацию, а также сделать интересным и привлекательным для учащихся.

В описании хода урока, как и в самом уроке, особый акцент ставится на детальный анализа задания, определение и поиск решения заложенных в задании проблем, далее обязательное выстраивание последовательности самостоятельной практической работы (планирование), самоконтроль и контроль во время практической работы, оценка деятельности учащихся на уроке.

Методическая схема проблемного урока технологии:

Подведение к проблеме (от известного к неизвестному):

- обращение к опыту детей,

- наблюдения, небольшие исследования;

- выявление и озвучивание проблемы (особенности конструкции, технологических приемов и операций).

Формулирование выявленной проблемы.

Поиск путей решения проблемы:

- поисковые практические упражнения (поиск конструктивных особенностей, определение способа выполнения технологической операции, и др.)

- рассуждения и обсуждение о найденных решениях с опорой на реальные предметы, выбор оптимального решения;

- определение необходимых (наилучших в данной ситуации) материалов, инструментов.

Планирование предстоящей практической работы

- в кратких предложениях озвучивание этапов практической работы.

Практическая работа.

- подготовка рабочих мест;

- выполнение работы;

- уборка рабочих мест.

Обобщение

- что нового узнали, чему научились (формулирование открытого знания)

Оценка выполненной работы и участия в обсуждении.

- качество выполнения работы; - степень самостоятельности (с помощью учителя, под наблюдением учителя, в группе, самостоятельно);

- творческие находки (при обсуждении).

Т И П Ы У Р О К О В ТЕ Х Н О Л О Г И И

УРОК – ИССЛЕДОВАНИЕ

1 кл. Тема: Конструкция изделия (первичное представление)

(“Технология. Ступеньки к мастерству” 1 кл., авт. Лутцева Е.А.)

Проблема урока. Как устроены разные предметы, изделия? Что такое конструкция изделия?

Введение в проблему. Практическая работа.

Учащимся предлагается рассмотреть предметы из пенала (ручки, карандаши, фломастеры, ластик и т.д.). Назвать их, сказать, кто их создал (природа или человек), определить материал (спрашивать только об известных материалах). Далее по очереди рассмотреть устройство каждого их предметов - назвать детали и их количество.

Примечание. Для развития моторики мелких мышц руки хорошее упражнение по развинчиванию и свинчиванию шариковых ручек.

Общение и рассуждение. Открытие нового знания

Далее ученики проводят наблюдения, разбирают и собирают свои предметы. В результате чего они подводятся к мысли о том, что предметы бывают простые и сложные по своему устройству, конструкции.

Примечание. Слово “конструкция” учитель начинает употреблять во время демонстрации и обсуждения устройств изделий. Его дети не заучивают, как и все остальные технические и технологические понятия, а постепенно включают в свой словарь через активный употребление во время общения и рассуждений.

Обобщение.

- Какое самое малое количество деталей может иметь предмет? (Одну) Приведите пример. (Ластик).

- Можно ли назвать изделие, имеющее самое большое количество деталей?

Применение нового знания в различных ситуациях

Работа по учебному пособию. (с.26,27)

Выполняются задания в пособии. Задание на странице 27 предлагает детям определить целое изделие, изображенное на странице 26, по его части. Его можно продолжить в виде игры

“Чья деталь” в реальности на имеющихся в окружении детей предметах.

Обобщение.

Строится на основе высказывания под рубрикой “Это знают мастера”.

Задание-рекомендация. Дома поиграть с родными в игры, которые были на уроке. Нарисовать свой предмет-загадку (деталь изделия).

УРОК-ПРАКТИКУМ Примерная структура урока

1. Организационный момент (настрой учащихся на предстоящую работу)

2. Познавательно-информационная беседа (историческая или технико-технологическая информация).

3. Анализ задания (образца изделия) (определение учащимися совместно с учителем конструктивных и технологических особенностей задания, по возможности самостоятельный поиск рациональных способов его реализации, определение оптимальных).

Примерные вопросы для анализа образца изделия:

- Каково название изделия, его назначение?

- Из каких материалов изготовлено? Можно ли использовать другие материалы? Какие материалы лучше использовать для изготовления данного изделия?

- Какие конструктивные особенности изделия (форма деталей, их количество, вид соединения – подвижное или неподвижное)?

- Какими способами можно изготовить детали (разметить и выделить из заготовки)? Выберите лучший способ для данного случая.

- Как можно соединить детали (склеить, сшить и т. д.)? Выберите лучший способ.

- Требуется ли дополнительная отделка? Какая? Каким способом можно это сделать?

“Открытие” нового знания (определение неизвестного в ряду известных конструктивных или

технологических знаний и коллективный (или по групповой) поиск его решения). Это тема урока.

Например, тема урока «Размета деталей по шаблону» 1 кл. После общего анализа организуется пробно-поисковое упражнение в правильном выполнении приема разметки по шаблону

(место наложения шаблона на заготовке, его удержание рукой, направление обводки по контуру, контроль полученного результата прикладыванием шаблона).

4. Планирование предстоящей самостоятельной практической работы (четкое простраивание выбранных конструкторско-технологических приемов в технологической последовательности изготовления изделия, возможно с последующим самоконтролем по карточке).

5. Организация рабочего места (раздача и размещение материалов и инструментов).

6. Самостоятельная работа учащихся (максимально самостоятельное изготовление изделия, которое обеспечивается детальным анализом конструктивных и технологических особенностей изделия, опорой на известные способы и приемы действий и на дидактическую карточку).

7. Уборка рабочих мест.

8. Обобщение (осознание и формулирование нового знания, открытого на уроке, новых качеств личности)

9. Оценка деятельности учащихся на уроке (качественная характеристика выполненных работ: оценка качества выполнения известных и новых приемов и операций). Обязательно отмечается творческий поиск и творческие находки учащихся, высказанные ими в ходе анализа задания и поиске решения предложенных проблемных ситуаций.

Критерии оценки:

􀂃 степень самостоятельности учащихся при выполнении заданий,

􀂃 характер деятельности (репродуктивная, творческая),

􀂃 качество выполняемых приемов, операций и готового продукта.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ

1. Разработка проекта Для чего? (назначение, польза) Это нужно мне или другим. Что делать? (объект)

1. Изделие или информация. 2. Какая конструкция изделия или форма подачи информации. 3. Какие материалы использовать. 4. Зарисовки, схемы, эскизы, чертежи объекта.5. Выбор лучшего варианта Как? (технология изготовления)

1. Технологическая последовательность выполнения.

2. Возможные конструкторско-технологические проблемы.

3. Как решить эти проблемы.

4. Инструменты.

2. Выполнение проекта

Воплощаем замысел 1. Распределение ролей (обязанностей) в коллективном проекте.

2. Изготовление изделия или подготовка информации.

3. Дополнения, исправления (в конструкцию, форму, технологию).

3. Защита проекта Что делали и как ?

1. Что решили делать и для чего. 2. Как рождался образ объекта.

3. Какие проблемы возникали. 4. Как решались проблемы.

5. Что получилось.

Элементарные знания о технологии ручной обработки материалов

Элементы материаловедения Технологические операции (знаю как)

1. Разметка деталей (по шаблону, с помощью чертежных инструментов, копирование и др.)

2. Выделение деталей из заготовки (разрывание, отрывание, резание и др.) 3. Формообразование (сминание, сгибание и др.) 4. Сборка изделия (склеивание, сшивание и др.) 5. Отделка деталей, изделия (окрашивание, аппликация, вышивка и др.)

Элементы конструирования Виды и свойства материалов Детали, их форма и вид соединения (подвижное, неподвижное)

Контрольные вопросы:

1. Дайте сравнительную характеристику типам уроков (экскурсия, исследование, практикум, проект)

Лекция № 9 Оценивание процесса и результатов деятельности, обучающихся на уроке.

План:

1. Понятие – оценивание деятельности обучающихся
2. Система оценивания младших школьников

Оценивание – это очень объемное понятие: оно включает в себя как сам процесс, так и результат работы. При этом оценивание может осуществляться по-разному: в виде количественного показателя (баллы, отметка), в виде качественного показателя (словесные высказывания о процессе и результатах работы, эмоциональная реакция).

Оценивание деятельности обучающихся является важным элементом педагогического процесса, а оценка – мощным педагогическим средством, выполняющим ту или иную задачу педагога. Любая оценочная деятельность исходит из потребности ребенка или педагога получить информацию о том, насколько эффективно проходит их взаимодействие в ходе образовательного процесса.

Оценка выступает как система разнообразных форм, методов, средств и видов качественного или количественного оценивания результатов образовательного процесса: будь то учебные достижения обучающихся, качество знаний и умений по программе или результаты их личностного развития, продвижения в творческой деятельности. Можно сказать, что оценивание предполагает не только констатацию конечного результата обучения, но полностью и постоянно сопровождает образовательный процесс.

Но на практике часто сталкиваются с подменой оценивания отметкой, то есть педагогом выставляются отметки без пояснения, выражения своего мнения, детальной мотивировки, всего того, что предполагает оценивание. Поэтому такая отметка как результат вызова к доске или написания контрольные работы оставляет в душе негативные ощущения, чувство тревоги и даже страха.

В педагогике постоянно идут жаркие споры о смысле оценивания, что же должна показывать оценка: должна ли она быть индикатором качества - категорическим определителем успеваемости обучающегося или же, наоборот, должна осуществлять как показатель преимуществ, недостатков той или иной системы (методики) обучения. Противоречивый характер оценки отметил еще Я.А. Коменский, обратившись к педагогам с призывом разумно и взвешенно пользоваться своим правом на оценку .

Современное понимание оценивания связано с переходом от оценки успеваемости к оцениванию реальных достижений обучающихся, результатов его личностного развития. «Оценка – это способ создания для ребенка ситуаций успеха» .

По мнению А. В. Хуторского, «цель общего среднего образования будет достигнута, если образование будет иметь творческую, а не репродуктивную ориентацию, пронизывающую не только процесс обучения, но и систему диагностики, контроля и оценки образовательных результатов школьников» .

Новый подход к оцениванию предполагает, что оценка должна не только выявлять, насколько хорошо обучающиеся усвоили содержание образовательной программы, но и определять способность детей использовать приобретенные знания, умения, навыки для решения практически-познавательных, ценностно-ориентированных, коммуникативных задач и творческих проблем.

«Таким образом, можно обобщить, что оценивание это:

 не только определение позитивных и негативных моментов в той или иной деятельности, но и выявление эффективности и успешности этой деятельности путем анализа и интерпретации данных;

 не только контроль качества образования, но и система, позволяющая отслеживать динамику и уделять больше внимания тому, чего смог достигнуть обучающийся, и меньше – его неудачам.

Оценка результатов образовательной деятельности определяется как на уровне ребенка (динамика его развития в целом, каких-либо психических процессов, освоение умений и приобретение навыков, в улучшении качества изготовляемых продуктов и т.д.), так и на уровне педагога (рост профессионализма в целом,

Нам кажется очень уместным определение В.С. Безруковой, данное для школы, но абсолютно подходящее для системы дополнительного образования: «Оценка является методом обучения, так как побуждает обучающихся к анализу, контролю, оцениванию работы; воспитания организованности, систематичности, упорства, воли и других качеств обучающихся; ориентирует обучающихся в системе общественно-интеллектуальных ценностей» .

Именно под влиянием объективного оценивания у обучающихся создается адекватная самооценка, критическое отношение к своим успехам.

Оценка может стать эффективным средством развития творческой деятельности, формирования мировоззрения и отношения к миру. Оценка в образовании детей выполняет развивающую и стимулирующую функции.

Особенностью образовательного процесса по технологии можно считать его практическую деятельностную направленность, ориентацию не столько на усвоение знания, сколько на способность его применения, использования на практике. Поэтому при оценивании индивидуальных достижений обучающихся педагоги ориентируются на созданный ребенком продукт, имеющий прикладную ценность.

К основным принципам оценивания в образовании относят: системность, вариативность, осознанность, доступность.

Системность предполагает регулярность проведения процедур оценивания.

Вариативность – использование разнообразных видов, форм и методик оценивания, исходя из возраста обучающихся, содержания деятельности, педагогических задач и т.д.

Осознанность строится на понимании обучающимися критериев оценивания и подхода педагога.

Доступность оценивания заключается в определенной легкости проведения его процедур и обработки результатов.

В целом, оценивание в образовании детей является эффективным педагогическим средством развития деятельности обучающихся при условии его систематического использования, понимания ребенком критериев и оснований оценки, а также использования педагогом разнообразных видов оценки и развития оценочной деятельности в соотнесении с задачами развития творческой деятельности и личностного развития обучающихся.

Можно выделить три наиболее существенных параметра.

1. Освоение обучающимися содержания образовательной программы.

Критериями данного параметра могут выступать глубина и широта знаний, грамотность (соответствие существующим нормативам, правилам, технологиям), уровень компетенций, разнообразие умений и навыков в практических действиях.

Оценить уровень усвоения содержания образовательной программы можно по следующим показателям:

 степень усвоения содержания;

 степень применения знаний на практике;

 умение анализировать;

 характер участия в образовательном процессе;

 качество детских творческих «продуктов»;

 стабильность практических достижений обучающихся.

2. Устойчивость интереса обучающихся к деятельности по программе и изучаемой образовательной области.

Показателями устойчивости интереса к деятельности и коллективу можно считать:

  положительные мотивы посещения занятий;

 осознание обучающимися социальной значимости и полезности предмета для себя;

 оценка ребенком роли предмета в его планах на будущее; широкое применение учащимися знаний на практике;

3. Личностные достижения обучающихся.

Диагностика личностных достижений обучающихся – наиболее трудный аспект оценивания.

Критериями данного параметра могут стать:

Направленность динамики личностных изменений.

Здесь показателями являются:

 характер изменения личностных качеств;

 направленность позиции ребенка в жизни и деятельности;

 адекватность мировосприятия, миропонимания и мировоззрения возрасту.

Нравственное развитие обучающихся (ориентация на нравственные ценности).

Уровень воспитательных воздействий проявляется через показатели:

 характер отношений между педагогом и ребенком, между членами детского коллектива, микроклимат в классе;

 характер ориентаций и мотивов каждого ребенка и коллектива в целом,

 культура поведения обучающегося;

 адекватность поведения, выбора обучающимися позиций в отношениях и решений в различных ситуациях;

 освоение обучающимися культурных ценностей.

Творческая активность и самостоятельность обучающихся.

Показатели степени творческой активности:

 владение технологиями поисковой, изобретательской, творческой деятельности;

 настроение и позиция ребенка в творческой деятельности (желание – нежелание, удовлетворенность – неудовлетворенность);

 эмоциональный комфорт (или дискомфорт) в творческой работе;

 способы выражения собственного мнения, точки зрения;

 количество и качество выдвигаемых идей, замыслов, нестандартных вариантов решений;

 желание освоить материал сверх программы или сверх временных границ обучения;

 степень стабильности творческих достижений во временном и качественном отношениях;

 динамика развития каждого ребенка и коллектива в целом;

 разнообразие творческих достижений: по масштабности, степени сложности, по содержанию курса обучения и видам деятельности,

 удовлетворенность учащихся собственными достижениями, объективность самооценки.

Специфика оценивания результатов деятельности обучающихся в образовании детей заключается в том, что она ориентирована не только на результат, но и на процесс этой деятельности, на её цели, способы, средства, условия и включает не только оценку педагога, но и самооценку обучающегося.

В учреждениях образования выделяют две основные группы диагностических методик, используемых для оценивания деятельности обучающихся – количественные методы и методы экспертной оценки, где оценивание опирается на заранее разработанную и предъявляемую ребенку систему критериев.

Практика показывает, что формы, подходы, методики оценивания и фиксирования достижений обучающихся в учреждении образования очень разнообразны, их использование зависит от возраста обучающихся и направленности образовательных программ, целей и задач педагогической работы.

Педагогами используются различные нецифровые формы оценивания – вербальное выражение оценки (похвала, порицание и пр.) или материальное выражение оценивания (флажки, звезды, конфеты, открытки и пр.). Особую роль, по мнению В.С. Безруковой, играет эмоциональная сторона поведения педагога: его мимика, жесты, модуляция голоса, критическое замечание, добрый поощрительный или укоризненный взгляд, движение рук, плеч – все приобретает оценочный смысл.

Существуют различные формы оценивания достижений обучающихся: дневник педагогических наблюдений, папки развития, диагностические карты, зачетные и личные учебные книжки и так далее.

Примером такого оценивания может служить портфолио.

В зависимости от цели, которая отражает результат, ради которого собирается портфолио, выделяют портфолио-собственность (собирается для себя) и портфолио-отчет (собирается для педагога).

В зависимости от содержания выделяют:

 портфолио достижений: включает в себя лучшие результаты работы обучающегося;

 рефлексивный портфолио: включает в себя материалы и самооценку достижения целей, особенностей хода и качества работы с различными источниками информации, ощущений, размышлений, впечатлений;

 проблемно-ориентированный портфолио: включает все материалы, отражающие цели, процесс и результат решения какой-либо проблемы;

 тематический портфолио: включает материалы, отражающие работу обучающегося в рамках той или иной темы.

При работе с портфолио обучающийся осознает, как происходит процесс обучения, освоения определенной деятельности; делает выводы о том, насколько эффективны для него лично те или иные виды работы; оценивает свои достижения и возможности, собственное продвижение. Таким образом, «портфолио является важным мотивирующим фактором обучения, он нацеливает обучающегося на демонстрацию прогресса».

Таким образом, с современной точки зрения, оценка – это эффективное педагогическое средство развития личности ребенка. Оценивание выполняет развивающую и мотивирующую функции, а также способно формировать адекватную и позитивную самооценку ребенка.

Контрольные вопросы:

1. Оцените значение оценки для младших школьников.
2. В чем заключается оценка результатов деятельности на уроках.

МДК.01.06. Методика обучения продуктивным видам деятельности с практикумом

Лекция№10 Тема: Технология художественной обработки материалов. Лепка.

 План:

1. Лепка – вид изобразительной деятельности
2. Особенности обучения лепке в начальных классах

Лепка — придание формы пластическому материалу (пластилину, глине, пластике, пластмассам и др.) с помощью рук и вспомогательных инструментов — стеков и т. п. Один из базовых приёмов широкого жанрового диапазона станковой и декоративно-прикладной скульптуры. Варьируется от мелкой пластики, этюда — до произведений близких по размерам к монументальным. Термин может расцениваться как синоним самого понятия «скульптура», однако употребляется обычно в таком качестве преимущественно по отношению к занятиям в начальных учебных заведениях (художественных школах), кружках и т. д. как вводный курс освоения первичных принципов техники.

Лепка – вид изобразительной деятельности, направленный на обработку таких мягких материалов, как глины, пластилина, соленого теста. В словаре Ожегова С.И. лепить значит делать изображение, сооружать из пластического, мягкого материала.

 В работе с детьми используются три вида лепки:

• лепка предметная,

• лепка сюжетная,

• лепка декоративная.

Каждый из этих видов имеет свои особенности и задачи и может проводиться как по заданию учителя, так и по замыслу детей.

 В предметной лепке изображение отдельных предметов для ребенка является более простым, чем, например, в рисовании, так как в лепке ребенок имеет дело с реальным объемом, и ему нет надобности, прибегать к условным средствам изображения. В данном виде лепки внимание детей обращают на индивидуальные характерные признаки изображаемого предмета. Дети с интересом лепят фигуры людей и животных. Однако они быстрее овладевают изображением предметов конструктивной, нежели пластической формы. Исследования показывают, что в результате обучения детей можно подвести к относительно правильному изображению человека и животного сначала конструктивным, а затем пластическим способом.

 Сюжетная лепка по сравнению с рисунком имеет свою специфику. Если в рисовании сюжетная композиция часто бывает связана с использованием условных приемов изображения. Например, изображение человека сбоку передается в рисовании с одной видимой стороны; предметы первого плана изображаются крупно по сравнению с фигурами второго плана и т.д. В лепке же реально вылепленные фигуры не требуют условного изменения формы и сокращения пропорций для создания представления о пространстве.

 Дети обычно не стремятся изобразить развернутый сюжет – это можно наблюдать в разном возрасте. Ребенок может, например, ограничиться изображением девочки и цыпленка в статичном состоянии, но он тут же начинает с ними играть. Передвижение фигур по столу, сопровождение действий речью наполняет лепку ребенка реальной динамикой, делает вылепленные фигуры участниками воображаемого эпизода. Обычно с подобной игры и начинается сюжетная лепка. По мере развития интереса к данному виду лепки, овладения приемами изображения дети выполняют развернутые сюжеты.

 Сюжетная лепка требует от детей большого объема работы, так как надо вылепить каждый предмет, входящий в композицию, установить его в нужном положении на подставке или без нее, дополнить лепку деталями.

 Для составления сюжетной композиции, прежде всего, следует подумать о подставке, ее объеме и форме, а затем вылепить ее, распределить и укрепить на ней предметы. Вначале, как правило, дети не задумываются над объемом и формой подставки, не прикрепляют к ней предметы, часто делают ее тонкой. Форма и размеры подставки не подчиняются общему замыслу, форме и размеру фигур. Происходит это потому, что для детей данного возраста подставка – это лишь поверхность (пол, земля), на которой детей к умению делать плотную, достаточно объемную подставку и красиво, логично распределять на ней предметы. Это позволит успешно решать задачи композиционного характера.

 Сюжетом для лепки могут служить эпизоды из окружающей жизни, содержание некоторых сказок, рассказов.

 Выразительность сюжетных композиций зависит не только от того, как дети умеют изображать форму, но и от того, как они связывают фигуры между собой изображением действия.

 Основные задачи при обучении сюжетной лепке следующие: научить детей задумывать и изображать лепные композиции из 2-3 предметов; учить творчески подходить к решению сюжета, выделяя основное; использовать во время лепки знание формы, пропорций предметов. Свои наблюдения за действиями живых объектов, различные приемы лепки.

 Декоративная лепка.

 Одним из средств эстетического воспитания является знакомство детей с народным прикладным искусством, с разными его видами, в том числе и мелкой декоративной пластикой народных умельцев. Красивые обобщенные формы, изображающие кукол, зверей, птиц с условной яркой росписью, радуют детей и положительно влияют на развитие их художественного вкуса, расширяют представления и фантазию. Детям нравятся декоративные сосуды, созданные гончарами разных народов. Дети охотно рассматривают простые, а иногда и замысловатые формы кружек, солонок, кашпо и других изделий.

 Наблюдая мелкую декоративную пластику народных мастеров, школьники могут сами создать интересные изделия, которые в дальнейшем можно применить для игр, для украшения, как сувениры.

 Декоративная лепка позволяет учить детей предварительно обдумывать тему, создавать заранее эскиз в виде рисунка, условно решать форму предмета и роспись. Например, солонка в виде цветка, крылья птицы или жука расписываются орнаментом, включающим различные декоративные элементы: геометрические формы (круги, квадраты, треугольники, ромбы), растительные формы (ягоды, листья, травы, цветы).

 Работа над декоративной пластинкой учит детей обращению с инструментом, различным приемам лепки, а главное – красивому декоративному заполнению пространства. Некоторые элементы можно наносить специальной стекой – печаткой. В качестве таких печаток используют фломастеры, пуговицы, ложки с красивым рельефом. Заостренными стеками рисуют узор на глиняной пластинке, а затем раскрашивают его гуашью или выкладывают по нему рельеф, который является наиболее сложным видом декоративной лепки.

 В начальных классах используют следующие способы лепки.

 отрывание, раскатывание, соединение, расплющивание шарообразной формы между ладонями, лепка несложных предметов (мячики, палочки)..

 В начальной школе продолжается обучение детей лепке по частям и начинается обучение лепке из целого куска. Это работа по народной игрушке (петушок, уточка-свистулька, кукла). Лепка по народной игрушке помогает детям учиться лаконичному изображению формы, декоративно оформлять налепы и росписи.

Преобладающим становится пластический способ лепки (лепка из целого куска), дети широко используют стеку, совершая ею многие операции. А также детей обучают лепке посуды из колец, а также путем выбирания глины из цилиндрической или шарообразной формы стекой.

Пластические образы, созданные детьми в школе, наполнены желанием добиться реалистичности, сделать образ узнаваемым. Для достижения цели дети стараются применять различные приемы, техники лепки, которыми они уже на этот период овладели.

В ходе организации образовательного комплекса необходимо учитывать разный уровень детей и вводить с этой целью разно уровневые педагогические эскизы, демонстрирующие поли вариативный подход к раскрытию темы.

Задачи обучения лепке :

Совершенствовать умение гармонизировать цвета и оттенки при создании пластического образа;

Совершенствовать умение соединять детали в единый пластический образ, используя разные способы формообразования;

Совершенствовать умение создавать рельефные изображения;

Совершенствовать умение соединять детали в единую пластическую композицию;

Совершенствовать умение составлять пластический образ, используя различные способы лепки;

Совершенствовать умение создавать сюжетную пластическую композицию;

Совершенствовать умение составлять ритмичную композицию;

Совершенствовать умение через пластику передавать характер образа;

Совершенствовать умение использовать различные приемы лепки;

Совершенствовать умение пользоваться стеками.

Вопросы для самоконтроля:

1. Оцените значимость лепки в развитии личности ребенка?
2. Какие разновидности лепки применяются в начальной школе?

МДК.01.06. Методика обучения продуктивным видам деятельности с практикумом

Лекция№ 11 Технология художественной обработки материалов. Бумага (аппликация, оригами)

План:

1. Понятие "аппликация"

2. Виды аппликационных работ

3. Оригами

Аппликация — вырезание и наклеивание (нашивание) фигурок, узоров или целых картин из кусочков бумаги, ткани, кожи, растительных и прочих материалов на материал-основу (фон). Как правило, материалом-основой служат картон, плотная бумага, дерево. Аппликация связана с познавательной деятельностью и огромное влияние оказывает на развитие умственных и творческих способностей детей. Аппликация из ткани — это разновидность вышивки.

Понятие "аппликация" включает способы создания художественных произведений из различных по своим свойствам и фактуре материалов, объединенных сходством техники выполнения. Каждый материал имеет свои особенности, которые оказывают определяющее влияние на технику выполнения аппликации. Например, бумага, солома, засушенные растения, береста, прикрепляются к фону различными клеями; тополиный пух накладывается на бархатную бумагу.

Аппликация активно используется в украшении мебели. Один из наиболее распространенных способов аппликации — декупаж. В мебельной терминологии слово «аппликация» часто заменяют термином «накладка», чтобы избежать путаницы с инкрустацией — интарсией или маркетри. В отличие от аппликации эти узоры врезаются в обрабатываемую поверхность.

Аппликация отличается от других видов изобразительной техники — силуэтностью, плоскостной обобщенной трактовкой образа, однородностью цветового пятна (локальностью) больших цветовых пятен, выразительностью изображе Аппликация (от лат. applicatio — прикладывание) — один из видов изобразительной техники, основанной на вырезании различных форм и наклеивании, нашивании их на другом материале, принятом за фон. Для аппликации используют различные материалы: солому, бересту, ткань, кожу, мех, тополиный пух, бумагу.

 Аппликация является популярным и эффективным украшением любой одежды: блузок, юбок, свитеров и вечерних платьев. Они являются отличительной особенностью детской одежды. Очень привлекательно они выглядят на фартуках, прихватках, салфетках, скатертях подушках, ковриках ит.д. Также можно использовать при ремонте одежды, скрывая, дополнительные швы, дефекты, вставки или петли. Аппликация выполняется из кусочков фетра, обрезков мягкой кожи и разных материалов с плотным переплетением нитей в тканях.

 Аппликация - способ создания орнаментов или художественных изображений путем наложения на бумагу, ткань и т.д. разнообразного материала. Совершенствование развивающего характера трудового обучения остается одной из наиболее актуальных проблем методики трудового воспитания. Сегодня учебно-воспитательный процесс в школе должен включить в себя эффективные формы и методы развития, воспитания детей на народных традициях и искусстве; самое ценное, созданное веками мудростью и культурой народа, должно включиться в систему воспитания и образования современного человека.

 Аппликация родилась очень давно. Она появилась как способ украшения одежды и обуви, домашней утвари и орудий труда, интерьера своего жилища.

Возможно, первым толчком к появлению аппликации явилась необходимость сшивать шкуры для одежды, и первый стежок подсказал человеку, что им моно не только соединять детали одежды, но и украсить её. Детали, выкроенные из этих материалов, стали прикреплять к одежде. Так появилась аппликация.

 Сюжетом становились животные, птицы, сами люди, фантастические чудовища, красивые цветы и растения, сцены охоты и повседневной жизни.

Аппликации доступны даже детям раннего возраста: создать целое из имеющихся частей гораздо проще, чем тот же рисунок создать из мозаики.

Части аппликации можно заготовить заранее и дать их ребёнку для создания изображения, а мозаику - нет.

 В работе над аппликацией используют клей, ножницы, цветную бумагу (которую можно сделать самим с помощью красок или фломастеров), обёрточную бумагу, журналы, фольгу, фантики, поролон и просто неожиданные материалы.

 Аппликация - наиболее простой и доступный способ создания художественных работ, при котором сохраняется реалистическая основа самого изображения. Это даёт возможность широко использовать аппликацию не только в оформительских целях, но и в создании картин, панно, орнаментов и т.д.

 Основными признаками аппликации являются силуэтность, плоскостная обобщенная трактовка образа, локальность больших цветовых пятен.

Аппликация может быть предметной, состоящей из отдельных изображений; сюжетной, отображающей совокупность действий, событий; декоративной, включающей орнаменты, узоры, которыми можно украсить различные предметы.

Виды аппликационных работ

 Сочетание различных видов аппликации в различных комбинациях даёт бесконечное множество работ, позволяя решать разнообразные задачи:

создание панно, ковров, гобеленов, поздравительных открыток, оформление самодельных книг, тетрадей, альбомов, украшение помещения, одежды, поделок и т.д. Данная классификация даёт представление о богатстве изобразительно - выразительных средств аппликации и позволяет представить ее возможности.

 Предметная аппликация представляет собой наклеенные на фон отдельные предметные изображения, передающие обобщенный, условный образ окружающих предметов (стилизованный). Изображаются предметы с отчётливой конфигурацией, простой формой, ясными пропорциями, локальной окраской.

 Декоративная аппликация связана с понятием декоративности (изображения, отличающиеся орнаментальностью, обобщенностью форм, цветовой насыщенностью) и представляет собой объединенные по законам ритма, симметрии элементы украшения, декоративные по цвету и по форме (геометрические, растительные т.д.) Важную роль здесь играет орнаментальная композиция. Орнамент характеризуется ритмичностью (повторение одинаковых или чередование разных элементов узора) и бывает бесконечным или замкнутым (ленточная или центрально-лучевая композиция). Еще одно направление декоративной аппликации - шрифтовая аппликация, т.е. оформление заголовков, текстов.

 Сюжетно-тематическая аппликация представляет собой наклеенные на фон изображения во взаимосвязи и в соответствии с темой или сюжетом (событие, ситуация, явление). Содержание такой аппликации может быть как несложным, так и достаточно сложным, динамичным по действию, с большим количеством персонажей и деталей. Размещение фигур может быть в один или в два-три плана, могут быть использованы приемы передачи объема и перспективы: разница размеров фигур первого и второго плана, их расположение относительно края листа, яркость и насыщенность окраски фигур первого плана, их детальная разработка.

 Силуэтная аппликация представляет собой наклеенные на фон изображения предметов, вырезанные из бумаги беспрерывным, "слитным" движением ножниц по мысленно создаваемому силуэту предмета. Естественно, что такое изображение одноцветно, помещается на контрастном фоне и должно быть легко узнаваемым, выразительным, но обобщенным (рыбы, птицы, звери, посуда и т.д.). Такая аппликация может стать элементом цветной аппликации, представляющей собой наклеенные на фон изображения предметов, состоящие из деталей, различных по цвету и форме. Обычно аппликации, традиционно выполняемые детьми, относятся именно к этому виду.

 Симметричная аппликация представляет собой наклеенные на фон изображения предметов, имеющие симметричное строение. Изображения предметов могут быть выполнены с использованием приема складывания бумаги пополам или в несколько раз перед вырезанием с целью одновременной передачи формы повторяющихся частей. В соответствии с различными типами симметрии различают: зеркальную (боковую) симметричную аппликацию, передающую изображения предметов, обладающих при некотором упрощении симметричным строением (листья, деревья, насекомые, человек и т.д.); центрально-лучевую симметричную аппликацию, при которой равномерность распределения частей достигается их вращением относительно центра, когда отдельный элемент повторяется многократно по окружности.

 Асимметричная аппликация представляет собой наклеенные на фон изображения предметов, несимметричные по форме. Вместе с цветной аппликацией этот вид является базовым для детского творчества, так как не диктует жестких стилистических ограничений и не требует специальных приемов при изготовлении.

 Геометрическая аппликация представляет собой наклеенные на фон изображения предметов, составленные полностью или частично из деталей геометрической формы. Геометрическая фигура может использоваться как элемент геометрических орнаментов, узоров, когда необходимо продуманное сочетание фигур, их размеров, форм, цветов, а также их порядок и чередование. Это очень эффективное упражнение для развития логического мышления, фантазии и творчества.

 Негеометрическая аппликация не накладывает на творчество детей ограничений, связанных с упрощением и стилизацией формы, поэтому она относится к группе базовых видов детского творчества.

 Резаная аппликация выполняется из бумаги традиционным способом - вырезанием, она также является базовой.

 Рваная аппликация изготавливается из бумаги способом обрывания. Края деталей получаются неровными, смазанными, создается впечатление пушистости, шероховатости.

 Плоская аппликация предполагает, что изображения предметов крепятся на плоскость всего фона. Это традиционный, базовый вид аппликации, если не считать такой его разновидности, когда изображение создается методом вырезания отверстий в фоне, а под фон подклеивается подкладка одного или разных цветов.

 Объемная аппликация предусматривает, что изображения предметов или их деталей крепятся на фон только частью плоскости, создавая видимость объема. Существуют различные варианты крепления деталей: элементы наклеиваются частью плоскости; элементы наклеиваются частью плоскости в два-три плана на согнутой по типу открытки основе; в качестве элементов выступают объемные детали, изготовленные методом складывания, они наклеиваются частью поверхности; элементы наклеиваются несколько помятыми, поскольку выполнены из гофрированной или тисненой бумаги.

 Аппликация целыми силуэтами представляет собой наклеенные на фон не расчлененные на отдельные детали изображения предметов.

 Раздробленная на части аппликация состоит из изображений предметов, выполненных из отдельных деталей одного цвета или разных цветов. Эти два последних вида аппликации наиболее часто встречаются в практике обучения младших школьников.

 Мозаика выполняется из кусочков бумаги одного цвета или различных цветов, составляющих детали изображения. Качество кусочков бумаги также может быть разным. Мозаика из бумаги бывает контурной (кусочки наклеиваются по краю изображения) или сплошной (заклеивается внутренняя поверхность изображения). Мозаику можно сделать с просветами или без них.

Однослойная аппликация предполагает, что изображения предметов или их деталей наклеиваются на фон без наложения друг на друга.

Многослойная аппликация выполняется путем наклеивания (или нашивания) на фон изображений предметов и их деталей в два-три слоя.

Итак, прежде чем приступить к выполнению аппликации, необходимо решить, какой она будет по содержанию, по количеству цветов, по наличию симметрии, по форме, по способу изготовления деталей, по степени прилегания их к основе, по количеству деталей и способу их крепления.

 Немаловажным моментом является выбор материала для работы, поскольку бумага имеет множество разновидностей по свойствам и внешнему виду. Правильный выбор бумаги позволяет добиться выразительности образа, его точности, соответствия содержанию и стилю работы. Разнообразие видов и свойств бумаги служит дополнительным источником разнообразия аппликационных изделий.

 Для работы с бумагой требуется набор инструментов и приспособлений. От того, насколько подготовлено рабочее место, зачастую зависит не только качество аппликации, но и вообще возможность её выполнения.

Искусство создания бумажных фигурок путем особого складывания листа появилось в древней Японии, вскоре после появления там самой бумаги и первоначально было наделено религиозным смыслом, а потому развивалось при храмах и в монастырях. Широкое распространение этого искусства, позднее названного оригами (буквально «сложенная бумага»), приобрело после того, как бумага стала широкодоступной и относительно недорогой. Популярность оригами в Японии можно было сравнить разве что с китайскими воздушными змеями, сохранилась она и до настоящего времени, распространившись и на Западный мир наряду с другими восточными искусствами. Предлагаем и вам попробовать свои силы в этом тонком искусстве, овладеть которым на самом деле не очень сложно, главное – это практика, изучайте схемы изготовления с листом бумаги в руках, и для вас очень скоро в этом деле не останется секретов.

 Существует несколько видов оригами:

* классическое (или простое) – выполняется путем многократного складывания листа бумаги для получения объемных фигурок, самый известный пример – фигурка журавлика-орицуру;
* модульное оригами – составные конструкции из более простых элементов, сложенных по классическим принципам и соединяемых между собой обычным складыванием, без клея;
* киригами (создаются с применением вырезания ножницами),
* кусудами (объемные конструкции, собираемые при помощи ниток и клея),
* аэрогами (всем известные самолётики со множеством вариантов изготовления),
* «мокрое» оригами (бумага смачивается для придания более четких форм) и т.д. – это современные виды, порой мало напоминающие классическое оригами.

Вопросы для самоконтроля:

1. Прокомментируйте понятие аппликация?
2. Какие существуют виды аппликаций?
3. Выясните принципы, лежащие в основе техники оригами.
4. Каковы разновидности оригами?

МДК.01.06. Методика обучения продуктивным видам деятельности с практикумом

Лекция№12 Тема: Технология художественной обработки материалов. Конструирование.

План

1. Конструирование из бумаги
2. Конструирование из природного материала

Название конструктивной деятельности происходит от латинского слова constructio – построение.

 Под детским конструированием понимается деятельность, в которой дети создают из различных материалов (бумаги, картона, дерева, специальных строительных наборов и конструкторов) разнообразные игровые поделки (игрушки, постройки).

 Конструирование является довольно сложным видом деятельности для детей. В ней мы находим связь с художественной, конструктивно-технической деятельностью взрослых.

 Выделяют два типа детского конструирования: техническое и художественное.

 Если в техническом конструировании (конструирование из строительного материала, из деталей конструкторов, конструирование из крупногабаритных модульных блоков) дети отображают реально существующие и вымышленные объекты, при этом они моделируют их основные структурные и функциональные признаки, то в художественном конструировании (конструирование из бумаги, природного и бросового материала) дети, создавая образы, не только (и не столько) отображают их структуру, сколько выражают свое отношение к ним, передают их характер, пользуясь цветом, фактурой, формой.

 В целом, художественное конструирование понимается как неотъемлемая составная часть общего процесса проектирования промышленных изделий, обеспечивающая удобство пользования предметом, его максимальное соответствие условиям эксплуатации, создание гармоничной целостной формы, высоких эстетических качеств.

 Художественное и инженерное конструирование составляют взаимодополняющие стороны единого процесса проектирования промышленных изделий

 К художественному конструированию относятся конструирование из бумаги и конструирование из природного материала.

Конструирование из бумаги

 Конструирование из бумаги, природных материалов учит ребенка творить, создавать вещи по законам красоты. Психолог А.В. Запорожец писал, что способность понимать прекрасное наиболее успешно развивается тогда, когда ребенок активно воссоздает художественные образы в своем воображении при восприятии произведений искусства, одновременно участвуя в доступных ему формах художественной самодеятельности.

 Соорудить поделку объемной формы из плоского материала (бумаги и картона) непросто, т.к. нужно заготовить выкройку, разложить и наклеить на ней детали и украшения, сделать нужные надрезы и только потом сложить и склеить детали. Весь этот процесс требует умения увидеть объемную игрушку в ее плоскостной выкройке-развертке, умения пользоваться ножницами, представлять соразмерность частей предмета. Все это значительно сложнее, чем конструирование построек из отдельных готовых форм способом их составления.

 Конструирование из бумаги с использованием разной техники является самым сложным видом этой деятельности. Оно предполагает наличие у детей хорошо развитых пространственных представлений и не позволяет им действовать путем проб и исправлять неверные действия. Поэтому традиционная методика построена на наглядном и подробном объяснении процесса изготовления каждой конкретной поделки. В результате у детей формируется только репродуктивная деятельность (умение повторить образец) и установка на воспроизведение уже хорошо знакомого, что не способствует развитию инициативного, самостоятельного конструирования творческого характера.

 Главными условиями развития творческого конструирования из бумаги Л.А. Парамонова, О.А. Сафонова выделяют следующие:

 1. Использование разной техники, начиная с более простых ее видов (сминание, разрывание).

 2. Формирование у детей обобщенных способов конструирования в процессе овладения более сложной техникой.

 Этому виду деятельности, обучают только на специальных занятиях. Однако, как показывает анализ практики и методических пособий, в том числе и зарубежных, обучение строится лишь на подражательной основе — используются образцы, показ и подробное объяснение процесса изготовления каждой поделки. Заметим, что попытка уйти от такого рецептурного метода была сделана З.В. Лиштван при использовании выкроек с разметками. Однако это не дало существенных результатов. Основными причинами традиционно сложившегося подхода к обучению конструированию из бумаги являются, во-первых, объективно существующие сложности этой деятельности (большое количество операций, последовательность которых можно запомнить только механически, в результате чего они не складываются у ребенка в единое целое – способ); во-вторых, невозможность практически опробовать найденное решение и исправить его в случае необходимости (складывание, надрезание и т.п.). При таком обучении каждый способ оказывается «привязанным» к конкретной поделке и существует для ребенка только в контексте ее изготовления. В результате этого не происходит обобщения способов конструирования и ребенок не пользуется ими для создания других поделок.

 Была также разработана поэтапная система обучения детей. На первом этапе осуществлялись вынесение способов конструирования из контекста практической деятельности конкретного характера и последующее введение их в процесс изготовления различных игрушек. При этом успешно использовались игровые ситуации типа «Волшебные превращения круга» и др. и речь взрослого, которая в стихотворной форме отражала «образ действия» (А.В. Запорожец) и задавала алгоритм действий, составляющих основу способа («Есть у бумажного кружочка как раз посередине точка. Надрез к ней сделай, мой дружок, и в конус скручивай кружок»).

 Демонстрация способов изготовления в отрыве от конкретных поделок и обратного процесса – их «вращивания» – способствовала формированию у детей представлений о способах конструирования как самостоятельных образованиях, каждое из которых можно использовать для создания многих предметов.

 На втором этапе перед детьми ставили задачи проблемного характера, требующие соотнесения усвоенных способов с новыми условиями и их переноса в новую ситуацию либо прямого (младший возраст), либо трансформированного (старший возраст), что обеспечивало их обобщение.

 На третьем этапе дети занимались самостоятельным конструированием по замыслу.

 Детям предоставлялась возможность, самостоятельно экспериментируя с разными видами бумаги (гофрированная, салфеточная, плотная и др.), создавать различные формы. Дети разрывали ее на части, сминали, скатывали и т.п. В результате возникали маленькие и большие комки, длинные полоски, обрывки разной конфигурации и др. Далее педагог помогал детям увидеть в полученных формах различные образы, достраивал их («Макароны на тарелке», «Желтые комочки – цыплята», «Цветок с лепестками», «Рыбка» и др.), создавал простые сюжеты на панно.

 В результате дети могли, используя простейшие способы (сминание, разрывание, скатывание, скручивание), самостоятельно с удовольствием создавать образы из бумаги и затем переходить к более сложным приемам складывания и надрезания бумаги в различных направлениях.

 Такое обучение, построенное по принципу от общего к частному, обеспечивало переориентацию детей с получения практического результата (знакомой поделки) на осознание способов конструирования как средств изготовления разных новых и интересных поделок, игрушек.

 Как показал анализ детского конструирования по замыслу, в результате такого обучения у детей было сформировано самостоятельное творческое конструирование. Его показатели: умение создавать новые оригинальные замыслы (вне задачи, данной взрослым); находить нестандартные решения, используя существенные изменения известных операций и разнообразное их комбинирование, часто приводящие к изобретению детьми новых способов: подбирать материал по фактуре, цвету, форме, величине в определенном сочетании, соответствующем замыслу. Последнее говорит о возникновении художественного характера деятельности (что было невозможно при традиционном подходе) и о влиянии такого обучения на эстетическое развитие детей, что проявлялось в самостоятельном создании детьми из бумаги карнавальных костюмов, украшений для групповой комнаты и участка, образов сказочных героев для игры и театра. Такая деятельность сопровождалась яркой описательной речью детей.

 Результаты деятельности детей отличались новизной тематики и самих конструкций, их выразительностью, оригинальностью и даже качественностью технического исполнения.

Конструирование из природного материала

 Традиционная методика обучения этому виду конструирования, так же, как и конструированию из бумаги, строится на подражательной основе. Некоторые относят этот вид конструирования к ручному труду (Ф.П. Филенко, Э.К. Гульянц, И.Я. Базик и др.). Детей учат воспроизводить образцы, отражающие в основном структуру образа, что характерно, прежде всего, для технического конструирования, а также создавать конкретные поделки из конкретного природного материала: бусы, человечков, ослика – из желудей; коробочку, поясок, закладку – из бересты и т.п. При этом совсем не используется специфика самого природного материала (богатство его форм, цвета, фактуры, его многофункциональность и т.п.), позволяющая не только отображать, но и выражать свое отношение, т.е. строить художественный образ, что особенно значимо для развития детского воображения и творчества.

 Определение путей формирования у детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) продуктивного воображения как основы творческого конструирования из природного материала стало основной целью исследования Л.А. Парамонова и О.А. Христ.

 Они предположили, что в основе развития творческого воображения в процессе конструирования из природного материала могут лежать овладение обобщенными способами и приемами построения художественного образа с опорой на наглядность (природный материал) и многоаспектный детский опыт.

 В исследовании О.М. Дьяченко выделены два основных качественно различных способа действия по построению воображаемых образов: «опредмечивание» и «включение». Как показали новые исследования, для развития творческого воображения в этом виде конструирования принципиально важно научить детей анализировать природный материал (в совокупности всех его свойств) вначале как основу будущего образа, создаваемого способом «опредмечивания», а затем как деталь, значимую для построения целостного образа способом «включения»; сформировать такие приемы конструирования, как достраивание, изменение пространственного положения основы, комбинирование, убирание лишнего. Для реализации этих общих подходов нами была разработана система формирования творческого конструирования, состоящая из трех основных этапов.

Содержание, методы и формы организации зависят от возраста, подготовленности и потребностей учащихся. Этим определяется выбор поставленных перед учащимися конструкторских задач. Младшие школьники стремятся конструировать так, «чтобы было, как настоящее». Конструирование у школьников протекает в форме игры, является составной частью трудового обучения и внеклассных занятий. В детстве ещё не сформированы направленные технические интересы, школьников интересуют любые машины. Для детей этого возраста организуются кружки моделирования, где они сначала изготовляют бумажные и картонные модели автомобилей, кораблей, самолётов, затем используют в работе дерево, металл, пластмассу, резиновые и электрические двигатели и конструируют довольно сложные комбинированные модели.

Вопросы для самоконтроля:

1. Что такое конструирование?
2. Где оно применяется?
3. Какие виды конструирования вы знаете?

МДК.01.06. Методика обучения продуктивным видам деятельности с практикумом

Лекция№13 Тема: Технология художественной обработки материалов. Моделирование.

План:

1. Разновидности моделирования
2. Подвижные и неподвижные модели.

В этой теме пойдёт понятие об очень важном в науке понятии — модели.

Многие из вас в детстве играли куклами или солдатиками, которые были моделями людей. Некоторые коллекционировали масштабные модели автомобилей, которые также являлись моделями реальных автомобилей.

А кто-то возможно и сам собирал из конструкторов клеящиеся модели кораблей, вертолётов, танков и т. п., которые были моделями их реальных прототипов.

Модель — это упрощённое подобие реального объекта, отражающее существенные свойства объекта с точки зрения цели моделирования.

Так, например, коллекционная масштабная модель автомобиля отражает внешний вид реально автомобиля с большой точностью, а также многие из его свойств — марка автомобиля, открывающиеся двери, поворачивающиеся колёса, светящиеся фары и может быть даже детали двигателя. Так если мы будем делать модель автомобиля для профессионалов, которые ценят отражение всех характеристик реального автомобиля, то такая модель будет очень точной, а если наша цель сделать просто машинку для маленьких детей, чтобы дать общие понятие, что такое автомобиль, то достаточно будет общих очертаний кузова и четырёх колёс.

Разным целям моделирования объектов могут соответствовать разные модели.

Любая модель — это сложная система.

Система — это сложный объект, состоящий из множества взаимосвязанных частей.

Поэтому для разных целей мы будем создавать совершенно разные модели одного и того же объекта.

Например, если мы создаём модель человека для демонстрации одежды в магазине, то это будет всем известный манекен, который внешним видом будет похож на человека по комплекции фигуры, а если мы создаём модель для завода по сборке приборов, то нашей модели будет достаточно наличие только рук, чтобы держать отвёртку и закручивать ею шурупы, при этом она будет являться моделью человека, хотя и не похожей на него.

Модель используется как заменитель реальной системы для воспроизведения отдельных её функций, для прогноза её поведения в определённых условиях.

Моделирование — это воспроизведение образа реального объекта или процесса в виде его модели.

Моделирование — это деятельность человека по созданию модели (натурной или информационной).

Основные виды моделей:

-идеальные

-натурные

-информационные

Идеальная модель — это воображаемые модели, использующиеся в науке при расчётах и исследованиях, например: материальная точка, идеальный газ, абсолютно твёрдое тело, бесконечность.

Натурная модель — это материальная модель, которая воспроизводит некоторые свойства реальных устройств, приборов, аппаратов или живых существ. Например, масштабная модель автомобиля, макет города.

Информационная модель — это описание объекта моделирования, его свойств и параметров. Например, словесный портрет человека или его фоторобот.

Информационная модель описывает объект в форме каких-либо знаков: букв, цифр, формул и т. п.

Когда мы начинаем моделировать и переносить в модель свойства реального объекта мы занимаемся формализацией.

Формализация — это результат перехода от реальных свойств объекта моделирования к их формальному обозначению в определённой знаковой системе.

Модель и моделирование.

Роль технического моделирования для всестороннего развития учащихся велика. Мы живем в век техники, нас окружают различные машины, механизмы, приборы, аппаратура. Младшие школьники знают марки многих автомобилей, самолетов, танков, кораблей. Они пользуются автобусом, трамваем, троллейбусом, лифтом и другими машинами, владеют приемами работы на компьютере.

Мир техники велик, и занятия моделированием позволяют лучше познать его, развивают конструкторские способности, техническое мышление и являются одним из важных способов познания окружающей действительности.

Значительное место занимает техническое моделирование и конструирование на уроках технологии и внеклассных занятиях в школе, где учащиеся получают первоначальные сведения о моделях, машинах знакомятся с технической терминологией, производством, рабочими профессиями.

Модель – слово многозначное, используется в различных отраслях знаний, производстве, технике. Под моделью в широком смысле подразумевают устройство, которое воспроизводит действительный объект (в большинстве случаев в уменьшенном виде) в научных, практических или спортивных целях.

В проектировании моделью называют изделие, являющееся трехмерным упрощенным изображением предмета в установленном масштабе. Модель является составной частью макета.

Учебная модель служит наглядным средством в работе с учащимися и является пособием, которое воспроизводит объект или его части в трехмерном измерении. Проще говоря, учебная модель - это копия действительного объекта, которая дает достаточно полное представление об его устройстве. Разумеется, это не исчерпывающее определение. Модели могут полностью воспроизводить объекты или передавать лишь общее сходство с ними. В первом случае модель является копией, во втором – стилизованной моделью.

Учащиеся начальных классов выполняют в основном стилизованные модели. Кроме того, они делают не только объемные, но и плоские модели, способом аппликации или монтажа на плоскости из отдельных деталей. Сюда относят силуэтные модели.

Модели могут быть подвижными и неподвижными.

Макет является разновидностью модели. Это слово имеет несколько смысловых оттенков, например макет книги, театральной декорации. В широком смысле макет – это также объемное изображение действительного объекта. Но есть характерная особенность: макетом обычно называют модели построек, ансамбля, города. Макет, который в точности, во всех деталях передает оригинал, называется моделью.

Моделирование – построение моделей, процесс познания действительных объектов, метод изучения технических сооружений, мыслительный и практический вид деятельности, непосредственно создание моделей. Техническое моделирование не следует понимать как простое воспроизведение готовых чертежей, копирование графических и наглядных изображений, хотя на начальных этапах обучения именно такой метод широко применяется в школьной практике и является ведущим в работе.

Развитие творческих способностей заключается именно в том, чтобы раскрыть суть моделирования, его принципы и закономерности. Для этого вначале нужно объяснить ход создания моделей. Вначале надо наметить объект моделирования. Далее определяем вид модели: контурная, стилизованная, модель-копия, объемная или плоская. После этого определяют нужный масштаб, намечают основные части, детали, выполняют эскиз, на основе которого создают рабочий чертеж. Затем полученные размеры переносят на обрабатываемый материал. Заключительный этап моделирования – отделка изделия и испытание его в действии. Таким образом, процесс моделирования можно расчленить на несколько этапов в зависимости от уровня подготовки учащихся. Если дети имеют опыт работы, моделирование может иметь такие этапы: 1) определение объекта моделирования; 2) подготовка рабочих чертежей; 3) составление плана работы, подбор материала; 4) исполнение намеченного плана.

На первых порах обучения дети работают по готовым эскизам и чертежам с использованием преимущественно репродуктивных, воспроизводящих методов. Частично применяются методы, способствующие умственному развитию учащихся, т.е. проблемные, исследовательские и др.

Моделирование и конструирование – это неотъемлемые части всей системы трудового обучения и воспитания, и здесь важно соблюдать все принципы дидактики. Учитель сообщает учащимся достоверные факты с учётом возрастных особенностей детей. Машины и механизмы - сложные конструкции, воплотившие в себе достижения науки и техники многих поколений. Младшим школьникам сообщают лишь основные исторические сведения, даётся краткая техническая справка, объясняется лишь общее устройства объекта без детализации. Таким образом реализуются принципы научности и доступности.

Чтобы учащиеся хорошо усвоили учебный материал, занятия следует проводить систематически, отрывочные знания без взаимности, как правило, быстро забываются. Последующий материал обязательно должен опираться на ранее полученные знания. В процессе работы необходима строгая последовательность: начинать моделирование и конструирование следует с простейших изделий, постепенно усложняя модели и конструкции до уровня творческого исполнения. Нарушение принципов систематичности и последовательности вызывает затруднение в работе.

В моделировании важно соблюдать принцип наглядности, так как создание моделей предполагает, хотя и в упрощённой форме, копирование существующих в действительности технических объектов. Средства наглядности готовят обычно заранее. С этой целью можно использовать диафильмы, диапозитивы, кинофильмы, рисунки (напечатанные и выполненные от руки), готовые образцы, детские игрушки.

В настоящее время возникла необходимость беспрерывного пополнения знаний. Машины, механизмы, оборудование постоянно совершенствуются, обновляются, модернизируются. Информационный поток велик, и вполне понятно, что усвоить весь материал практически невозможно, поэтому важно, чтобы учащиеся поняли главное, основное, умели логически мыслить, самостоятельно ставить и решать задачи. Принцип прочности усвоения знаний заключается в том, чтобы учащиеся усвоили суть изложенного материала, могли воспроизвести его в памяти и применить на практике.

Вопросы для самоконтроля:

1. Что такое моделирование и модель?
2. Где используется модель?
3. Какие виды моделей существуют?

МДК.01.06. Методика обучения продуктивным видам деятельности с практикумом

Лекция № 16Технология художественной обработки материалов. Вышивание

План:

1. Вышивка и ее многообразие.
2. Швы применяемые при вышивании.
3. Технология выполнения различной вышивки.

Вышива́ние (вы́шивка) — общеизвестное и распространенное рукодельное искусство украшать самыми различными узорами всевозможные ткани и материалы, от самых грубых и плотных, как, например: полотно, холст, кожа, до тончайших материй — батиста, кисеи, газа, тюля и пр. Инструменты и материалы для вышивания: иглы, нитки, пяльца, ножницы.

Вышивка, широко распространённый вид декоративно-прикладного искусства, в котором узор и изображение выполняются вручную (иглой, иногда крючком) или посредством вышивальной машины на различных тканях, коже, войлоке и других материалах льняными, хлопчатобумажными, шерстяными, шёлковыми (чаще цветными) нитями, а также волосом, бисером, жемчугом, драгоценными камнями, блёстками, монетами и т. п. Для шитых аппликаций (разновидность вышивки, часто с рельефным швом) используются ткани, мех, войлок, кожа. Вышивка применяется для украшения одежды, предметов быта, для создания самостоятельных декоративных панно.

Бесконечно разнообразны виды швов:

- набор, роспись, тамбур и др.;

- для «строчки», то есть вышивки по ткани с предварительно вырезанными или выдернутыми на отдельных её участках нитями,

- мережка, «перевить», настил, гипюр и др.

Применяемые как по отдельности, так и в различных комбинациях друг с другом, они позволяют создавать вышивки от совсем плоских до выпуклых, от легчайших контурных или ажурных сетчатых («кружевных») до «ковровых», плотно укрывающих всю поверхность изделия.

Рисунок с геометрическими формами выполняется преимущественно счётной вышивкой (отсчётом нитей полотна), а криволинейный рисунок — «свободной» вышивкой (по нанесённому заранее контуру).

Главные выразительные средства вышивки как вида искусства:

- выявление эстетических свойств материала (переливчатый блеск шёлка, ровное мерцание льна, сияние золота, блёсток, камней, пушистость и матовость шерсти и т. д.);

- использование свойства линий и цветовых пятен узора вышивки дополнительно воздействовать ритмически чёткой или прихотливо-свободной игрой швов;

- эффекты, извлекаемые из сочетания узора и изображения с фоном (тканью или другой основой), близким или контрастным вышивке по фактуре и цвету.

Виды вышивания:

1. Алфавит, выполненный крестом
2. Вышивка синелью
3. Вышивка крестом
4. Вышивка полукрестом (англ.) (гобеленовое шитьё)[2]
5. Вышивка гладью
6. Вышивка Ришелье (ажурная вышивка)
7. Вышивка лентами
8. Вышивка шелком
9. Вышивка золотом (золотыми нитями)
10. Вышивка бисером
11. Изонить
12. Орловский спис
13. Аппликация

РАЗНОВИДНОСТИ ВЫШИВКИ

Традиционно русские вышивки делятся на **счетные** (выполняются по счету ниток ткани) и**свободные** (выполняются по контурному рисунку). Возможны также сочетания этих способов. В свою очередь, существует две разновидности счетных вышивок — **строчевые** (для них ткань предварительно разрежают путем выдергивания нитей) и вышивки, украшающие ткань по поверхности — их также называют **глухими**.

К строчевым относятся мережки, строчка-перевить, цветная перевить, гипюры, стяги и многие другие швы и вышивки. К вышивкам по поверхности относятся вышивка крестом, «роспись» (она же «полукрест»), гладь (простая счетная, елочкой, гладь прямой полоской, «набор» и т. д.). Их удобнее выполнять по полотну и другим тканям полотняного переплетения, облегчающим отсчет нитей. В продаже также встречается специальная вышивальная ткань, похожая на канву, вся поверхность которой разделена на ровные квадратики. Счетным швом, как правило, вышивают рисунки, состоящие из прямых линий.

Свободные вышивки — «тамбур», ришелье, белая гладь. Для них подходит практически любая ткань.

РИСУНОК. ПЕРЕВОД РИСУНКА НА ТКАНЬ

Первый шаг ,в создании вышивки — перевод эскиза вышивки на ткань. Существует несколько способов выполнения этого процесса.

1. **Через копировальную бумагу.** Ткань расстилают на гладкой поверхности и покрывают копировальной бумагой. Наложенный сверху рисунок прикрепляют булавками или кнопками. Затем линии обводят мягким хорошо заточенным карандашом. Если ткань темная, вместо копировальной бумаги можно использовать обычную, натертую мылом.
2. **«Припорохом».** Рисунок, скопированный на кальку, накладывают на ровную поверхность, покрытую толстой тканью. Затем тонкой иглой прокалывают весь узор по линиям, стараясь при этом, чтобы дырочки располагались на равном расстоянии друг от друга. Кальку с полученным контуром рисунка закрепляют на ткани для вышивки при помощи кнопок или булавок. Ватку смачивают в растворе керосина с синькой, сажей или белилами, хорошо отжимают и натирают линии с дырочками по контуру рисунка. На ткани остается тонкий след рисунка, называемый «припорохом».
3. **При помощи тонкой бумаги.** Тонкую бумагу с рисунком накладывают на ткань и приметывают все линии узора частыми мелкими стежками. Затем бумагу удаляют, а на материале остается контур узора.
4. **«На просвет».** На стекло, подсвеченное снизу лампой, кладут рисунок, а на рисунок — ткань. Затем обводят на ткани контуры рисунка.

МАСШТАБИРОВАНИЕ РИСУНКА

Если размер рисунка не совпадает с размером предполагаемой вышивки, его уменьшают или увеличивают простым, но довольно трудоемким способом. Рисунок разлиновывают на равные квадраты, после чего на чистом листе бумаге чертят точно такое же количество квадратов, уменьшенных или увеличенных в нужное количество раз. При этом необходимо следить за тем, чтобы квадраты были идеальными, иначе изменится форма рисунка. Затем рисунок по фрагментам переносят с оригинала на расчерченный лист — из клеточки в клеточку. Таким образом на втором листе получается точная копия оригинала, но уже с новыми размерами.

ЧТО ПОТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ ВЫШИВАНИЯ

О ткани для вышивания мы уже говорили выше. Из ниток, как правило, предпочтение отдается мулине — хлопчатобумажным ниткам, каждый моточек которых состоит из нескольких пасм, а каждая пасма, в свою очередь, мягко скручена их трех ниток. В зависимости от ткани, возможно также использование шерсти, специальных хлопчатобумажных ниток, крученого шелка, шнурка.

Иглы необходимо подобрать короткие, тонкие, с большим ушком (чтобы нитка меньше перетиралась). Понадобятся также ножницы с острыми кончиками, наперсток и пяльцы. На пяльцах мы остановимся подробнее.

Основное назначение пяльцев — держать ткань в натянутом состоянии, чтобы не допустить стягивания участков ткани. Пяльцы бывают круглые и квадратные.

Круглые пяльцы представляют собой два деревянных обруча, плотно входящих один в другой. Ткань накладывается на обруч меньшего размера, после чего он вставляется в большой обруч. В результате этого действия ткань растягивается как на барабане. Есть также пяльцы, большое кольцо которых снабжено специальным зажимом, регулирующим натяжение ткани. Круглые пяльцы хороши для небольших вышивок и для работы на машине.

Квадратные разборные пяльца предназначены для крупномасштабных вышивок и состоят из четырех планок (двух продольных и двух поперечных), по краям которых проделаны четыре сквозных отверстия (два продолговатых сбоку и два круглых сверху. Продольные планки, имеющие форму линейки, должны свободно входить в овальные отверстия и иметь на одинаковом расстоянии друг от друга несколько круглых отверстий, совпадающих по диаметру с круглыми отверстиями планок. Следующая деталь — два одинаковых металлических или деревянных стержня, равных по длине планкам-линейкам и четыре стерженька, плотно входящие в круглые отверстия линеек и планок. К поперечным планкам прибивают плотную грубую ткань, так, чтобы она заняла пространство между овальными отверстиями.

Ткань для вышивания натягивают в такой последовательности. К двум ее противоположным сторонам пришивают вспомогательные полоски ткани, сложенные вдвое. Две другие стороны внахлест пришиваются к грубой ткани на планках. Линейки вставляют в продолговатые отверстия планок, обеспечивая ткани равномерное растяжение, и скрепляют четырьмя короткими стерженьками. В «каналы» вспомогательной ткани вставляют длинные стержни, после чего края ткани притягивают к продольным линейкам крепким шнуром сквозь прорезанные отверстия.

Некоторые швы выполняются без пяльцев. Чтобы ткань не стягивалась, ее натягивают на три пальца левой руки, придерживая мизинцем и большим. Когда иголкой прокалывают ткань, то средним пальцем правой руки, на котором надет наперсток, проталкивают иглу.

РАЗНОВИДНОСТИ ШВОВ ПРИМЕНЯЕМЫХ В ВЫШИВКЕ

«Вперед иголку»

Это самый простой вид шва, напоминающий пунктирную линию. Иголку пропускают в материю через 2-4 нити, всякий раз вынося впереди предыдущего стежка (рис. 5). На иглу можно набирать сразу несколько стежков, протаскивая потом через них нитку. Применяется при наметке, при обведении контура рисунка.

Но если изменить величину стежков, сделать их разными по частоте повторения, по группированию стежков, ввести украшающие нити различных цветов, то можно создать простую и красивую вышивку.

Этот шов всегда прокладывается справа налево по следу выдернутой нити. Игла всегда направлена вперед.

 «За иголку»

Используется при вышивании более плотных тканей. Проколов ткань иголкой, на нее набирают несколько нитей ткани и протаскивают через них нитку. Потом прокалывают ткань позади от второго прокола иглы, на половине первого стежка, и вытаскивают ее впереди от второго на вдвое большее расстоянии. Например, если, вы шьете через четыре нитки, то второй стежок войдет в ткань за 2 нитки позади второго прокола, а выйдет после 4 нитки впереди прокола

Существует два способа выполнения шва «за иголку».

1. С лицевой стороны ткани сделайте три очень мелких (через 1 нить) стежка «вперед иголку», а затем вытяните рабочую нить. Получилось, что вы заняли 6 нитей ткани. Введите иглу с рабочей нитью за место закрепления, а выведите впереди на расстоянии, в два раза большем. Снова вколите иглу на 6 нитей ткани назад, а выведите на 12 нитей вперед. И так далее до конца шва.

2. Вколов иглу с нитью с изнаночной стороны, выведите ее по следу выдернутой нити на лицевую сторону. Вытяните рабочую нить, оставляя кончик для закрепления.

От места выхода рабочей нити отсчитайте 6 нитей ткани назад и выведите иглу на изнаночную сторону ткани. У вас получился первый стежок.

Затем отсчитайте по следу выдернутой нити 6 нитей ткани вперед и в этом месте выведите иглу на лицевую сторону.

Теперь, отсчитав 6 нитей ткани, вернитесь назад, в точку предыдущего прокола, и выведите иглу на 6 нитей вперед от последнего прокола, т. е. в конце второго стежка.

В итоге на лицевой стороне у вас должен получиться непрерывный шов, напоминающий машинную строчку. Только в отличие от последней один стежок этой строчки — выпуклый, а другой — плоский.

«Строчкой»

Этот шов используют для плотного соединения тканей (рис. 7). Выполняется он также по следу выдернутой нити, со счетом нитей ткани. Сделав три очень мелких стежка «вперед иголку» (через 1 нить ткани), вытяните рабочую нить. Следующим движением иглы возвратитесь назад на 6 нитей ткани от точки последнего прокола, закрепляя нить и покрывая стежком вышивки место закрепления. Далее выведите иглу с рабочей нитью на 12 нитей ткани дальше вперед от предыдущего прокола. С правой стороны ткани этот шов дает сплошные равные стежки, как при шитье на машине, а с левой напоминает шов «за иголку».

«Петельный»

Применяется для обметывания петель, подрубки краев ткани, вышивания. В некоторых видах вышивки он также используется для обработки ткани (ришелье, накладное шитье).

Лицевые и изнаночные стежки здесь расположены перпендикулярно к краю ткани. Шьют слева направо, при этом край ткани находится внизу. Отступив от левого края 8 нитей ткани вправо, швом «вперед иголку» справа налево сделайте два мелких стежка (1 нить ткани), затем рабочий участок ткани положите на указательный палец левой руки, нить отведите влево вниз и прижмите ее большим пальцем левой руки.

Когда вы выполняете прокол с изнаночной на лицевую сторону, обязательно следите, чтобы игла была направлена точно в петлю. Петлю туго не затягивайте, чтобы не стянуть нитей ткани. На лицевой стороне получаются петлеобразные стежки, а на изнаночной — вертикальные.

Чтобы с помощью этого шва получать красивые разнообразные узоры, меняйте расстояние между стежками, их наклоном, располагайте стежки различными группами на расстоянии друг от друга.

«Козлик»

Относится к украшающим швам, в шитье применяется при заделывании краев в верхней одежде (подол, карманы и т. д.), а также для маскировки швов при соединении отрезков ткани. По внешнему виду он представляет собой перекрещивающиеся стежки на лицевой стороне изделия и два параллельных ряда на изнанке .

Вышивать начинают снизу вверх или «от себя», стежки делают «от себя», а иглу все время направляют на себя.

ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ АППЛИКАЦИИ С ЭЛЕМЕНТАМИ ВЫШИВКИ

Эта работа требует определенных навыков, терпения и аккуратности, но в целом — это несложное и увлекательное занятие, к выполнению которого можно привлечь и детей.

Прежде чем приступить к работе, необходимо нарисовать эскиз будущей аппликации и установить ее размер. Если речь идет об аппликации в виде панно, полезно при этом учитывать место ее будущего расположения и способ крепления. Образцами для аппликаций могут послужить иллюстрации из журналов, открытки, предметы декоративно-прикладного искусства.

В ряде случаев у вас может возникнуть необходимость увеличить или уменьшить рисунок. О том, как это сделать, мы уже писали в главе «Вышивка».

Элементы аппликаций — цветы, деревья, птицы, звери — должны быть стилизованными, без лишних деталей, с четким правильным контуром.

Эскиз делают в двух экземплярах. Один экземпляр разрезается и служит выкройками, другой сохраняется и служит для контроля за правильным расположением элементов аппликации.

Заготовленные из бумаги элементы аппликации вырезают из соответствующих кусочков ткани. К некоторым выкройкам надо делать прибавки в тех местах, где одна деталь заходит на другую, например, если надо соединить кофту с юбкой, то к концу кофты надо сделать прибавку и на нее пришить юбку. Если в узоре одинаковые фигуры встречаются несколько раз, то материю можно сложить и по бумажной выкройке раскроить сразу несколько экземпляров.

Кроить фигуры, особенно крупные, обязательно по долевой нити, иначе они деформируются. Вырезанные фигуры раскладывают на фоне в нужных местах эскиза, уточняют форму, совместимость фона и цвета фигур.

Закрепляется аппликация из ткани двумя способами: пришиванием и приклеиванием. Пришивать можно по-разному: все вырезанные формы приметывают на фоне. Если аппликация сложная, с большим количеством деталей, то приметывание надо делать по частям, по мере выполнения аппликации. Приметанные фигуры обшивают по краям катушечными нитками, мелкими частыми стежками (чем сильнее сыплется материал, тем чаще). Стежки надо класть косые, тогда легче прихватываются выбившиеся из материала концы нити.

Края аппликации можно обшить разными способами: шнуром подходящей толщины и цвета (шнур пришить два раза, прихватывая его сначала с одной стороны, а затем с другой); цветной пряжей, швами «петельным», «тамбурным», «веревочкой» (этот способ хорош для неосыпающейся материи); гладью, на швейной машине .

.

Аппликация может быть плоской и рельефной. Чтобы получить рельефное изображение, под вырезанные фигурки кладут вату, поролон. Рельефная аппликация красива, но ее труднее чистить, стирать, также она может деформироваться.

Очень красивы оформленные аппликацией предметы домашнего обихода: портьеры, скатерти, дорожки, салфетки, детские коврики, сумочки, подушечки, фартуки, грелки на чайник, кухонные рукавички, прихватки.

Хороша аппликация из ткани на детской одежде, обуви, головных уборах.

Вопросы для закрепления:

1. Что такое вышивание?
2. Откуда оно появилось?
3. Какие виды вышивания вам знакомы?
4. Какие инструменты необходимы для вышивания?

МДК.01.06. Методика обучения продуктивным видам деятельности с практикумом

Лекция№17 Тема: Технология художественной обработки материалов. Кройка и шитье. Игрушки

План:

1. Основы кройки и шитья
2. Инструменты и материалы для изготовления игрушки.

Кройка и шитье – два основных этапа моделирования и конструирования одежды. Шитье - это разновидность рукоделия, направленная на создание эксклюзивных вещей при помощи швейной машины и ручного труда.

История кройки и шитья уходит своими корнями в глубокую древность. Еще в каменном веке первобытные люди шили одежду из шкур и сухожилий животных с помощью костяных или каменных шил. Прообраз современных металлических иголок с ушком появился в Китае в ІІІ веке до н.э., примерно в тот же период был создан первый наперсток. Массовое производство стальных игл началось лишь в XІV веке в Нюрнберге, Германия. Чуть позже производство было налажено и в Англии. Предмет чем-то схожий с ножницами был найден во время археологических раскопок в Египте, хотя их изобретателем считается Леонардо да Винчи.

Первая швейная машина появилась во второй половине XVІІІ века, ее изобретателем являлся ученый Бартелеми Тимонье. Получив патент на швейную машинку, Тимонье открыл первую в мире автоматизированную фабрику, занимающуюся пошивом одежды. В 1845 году американец Элиас Хоу разработал челночный стежок и швейную машину с другим механизмом. Такая машинка работала со скоростью триста стежков в минуту, что значительно ускоряло процесс производства изделий из тканей.

Более точный прообраз современной машины был воспроизведен в 1851 году. Именно тогда появилась швейная машина «Зингер». Игла в этом аппарате двигалась вертикально, а ткань, прижатая специальной лапкой, располагалась на горизонтальной платформе и двигалась за счет прерывисто движущегося зубчатого колеса. Постепенно конструкция швейных машин совершенствовалась и усложнялась, они становились более быстроходными и специализированными.

Несколько тысяч лет кройка и шитье осуществлялись вручную, появление швейных машин и компьютеризации привело к массовому промышленному производству одежды и других предметов быта. Однако шитье ручным способом по-прежнему пользуется популярностью у рукодельниц во всем мире.

Основы кройки и шитья

Познание основ кройки и шитья начинается с изучения терминов, основных ручных и машинных стежков, принципов снятия мерок и построения выкроек. Мерки для пошива одежды снимают при помощи специальной сантиметровой ленты. Абсолютно все мерки снимаются с человека в нижнем белье. При измерении сантиметровая лента должна плотно прилегать к измеряемому участку тела, но не сжимая его. Так, обхват талии измеряется на самом узком участке корпуса тела, а обхват бедер и груди - по выпуклым точкам. В некоторых случаях при снятии мерок необходимо учитывать дополнительные сантиметры на полноту. Чертежи выкройки выполняются на миллиметровой бумаге, после чего его переносят на бумагу для черчения. Для раскроя ткани выкройки располагают на сложенном вдвое (хорошо проутюженном) отрезе ткани, согласно направлению нитей основы, утка либо по косой, что зависит исключительно от выкраиваемой модели.

 На ткани выкройку закрепляют при помощи булавок. Обводят детали выкройки портновским мелком (обмылком или простым карандашом) с учетом припусков на швы. Припуски на боковые швы должны составлять 1,5 см, а на подгибку низа – 4-5 см. После этого детали выкройки аккуратно снимают с ткани, и раскраивают ее острыми портновскими ножницами.

После того, как все детали будущего изделия будут выкроены, приступают к сборке. Сборку производят сметочными стежками вручную. Ручные швы и строчки применяются для временного скрепления деталей между собой, для декоративной отделки и, конечно же, для обработки срезов. Только после примерки изделия и исправления недочетов, детали стачиваются с помощью швейной машины. В готовом изделии срезы обрабатывают на оверлоке, если такового нет – то вручную. Шить одежду можно по готовым выкройкам, которые предлагают специальные журналы. В последнее время среди рукодельниц пользуются популярностью онлайн-конструкторы, они позволяют самостоятельно разработать модель одежды, и получить уже готовую выкройку, исходя из введенных параметров.

Инструменты и материалы

Для кройки и шитья в домашних условиях могут понадобиться следующие предметы:

швейные и ручные иглы различного размера;

швейная машина;

булавки;

нитки различных цветов и размеров;

наперстки;

портновские ножницы;

сантиметровая лента;

портновский мелок (его с легкостью можно заменить простым карандашом или кусочком мыла);

лекала;

ткани.

Для построения выкроек необходимо иметь:

миллиметровка больших размеров;

калька;

простой карандаш;

линейка;

ластик;

циркуль;

бумага для черчения;

ножницы.

Виды ручных швов

При обработке ткани детали соединяют между собой вручную с помощью стежков и строчек.

Стежок - это законченный процесс переплетения ниток на ткани.
Cтрочка - это ряд повторяющихся стежков на ткани.

Длина стежка - это расстояние между одинаковыми проколами иглы.

1. Наиболее распространенным швом на начальном этапе изготовления изделия является **сметочный**. Его применяют для временного соединения деталей (наметка), создания сборок.В зависимости от того, с какой тканью вы имеете дело, и для чего используете данный шов, длинна стежков составляет 0,2-5 см.

2. **Прокладочный** шов – разновидность сметочного. Его удобно использовать для пометок во время примерки, отметки середины изделия и т. п.Выполняется на одном слое ткани. Длина стежков 1-3 см, расстояние между ними 0,5-0,7 см.

3. Для обработки края деталей (оборок, воланов и т.д.) используют **круглый** шов.
Срез отгибают в сторону изнанки на 0,3-0,5 см, набирают 2-3 нити ткани около подогнутого среза и 2-3 нити на сгибе. Плотность шва – 3 стежка на 1 см.

4. **Стачной** шов – напоминает машинную строчку.
Применяется для постоянного соединения деталей в тех местах, где машинная строчка невозможна, или в тех случаях когда требуется получить шов повышенной растяжимости.
Промежутка между стежками нет. Шьют сверху вниз. Расстояние между входом и выходом иглы 0,1-0,7 см. Укол делают в место выхода предыдущего стежка. Требует достаточно опытной руки.

5. **Обметочный** шов служит для предотвращения осыпания на краях ткани.

Существует несколько видов обметочного шва:
- **Косой**, делается через край. Снизу вверх строчку прокладывают справа налево. На 1 см – 2-3 стежка.
- **Крестообразный**, похож на косой. Как и в косом, иглу вводят сверху вниз, но только по двум направлениям. Нить при этом не открывают и изделие не поворачивают.
- **Петельный**. Им обрабатывают срезы в сыпучих тканях. Иглу вводят сверху вниз, нитка предыдущего стежка лежит под иголкой. Строчку прокладывают слева направо.
Плотность шва 2-3 стежка длиной 0,4-0,6 см на 1 см ткани.

6. **Подшивочный** шов применяется для подшива края детали изделия.
Для того что бы использовать этот шов, необходимо подготовить срез изделия. Сначала подгибают весь припуск на подгиб, и приметывают на расстоянии 0,5-1 см от сгиба сметочным швом. Потом уже подшитый срез еще раз подгибают на 0,5-1 см и приметывают на расстоянии 0,2-0,3 см от второго сгиба. Срез приутюживают.

На основе этих стежков выполняют игрушки по лекалам. В начальной школе можно выполнять игрушки из фетра.

Вопросы для самоконтроля:

1. Что такое кройка и шитье?
2. Раскройте особенности видов швов и строчек применяемых в начальной школе?

Лекция № 20. Технология художественной обработки материалов. Пластилин пластика

План:

1. Виды, способы и приёмы пластилинопластики.
2. Материалы и оборудование для пластилинопластики.
3. Особенности организации и проведения занятий по пластилинопластике.

Занятия ручной лепкой прекрасно развивают моторику рук, а также развивает у детей образное и конструктивное мышление.

Виды лепки:

Предметная лепка – это изображение отдельных предметов. В процессе предметной лепки важно научить детей видеть яркие характерные признаки предметов и научить передавать их основные формы и пропорции.

Сюжетная лепка - более сложный вид лепки, так как требует от детей большого умственного и физического напряжения, потому что ребенок должен вылепить несколько отдельных предметов и соединить их в определенный сюжет. Чтобы дети лучше поняли закономерности композиции, их нужно знакомить с сюжетными народными игрушками.

Декоративная лепка - это создание детьми посуды, декоративных пластин, фигурок на тему народных игрушек. Занимаясь декоративной лепкой, дети знакомятся с различными народными промыслами и элементами узора. В процессе декоративной лепки дети украшают изделия налепами, углублённым рельефом и росписью.

Способы лепки предметов:

Конструктивный – лепка из отдельных частей.

Пластический – лепка из целого куска глины или пластилина.

Комбинированный – сочетание конструктивного и пластического способов.

Оборудование: подкладные доски; влажные салфетки; стеки;муфельная печь.Тематика лепки от возраста к возрасту все более обогащается, расширяется, приемы лепки усложняются. Примерная тематика детской лепки может быть выбрана самостоятельно учителем , подбираются доступные детям темы, основываясь на жизненных наблюдениях, требованиях подготовки.

Контрольные вопросы:

1. Расскажите о способах и приёмах лепки.

2. Проанализируйте материалы и оборудование для лепки.

3. Какими приемами в лепке овладевают старшие школьники?.

.Лекция № 31 Требования образовательного стандарта начального общего образования по предмету «Изобразительное искусство».

План:

1. Цели и задачи обучения изобразительному искусству в начальных классах.
2. Содержание, основные виды занятий по изобразительному искусству в начальной школе.
3. Педагогические условия успешного обучения изобразительному искусству учащихся начальных классов.

Цели и задачи обучения изобразительному искусству

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры миро отношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка.

В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.

Задачи курса:

-*образовательная*: учить детей элементарным основам реалистического рисунка, формировать навыки рисования с натуры, по памяти, по представлению, знакомить с особенностями работы в области декоративно-прикладного и народного искусства.

-*развивающая:* развивать у детей изобразительные способности, художественный вкус, творческое воображение, пространственное мышление, эстетические чувства и понимание прекрасного, воспитывать интерес и любовь к искусству.

-*воспитывающая:* воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважение к ее традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре.

Требования к содержанию и методам преподавания

Основные требования к содержанию и методам преподавания изобразительного искусства в школе основаны на следующих принципах:

- органичном сочетании и единстве учебно-воспитательного процесса: нравственно-духовное, эстетическое и художественное воспитание должно осуществляться в комплексе с систематическим усвоением учащимися художественных знаний и освоением практических навыков художественной деятельности;

- освоении учащимися изобразительных навыков и технических приемов, которые является не самоцелью, а средством или инструментарием для художественного познания и создания художественного образа;

- учете возрастных особенностей учащихся, сочетании индивидуальных и коллективных форм работы;

- формировании представлений об изобразительном искусстве, его видах и жанрах, понятиях и терминах, овладении техниками и материалами, образной системой;

- формировании стержневых представлений об изобразительном искусстве, которое происходит во взаимосвязи со всеми видами художественной деятельности: эстетическим освоением окружающего мира, восприятием искусства, теоретическим знанием, творческо-практической деятельностью;

- применении разнообразия видов работы и художественных материалов;

- взаимосвязи разных видов искусств– изобразительного искусства, музыки, литературы, кино и др., с помощью которых создается ассоциативно-образная атмосфера, необходимая для оптимального развития художественного мышления учащихся. С этой целью на уроке определенное время отводится просмотру репродукций, слушанию музыки, литературных произведений, просмотру фрагментов фильмов.

Структура программы и виды занятий

Системообразующим началом программы и ее смысловым стержнем является дифференциация всего учебного материала по трем содержательным компонентам, которые охватывают всю программу с I по 4классы. К ним относятся:

- «Эстетическое восприятие действительности»;

- «Восприятие искусства»;

- «Практическая деятельность».

Эстетическое восприятие действительности как составная часть художественной деятельности имеет в программе относительно самостоятельную систему учебных задач.

Задачей данного содержательного компонента программы является также развитие у школьников зрительной культуры, визуального восприятия, наблюдательности.

Содержательный компонент «Восприятие искусства» способствует освоению предмета на искусствоведческом уровне. Его задачей является формирование ключевых ориентиров восприятия произведений изобразительного искусства, расширение художественного кругозора учащихся, изучение теоретических основ изобразительного искусства, освоение его языка, системы выразительных средств.

В результате освоения содержания данного раздела программы учащиеся получают представление о роли искусства в жизни человека и общества, основах национального и мирового искусства, особенностях различных видов и жанров изобразительного искусства, их взаимосвязи.

В основу содержательного компонента «Практическая деятельность» положен принцип систематического развития у учащихся умений художественного моделирования мира.

На уроках изобразительного искусства учащиеся рисуют с натуры, по памяти, по представлению, конструируют, выполняют работы в различных художественных техника.

Практическая художественно-творческая деятельность включает в себя:

- изображение на плоскости (использование разных художественных материалов и техник (акварель, гуашь, цветные карандаши, восковые мелки, тушь; аппликация, коллаж, монотипия);

- лепку из пластилина и работу со скульптурными материалами (глина, солёное тесто);

- декоративно-прикладную деятельность и дизайн (художественное решение плоских и объемных изделий с элементами архитектуры, художественного конструирования, традиционного народного искусства).

Изображение на плоскости включает рисование с натуры, по памяти, по представлению после непосредственных наблюдений или по воображению, работу на тему по заданию учителя, а также наброски, прикладную графику, аппликацию, коллаж, монотипию и т.п.

Лепка (скульптура) имеет особое значение в начальной школе, где двигательно-осязательный компонент играет доминирующую роль в развитии изобразительной деятельности детей.

Декоративно-прикладная деятельность включает элементы изображения на плоскости, художественного конструирования и проектирования, работу с природными материалами (листья, цветы, травы и т.п.), что способствует развитию у школьников представлений о связи разных видов художественной деятельности.

Содержание практической деятельности предполагает решение четырех основных групп учебных задач: 1) композиция; 2) цвет и освещение; 3) форма, пропорции, конструкция; 4) пространство и объем. Освоение данных групп учебных задач, лежащих в основе изобразительной грамотности, должно быть подчинено сознательному решению художественного образа в соответствии с возрастными возможностями учащихся.

Главное в работе по композиции в начальных классах – освоение всей поверхности листа бумаги и заполнение его изображением, а в лепке и декоративной работе – создание цельной формы. Учащиеся учатся отбирать для композиции объекты изображения, отвечающие замыслу, и рисовать их крупно.

В работе с цветом в I-IV классах ставится задача видеть цвет многообразно, различать и составлять нужные оттенки. В начальных классах следует отдать предпочтение гуаши перед акварелью, так как гуашь дает большую свободу в работе и позволяет вносить исправления. В работе над формой важно учить чувствовать образный характер формы, стремиться к последовательному образному усложнению при ее отображении. Для выработки навыков анализа формы и последующего ее воплощения в художественном образе большое значение имеют занятия лепкой, декоративно-прикладной деятельностью, конструированием, где учащиеся активно работают с объемной формой.

Обучение передаче пространства на бумаге начинается с I класса, в основном в работе по наблюдению и на заданные темы. Главное внимание в работе с младшими школьниками уделяется формированию у них понятий об изломе плоскостей и границе излома: границе пола и стены, видимой границе земли и неба, а также умению правильно разместить предметы на поверхности пола и земли.

При планировании времени на данный вид работы нужно учитывать, что виды художественной деятельности на уроках могут сочетаться и занимать часть урока: восприятие – с практической работой, лепка – с рисованием.

Методы работы с учащимися по искусству на уроке желательно разнообразить. Это может быть беседа, рассказ, дискуссия, просмотр мультимедийной презентации,. Огромную роль играют уроки, построенные по законам художественной драматургии, формы внеклассных и внешкольных занятий по изобразительному искусству..

Особое внимание должно быть обращено на художественно одаренных детей, для которых вырабатывается своя система обучения, учитывающая их способности.

Уроки изобразительного искусства должны быть оснащены необходимыми пособиями и средствами наглядности с применением современных технических средств.

Эффективность учебного процесса находится в прямой зависимости от уровня развития у учащихся практических умений и навыков.

- .Ведущие умения формируются комплексно во всех видах художественной деятельности. Освоение каждого вида требует формирования частных умений и навыков: живописных, графических, пластических, декоративных, конструктивных, восприятия произведений искусства, освоение их языка, выразительных средств и т. п.

Педагогические условия успешного обучения изобразительному искусству

Эффективность методов преподавания ИЗО зависит от 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.

Эту групп условий составляют:

• развитие интереса к изучению изобразительного искусства;

• сочетание систематического контроля за изобразительной деятельностью школьников с педагогически целесообразной помощью им;

• воспитание у учащихся веры в свои силы, в свои творческие способности;

• последовательное усложнение изобразительной деятельности, обеспечение перспектив развития художественного творчества учащихся;

• 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;

• целенаправленный 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 натуры (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 учащимися;

• введение в структуру урока игровых элементов и художественно-дидактических игр, использование элементов соревнования;

• применение на уроке проектного метода обучения;

• систематическое развитие педагогически целесообразных взаимосвязей между разделами учебного предмета «Изобразительное искусство», между этой и другими школьными дисциплинами, интегрированное обучение искусству в школе.

Рассмотрим специфику проявления перечисленных условий на занятиях изобразительным искусством.

Развитие интереса школьника к изучению изобразительного искусства, к теме урока, учебно-творческому заданию — необходимоеусловие проявления художественного творчества. Для формированияу детей интереса к изобразительной деятельности используются разнообразные средства. Как известно, комплекс средств активизацииобучения включает: содержание, методы и приемы обучения, организационные формы учебной деятельности. Важно, чтобы системаактивизации изобразительной деятельности школьников имела целостный характер, чтобы ее компоненты были взаимосвязаны. Приэтом ведущая роль отводится контролю за ходом процесса обученияи его коррекции.

Сочетание систематического контроля за изобразительной деятельностью школьников с педагогически целесообразной помощью им, как показывает опыт, позволяет ребенку соотноситьсвои цели и планы с результатами. Эффективность воспитанияхудожественно-творческой активности повышается, когда к проведению такого контроля на уроках изобразительного искусства привлекаются сами дети, когда в него включаются элементы взаимоконтролядетей. Это дает им возможность видеть результаты своей деятельности и товарищей, видеть достижения и недостатки, находить путиих исправления. Некоторые учителя строят уроки изобразительногоискусства только на занимательности, особенно не утруждая ребенка.Надо помнить, что учение — это прежде всего труд, который развивает ум школьника, приобщает к организованной работе. Однако былобы ошибкой игнорировать эмоциональность младшего школьника итребовать постоянного внимания к тому, что ему не интересно. Опытоказывает, что необходимо постепенное и последовательное усложнение процесса обучения. Одновременно с этим надо воспитывать у учащихся и интерес к изобразительной деятельности, и способностьк трудовым усилиям, к длительному напряжению. Педагогическицелесообразно начинать с внешних приемов, побуждающих ребенкасосредоточиться, а затем постепенно научить его активно управлятьсвоей деятельностью.

Творческие способности школьников проявляются и интенсивно формируются, когда возникает объективная необходимость, созданы для этого возможности, когда эта необходимость и возможность осознаны ребенком и воспринимаются им как потребность. Не менее важно, чтобы преодоление школьниками определенных трудностей в процессе художественно-творческой деятельности вызывало у них чувство удовлетворения, веры в свои силы, в свои творческие способности.

Наибольшие трудности для детей представляют композиционные поиски, передача образной выразительности формы, пропорций, объема, цвета, колорита и пространства в рисунке. Для преодоления этих трудностей необходимы некоторые усилия при выполнении изобразительных, дизайнерских и декоративных работ. Для каждого урока изобразительного искусства необходимо выделить ведущую учебную задачу, предусмотреть последовательное усложнение этих задач от урока к уроку.

Последовательное усложнение изобразительной деятельности, обеспечение перспективы развития художественного творчества учащихся является главным в разработанной намисистеме педагогических условий. Усложнение учебного материалапо изобразительному искусству, формирование умений и навыков должно осуществляться с учетом возрастных возможностей накаждом этапе обучения. Реализация этого условия позволяет обеспечить эффективность художественного образования — освоение школьниками основ изобразительной грамоты и развитие иххудожественно-творческой активности. При этом нельзя допустить«перекоса» — недооценки или переоценки какой-либо из сторонэтого единого процесса.

Содержание учебных заданий должно соответствовать уровню изобразительной грамоты школьников и учитывать возможности его повышения.

Одно из основных условий развития художественного творчества учащихся связано с их обучением языку изобразительного, народного, декоративно-прикладного искусства и дизайна, с освоением средств художественной выразительности пластических искусств. Эту работу следует вести поэтапно: от обучения умению анализировать средства художественной выразительности в иллюстрациях художников, других произведениях изобразительного искусства, рассказывая о них, следует переходить к формированию умений применять эти средства в практической работе при создании изобразительных, дизайнерских и декоративных работ. Проявление того или иного средства художественной выразительности следует проследить со школьниками на многих примерах с тем, чтобы избежать простого копирования увиденного у художников. Надо добиваться осознания учащимися средств художественной выразительности. В соответствии с программными требованиями для каждого класса (на многочисленных примерах произведений изобразительного искусства) рекомендуется рассмотреть следующие средства художественной выразительности: образная выразительность произведения, формат, рациональное размещение изображения на плоскости в пределах формата, способы передачи формы предметов, выделение композиционного центра, главное и второстепенное в ком позиции, симметрия и асимметрия в композиции, уравновешивание частей композиции, ритм в композиции, способы передачи пространства, точка зрения в композиции, композиция и материал, светотень и цвет в композиции, композиционная целостность. В практической работе рекомендуется использовать метод «вариантности впечатления» — показать как названное средство художественной выразительности связано с тем или иным художественным образом. Это способствует правильному пониманию детьми выразительных возможностей каждого средства.

Целенаправленное, систематизированное использование искусствоведческих рассказов или бесед активизирует внимание ребенка, работу мысли, эмоциональную и эстетическую отзывчивость, фантазию, творчество. В начале каждого урока изобразительного искусства рекомендуется проводить небольшую эмоциональную беседу, сообщая о необходимых для предстоящей работы знаниях. В то же время беседа настраивает школьников на предстоящую работу: художественно-образное слово помогает создавать яркие образы, которые затем обогащаются в результате активизации мышления, творческого воображения и воплощаются в учебно-творческих работах (изобразительных, дизайнерских и декоративных).

Это воздействие художественно-образного слова следует использовать и в процессе самостоятельной работы младших школьников. Учитель, чтобы обратить внимание на отдельные, недостающие в рисунках детей детали, может прочитать отрывки из специально подобранных литературных произведений.

Этот прием помогает закрепить представления об изображаемых героях и событиях, усиливает образную выразительность рисунков. Беседы на уроках изобразительного искусства, как правило, сопровождаются демонстрацией разнообразных наглядных материалов (репродукций, открыток, иллюстраций и др.).

Целенаправленный отбор произведений изобразительного искусства для изучения школьниками определяется следующими принципами:

• художественно-эстетическая ценность произведений изобразительного искусства;

• многообразие видов и жанров изобразительного искусства, традиционность видов народного творчества, технологий художественной обработки материалов в народном искусстве;

• единство эстетического восприятия и художественной практики школьников.

В соответствии с учебными задачами для каждого класса, учителю предоставляется право выбора произведений изобразительного искусства, которые будут использоваться для бесед на уроке. На занятиях важным является не историческая последовательность произведений изобразительного искусства, а подбор примеров, которые позволят рассмотреть основные правила, приемы и средства композиции, особенности колористического решения картины. Желательно при этом ориентироваться на лучшие произведения русского и зарубежного искусства разных периодов. Приобретенные художественные знания, умения и навыки помогают учащимся самостоятельно ориентироваться в мире художественной культуры, в социокультурной среде.

Важным условием развития художественного творчества учащихся на уроках изобразительного искусства является использование педагогами технических средств обучения, особенно видео- и аудиоаппаратуры, и специальных наглядных пособий. Велика роль принципа наглядности в обучении на уроках изобразительного искусства. Наглядность повышается при активной мыслительной деятельности учащихся, особенно когда происходит «движение» мысли от конкретного к абстрактному или, наоборот, от абстрактного к конкретному.

Повышению эффективности учебного процесса помогает разнообразное применение самостоятельно изготовленных учебных таблиц, а также учебные пособия, изданные по изобразительному искусству, репродукций и открыток с изображением произведений известных художников. Учителя сами делают наглядные пособия, отражающие способы передачи пространства и движения в рисунке, закономерности построения объектов, таблицы, раскрывающие методическую последовательность выполнения изобразительных, дизайнерских и декоративных работ. В целях активизации мыслительной деятельности учащихся можно использовать на уроках карточки-упражнения, карточки-задания. Большая роль в раскрытии средств художественно-образной выразительности принадлежит иллюстрациям к детским книгам, выполненным известными художниками.

Трудно переоценить эмоциональное воздействие видеообразов на развитие художественного творчества учащихся. Систематическая реализация принципа наглядности на уроках изобразительного искусства тесно связана с рисованием натуры, поскольку ее объекты часто сами выступают на этих уроках как наглядные пособия.

В младших классах для активизации наблюдений рекомендуется такой игровой прием — «фотографирование» детьми тех или иных объектов действительности через самодельные фотоаппараты и затем «проявление снимков» в виде рисунков.

Отсутствие целенаправленной системной работы по подготовке детей к изобразительной деятельности снижает их уровень художественно-творческой активности, ведет к ошибкам в изображении. Обычно это связано с тем, что дети недостаточно хорошо представляют себе объекты композиции, эпоху, быт, костюмы, архитектуру, пейзаж и другие детали. Поэтому перед выполнением заданий необходимо знакомить детей с подобными объектами и явлениями, можно организовать посещение музея декоративно-прикладного искусства, познакомить школьников с предметами искусства, народного быта. Это будет не только одним из этапов подготовки учащихся к выполнению задания, но и средством эстетического, патриотического воспитания, знакомство с историей родного народа расширит кругозор детей.

На все этапы занятия, по возможности, следует вводить творческие, импровизированные и проблемные задачи. Одно из главных требований — предоставление детям возможно большей педагогически целесообразной самостоятельности, что не исключает оказания им, по мере необходимости, педагогической помощи. В начальных классах, особенно в первом, учитель, предлагая тот или иной сюжет, во многих случаях может обратить внимание школьников на главное, что обязательно и в первую очередь нужно изобразить, может показать на листе примерное расположение объектов композиции.

Эта помощь естественна и необходима и не приводит к пассивности малышей в изобразительном творчестве. От ограничений в выборе темы и сюжета ученик постепенно подводится к их самостоятельному выбору.

Наряду с оказанием такой педагогически целесообразной помощи необходимо стремиться к созданию на уроках изобразительного искусства условий, которые помогут детям правильно решить ту или иную практическую задачу. Например, чтобы избежать сильного нажима на карандаш, учащимся можно предложить порисовать хрупкими мелками. Полученный навык потом будет использован при работе карандашом. Одним из приемов, позволяющих избежать фризового построения композиции, когда небо изображается узкой полоской вверху листа, а земля также полосой — внизу листа, является введение цветного фона.

Особая разновидность учебных задач — задачи на импровизацию, это — высшая степень проявления творчества. От копирования лучших образцов произведений живописи, графики, народного и декоративно-прикладного искусства, дизайна учащиеся постепенно подводятся к созданию собственных вариаций и импровизаций.

Включение в содержание занятий изобразительным искусством проблемного изложения, использование проблемных ситуаций, проблемного метода обучения создает очень хорошие условия для развития творчества. В соответствии с возможными подходами к проблемному обучению, изложенными в начале этой главы, рекомендуется шире использовать прежде всего такую простейшую форму решения проблемных задач, как постановка перед школьниками вопросов. Рассматривая разнообразные формы проблемных задач, следует отметить группу задач, развивающую у школьников видение новых функций уже знакомых объектов, например превратить отпечаток ладошки в какие-нибудь образы, можно рисовать не ворсом кисти, а ее черенком. Другие проблемные задачи могут быть направлены на формирование у учащихся умения комбинировать ранее известные способы решения проблемы и находить свой, новый способ. Эти задачи могут быть решены, например, в процессе выполнения заданий по конструированию архитектурных построек, животных, автомобилей, машин и других объектов на основе цилиндра, конуса, куба из «бросовых» материалов (различных упаковок, банок, крышек, веревок и т. п.). К наиболее сложным проблемным задачам относятся задачи, направленные на формирование умения находить оригинальное композиционное решение. На занятиях изобразительным искусством поиск оригинального композиционного решения рисунка, выразительности образа, способов передачи движения в рисунке и т.п. всегда выступает для учащихся проблемной задачей.

Еще одним важным условием развития художественного творчества детей является разнообразие применяемых при изобразительной, декоративной, дизайнерской деятельности художественных материалов и техник. Учащимся для выполнения заданий предлагают такие материалы, как карандаш, акварель или гуашь, цветные мелки, уголь, черная тушь, цветная или тонированная бумага различных размеров и др. В каждом конкретном случае выбор художественного материала обусловлен конкретной задачей.

В 1 — 2 классах учитель обычно сам предлагает детям тот или иной художественный материал. По мере взросления и накопления опыта, формирования навыков изобразительной грамоты, к выбору материала все более привлекаются сами учащиеся. Соответствующие вопросы побуждают сделать правильный выбор. Учитель при этом оказывает тактичную помощь. Постепенно школьники овладевают умением самостоятельно выбирать наиболее подходящий для воплощения замысла художественный материал. Такая тактика педагогов обусловлена тем, что введение новых художественных материалов и техник, как известно, активизирует процесс художественного творчества школьников. В то же время нельзя не учитывать, что чрезмерный интерес к новым материалам может увлечь школьника их различными эффектами в ущерб грамотному изображению. Поэтому на уроках изобразительного искусства необходимо стремиться к тому, чтобы учащиеся постепенно и в системе овладевали различными материалами, рекомендованными программой.

В начальных классах дети, как правило, предпочитают цветной материал черно-белому, очень любят фломастеры, работать же красками дети иногда опасаются, поскольку плохо владеют живописной техникой. Вместе с тем при правильном педагогическом руководстве учащиеся младших классов успешно осваивают разнообразные графические и живописные техники, начальные основы конструирования и художественной обработки различных материалов. Например, занятия монотипией одинаково интересны как младшим, так и старшим. Очень любят дети рисовать тушью — пером или кистью.

В 3 — 4 классах учащихся привлекают художественные материалы и техники, требующие специального оснащения (гравюра на картоне, гратография — процарапывание по восковому слою и др.), они в равной мере выбирают и цветной, и графический материал.

Незнание школьниками правил работы красками, правил их смешивания, слабое владение различными изобразительными техниками часто приводят к ошибкам в рисунках. Использование разнообразных художественных материалов, применение смешанных техник (акварель с белилами, процарапывание по восковому слою и подцветка акварелью, рисунок тушью пером и акварель, сочетание сангины и угля и др.) не только позволяет учащимся добиваться большой образной выразительности, но и содействует развитию художественного творчества.

Важно помнить и о смене видов изобразительной деятельности в течение учебного года (графика, живопись, лепка, конструирование, декоративная работа и др.), именно чередование этих видов позволяет избежать потери интереса к изобразительной деятельности, сохраняет эффект новизны и в то же время дает возможность систематически работать над овладением художественными материалами и техниками.

Сочетание на уроках изобразительного искусства коллективных и индивидуальных форм работы — важное условие развития творчества. Оно может осуществляться по-разному, в зависимости от темы урока и педагогических задач.

В коллективной изобразительной деятельности дети самостоятельно распределяют обязанности, осуществляют коллективный контроль и самоконтроль, стремятся к согласованным действиям, у них появляется дополнительная энергия, они легче преодолевают трудности и решают сложные творческие задачи, рождается коллективная инициатива и соревнование.

Вместе с тем при всем большом значении использования коллективных форм работы в их применении необходимо соблюдение педагогической меры. Если коллективное рисование организуется слишком часто, оно теряет для детей элемент новизны и привлекательности, к тому же затрудняется процесс усвоения школьниками новых знаний и умений.

При характеристике коллективной деятельности нам хотелось бы обратить внимание на ее воспитательную ценность: работы, выполненные коллективно, могут быть использованы для оформления класса, школы. В этом случае художественное творчество приобретает общественно полезную направленность, которая оказывает положительное влияние на нравственный облик ребенка. Различные попытки возможных объединений учащихся в группы вызваны стремлением преодолеть несоответствие между фронтальной работой учителя с коллективом и осуществлением индивидуального подхода к каждому ученику.

Промежуточной формой воспитательного воздействия можно считать дифференцированный подход — целенаправленное воспитательное воздействие на группы учащихся, объединенных по исходным признакам. При этом педагог пользуется набором средств, наиболее эффективных для каждой группы в определенный воспитательный момент, это позволяет активнее воздействовать и на каждого ученика.

В процессе выполнения проекта учитель по необходимости помогает и контролирует ход деятельности учащихся. Если проект долгосрочный, то в нем целесообразно выделять промежуточные этапы, каждый из которых может заканчиваться ярким, запоминающимся мероприятием, которое создает у детей позитивный эмоциональный настрой для дальнейшей творческой работы над проектом. Удачные находки во время работы над проектом желательно сделать достоянием всего класса. Например, при подготовке кукольного спектакля в качестве такого промежуточного этапа может выступать создание кукол. Органичным окончанием этого этапа станет презентация сделанных кукол-персонажей. Это можно сделать на уроке или во время классного часа, где дети показывают и рассказывают о своих достижениях, что может повысить их интерес и привлечь других к работе над проектом. В процессе работы над проектами учащиеся готовят мини-доклады, пишут сочинения, оформляют стенды, фотоальбомы, выставки.

После завершения работы над проектом организуется их презентация. Дети представляют результаты своей деятельности по выбранной теме, рассказывают о своей работе, показывают то, что у них получилось. Обязательно нужно похвалить детей за достижения. Хорошо, если на представлении результатов проекта будут присутствовать не только другие дети, но и родители.

Систематическое развитие педагогически целесообразных взаимосвязей между разделами учебного предмета «Изобразительное искусство», между этой и другими дисциплинами, интегрированное обучение искусству в школе — одно из необходимых условий развития художественного творчества школьников. Обеспечение систематических взаимосвязей между разделами учебного предмета «Изобразительное искусство», различными видами художественных работ имеет существенное значение для эффективности обучения изобразительному искусству. Эти взаимосвязи разработаны и опубликованы в наших программах и пособиях по изобразительному искусству.

Развитие художественно-творческой активности школьников на уроках изобразительного искусства предполагает прежде всего создание на каждом из этих уроков педагогических условий, необходимых для ее проявления, и затем последовательную — от урока к уроку — перестройку этих условий с целью обеспечения постепенного нарастания требований к учащимся, к проявляемой ими активности, к уровню их творческих работ.

Успешное обучение школьников ИЗО на основе последовательного решения этой дидактической задачи предполагает обеспечение в процессе преподавания тех общепедагогических условий, которые необходимы для интенсивного развития художественного творчества в процессе изобразительной, конструктивной и декоративной деятельности. Эти общепедагогические условия представляют собой не что иное, как реализацию принципов общей дидактики на уроках изобразительного искусства.

Вопросы для закрепления:

1. Какие цели и задачи обучения изобразительному искусству вы знаете?
2. Какие виды занятий по изобразительному искусству вам знакомы?

Лекция № 32 Преемственность образовательных программ дошкольного и начального общего образования по изобразительному искусству

План:

1. Цели, задачи, содержание программ дошкольного образования по изобразительному искусству. Взаимосвязь с программами начального общего образования.
2. Цель, задачи и структура, условия реализации программ, результаты их освоения обучающимися.

О преемственности уровней дошкольного и начального общего образования говорится в задачах обоих Стандартов. В Федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС) начального общего и дошкольного образования говорится о преемственности в разделе «Задачи Стандарта». Условием реализации принципа преемственности двух уровней в ФГОС начального общего образования провозглашается «системно-деятельностный» подход как механизм достижения цели и основного результата образования — развития личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира» .

В ФГОС дошкольного образования понятие «преемственность» также упоминается в связи с проблемой формирования у дошкольников предпосылок учебной деятельности. При этом данный документ не содержит определения понятия «предпосылки учебной деятельности», не указываются направления, пути и механизмы реализации преемственности.

Отсутствие описания в Стандартах механизмов и подходов к обеспечению принципа преемственности уровней образования не позволяет увидеть конкретные направления его реализации.

При этом в ФГОС дошкольного образования упоминание о преемственности — это больше декларация данного принципа («образовательные программы должны быть преемственными»), а в ФГОС начального общего образования — в большей мере констатация («системно-деятельностный подход обеспечивает преемственность») .

Поскольку идея преемственности дошкольного и начального общего образования в Стандартах рассматривается (упоминается) в связи с понятиями «целевые ориентиры дошкольного образования» (ЦО ДО), «предпосылки учебной деятельности» (ПУД) и «результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования», рассмотрим взаимосвязь этих понятий.

Как отмечалось выше, в ФГОС дошкольного образования нет определения понятия «предпосылки учебной деятельности» и перечня характеристик ребенка, которые могут быть отнесены к ПУД.

В этой связи мы будем руководствоваться одним из подходов, в соответствии с которым к предпосылкам учебной деятельности относят:

- сформированность позиции субъекта детских видов деятельности (Б. Г. Ананьев, А. И. Сорокина);

- овладение детьми общими способами действий, обобщенными учебными умениями, важнейшим из которых является умение выделять в предложенном задании учебную задачу и воспринимать ее как самостоятельную цель деятельности (А. П. Усова);

- переориентации сознания детей с конечного результата на способы его достижения (Н. Н. Поддьяков);

- умение работать по инструкции;

- способность самостоятельно находить способы решения практических и познавательных задач;

- контроль за способом выполнения своих действий и их оценка (Д. Б. Эльконин);

- сформированность личностного (мотивационного) компонента деятельности (Л. А. Венгер, А. К. Маркова);

- произвольность, управляемость поведения.

В ФГОС дошкольного образования не определяется, как предпосылки учебной деятельности коррелируют с целевыми ориентирами — социально-нормативными возрастными характеристиками возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. В Стандарте лишь отмечается: «При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования».

Чтобы ответить на вопрос о сути взаимосвязи понятий «целевые ориентиры дошкольного образования» и «предпосылки учебной деятельности», рассмотрим подробнее вопрос о формировании предпосылок учебной деятельности у дошкольников.

Цель учебной деятельности — познание детьми окружающего, то есть овладение системой знаний, навыков и умений, компетенций. Если этот процесс организован грамотно, у ребенка развиваются способности, формируются определенный тип мышления, черты характера и личностные качества.

Л. С. Выготский подчеркивал: «Личность развивается в деятельности». Но важным моментом, который нередко не принимают во внимание педагоги, является то, что не всякая деятельность развивает, является условием развития личности. Формальное, насильственное исполнение деятельности детьми (увы, характерное для наших детских садов) не обогащает личность. В. В. Сериков отмечает: «Образование, ориентированное на развитие личности, достигает своих целей в такой степени, в какой создает ситуацию востребованности личности, ее сил саморазвития».

Говоря о проблеме формирования предпосылок учебной деятельности, необходимо отметить, что развитие любой деятельности — «это прежде всего процесс формирования субъекта этой деятельности, это проблема развития личности как субъекта этой деятельности».

Очевидно, что позиция субъекта учебной деятельности не может складываться одномоментно при поступлении ребенка в школу. Она формируется на протяжении всей жизни человека.

Задолго до школы, в недрах ведущих для дошкольников видов деятельности зарождаются важные стороны личности, которые лягут в основу такой ее комплексной характеристики, как позиция субъекта учебной деятельности.

Субъект и субъектность появляются, проявляются и развиваются в деятельности, в активности.

Поскольку, как отмечалось выше, не всякая деятельность развивает, определяющее значение имеет то, как осуществляется деятельность, сохранена ли ребенком в организуемой или поддерживаемой взрослым детской деятельности позиция субъекта. Именно от этого во многом зависит интерес дошкольника к деятельности, ее развивающий эффект.

Необходимый атрибут субъекта деятельности — наличие определенной цели. Любая совместная деятельность предполагает наличие единой или коррелирующих целей взаимодействующих сторон. Именно отношение к целевым основам деятельности и мотивам ребенка является основанием коренных различий моделей педагогического взаимодействия.

Сегодня активно ведется поиск путей реализации идеи активности личности в образовательном процессе.

Можно выделить и другие условия эффективности данного направления работы педагога, семейного воспитания. Среди них — погружение ребенка в необычные условия, создание обучающих проблемных ситуаций. В таких условиях происходит выход человека «за его собственные пределы», легко обнаруживаются и развиваются субъектные проявления.

Важнейшее условие поддержания процесса становления субъектности ребенка — диалогизация взаимодействия субъектов педагогического процесса, поскольку, по словам М. М. Бахтина, человек может быть понят только в диалоге и через диалог. Только понимая ребенка, взрослый сможет «не воспитывать, не преподавать, но актуализировать, стимулировать тенденцию ребенка к росту…».

Еще одним важным условием, обеспечивающим развитие субъектности, является построение субъект-субъектных отношений между участниками педагогического процесса.

Как отмечалось выше, формирование позиции субъекта детских видов деятельности невозможно, если личность ребенка подавляется, если ему навязывают что-либо.

Традиционное для нашей системы образования игнорирование интересов и потребностей детей приводит к тому, что ребенок не становится субъектом управления своим поведением (С. М. Ковалев) и в дальнейшем демонстрирует личностную незрелость, низкую адаптивность, неспособность к саморазвитию.

Как известно, ребенок получает знания и умения в разных видах деятельности. Отличие учебной деятельности состоит в том, что она позволяет усваивать систему теоретических понятий как форму общественного опыта [9]. Это предполагает осознанное выявление ребенком способа действий.

Таким образом, базовой предпосылкой учебной деятельности является «овладение детьми общими способами действий, т. е. такими способами, которые позволяют решать ряд практических или познавательных задач, выделять новые связи и отношения».

Учебная мотивация — один из видов мотивации, соответствующий деятельности учения.

Она определяет направление и способы реализации различных форм учебной деятельности, включает эмоционально-волевую сферу.

Учебная мотивация «выступает в качестве значимой многофакторной детерминации, обусловливающей специфику учебной ситуации в каждый временной интервал».

Учебная мотивация — это система, включающая:

- познавательные потребности, цели, интересы, стремления, идеалы;

- мотивационные установки, которые придают ей активный и направленный характер, входят в структуру и определяют ее содержательно-смысловые особенности.

Важной предпосылкой включения в учебную деятельность, условием успешности учения является развитие произвольности, управляемости поведения.

Произвольность внешнего, двигательного поведения определяет способность ребенка соблюдать школьный режим, организованно вести себя на уроках. Способность осуществлять волевое усилие необходима для осуществления целенаправленной деятельности в случаях, когда материал не представляет для ребенка непосредственного интереса. Поскольку в силу различных обстоятельств объективного и субъективного характера у современных школьных новобранцев произвольность развита недостаточно, учителю необходимо всерьез позаботиться о том, чтобы мотивировать, заинтересовать детей.

Таким образом, успешность работы по формированию предпосылок учебной деятельности зависит от целого ряда факторов.

Важнейшей составляющей успешной учебной деятельности является умение понимать суть учебной задачи и решать ее. Отличие учебных задач от практических состоит в том, что основная цель деятельности детей заключается в «усвоении общих способов выделения свойств предметов или явлений» и «в решении определенного класса конкретно-практических задач. Именно обращение от результатов деятельности к способам может быть выделено как основная характеристика полноценной учебной деятельности».

Д. Б. Эльконин отмечал, что не всякая учебная задача может стать центральным звеном учебной деятельности, а лишь такая задача, которая содержит в себе учебную проблему. Поэтому решение задач формирования предпосылок учебной деятельности, обеспечение готовности детей к школьному обучению требуют от педагога владения технологиями проблемного обучения, позволяющими конструировать различные формы организации детских видов деятельности.

Можно сказать, что путь к решению задач формирования у дошкольников предпосылок учебной деятельности лежит через отказ детских садов от массово-репродуктивной организации педагогического процесса, через переориентацию с объяснительно-иллюстративных (информационно-рецептивных) методов на методы проблемного изложения, частично поисковый (эвристический) и исследовательский методы.

Эффективным с точки зрения решения рассматриваемой проблемы является отказ педагога от постановки перед детьми отдельных заданий, предполагающих исполнительскую позицию ребенка при руководящей, довлеющей роли взрослого, нередко действующего, по словам М. Монтессори, не вместе с ребенком, а вместо него.

Комплексные программы дошкольного образования

Программа «Истоки». В данной программе целостно определены содержание и характер современного педагогического процесса, направленного на развитие базиса личностной культуры ребенка дошкольного возраста. Она реализует важнейший принцип гуманистической педагогики - диалога взрослого и ребенка, детей между собой, педагогов друг с другом, педагога с родителями. Программа "Истоки" отражает непреходящее значение дошкольного детства как исключительно важного, базового периода для последующего развития человека. Основу программы составляют концепция психологического возраста как этапа развития ребенка, имеющего свою структуру и динамику, а также научное положение А.В.Запорожца об амплификации (обогащении) детского развития, взаимосвязи всех его сторон.

Основная цель программы - формирование разносторонне развитой личности в возрасте от рождения до 7 лет, ее универсальных, в том числе творческих, способностей до уровня, соответствующего возрастным возможностям ребенка; обеспечение для каждого ребенка равного старта развития; сохранение и укрепление здоровья.

В соответствии с этим подходом в программе выделены следующие возрастные этапы : раннее детство - младенчество (до одного года); ранний возраст (от одного года до трех лет); дошкольное детство: младший дошкольный возраст (от трех до пяти лет) и старший (от пяти до семи лет). Такая возрастная периодизация, по мнению авторов, позволяет видеть как наиболее общие тенденции, так и индивидуальную перспективу развития каждого ребенка.

Программа строится в соответствии с дидактическими принципами воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста. Для каждого возрастного этапа в программе выделены четыре ведущие линии развития: социальное, познавательное, эстетическое и физическое; раскрываются особенности развития этих линий в младенческом, раннем, младшем и старшем дошкольном возрасте; задается иерархия основных видов деятельности (общение, предметная деятельность, игра). Игровой деятельности как основной в развитии личности ребенка дошкольного возраста в программе отводится особое место. Игра пронизывает все структурные компоненты программы и ее содержание в целом.

В программе выделены новые, самостоятельные разделы: "Здоровье", "Речь и речевое развитие", "Мир, в котором мы живем", "Природа и ребенок", "Культура быта" и другие, которые ее существенно дополняют и обогащают.

В программе "Истоки" выделено базовое и вариативное содержание образования.

В базовую часть наряду с задачами по каждому направлению развития ребенка включены: характеристика возрастных возможностей детей; общие показатели развития;базисные характеристики личности; рекомендации по организации жизни детей в дошкольном учреждении, созданию предметно-развивающей среды, сотрудничеству детского сада с семьей, работе психологов в ДОУ.

Вариативные подходы к реализации Программы раскрыты в разделе "Содержание и условия педагогической работы". Они предусматривают возможность корректировки содержания педагогического процесса с учетом конкретных условий работы детского сада.

В приложении к программе даны факультативные разделы: "Обучение второму языку", "Компьютер в дошкольном учреждении", "Живой мир природы в городе и ребенок", которые предназначены для ДОУ, работающих в этих направлениях.

Программа «Радуга». Работа по программе «Радуга» ведется по заказу Министерства образования России с 1989 г . Авторы программы (Т.Н. Доронова, В.В. Гербова, Т.И. Гризик и др.) назвали ее «Радуга», сравнивая с семью цветами радуги. Семь основ — семь видов деятельности в работе с детьми: физическая культура; игра; изобразительная деятельность и ручной труд (на основе знакомства с народным декоративно-прикладным искусством); конструирование; занятие музыкой и танцами; занятия по развитию речи и ознакомление с окружающим миром; математика.

Вся программа подчинена работе по созданию традиций, которые позволяют сделать жизнь ребенка радостной и содержательной, помогают избавиться от накопившегося напряжения, успокоить малыша.

В процессе становления личности особое значение приобретает воспитание уважения к личной собственности и содержательного и позитивного отношения ребенка к окружающему миру, другим людям, себе.

Программа «Развитие». Программа разрабатывалась научным коллективом под руководством известного отечественного психолога, доктора психологических наук, профессора Л.А.Венгера.

В основу программы легли идея А.В. Запорожца о самоценности дошкольного периода развития и концепция Л.А.Венгера о развитии способностей.

Программа требует установления основанных на личностно ориентированной модели воспитания и обучения. Программа составлена для каждого возраста и содержит объяснительную записку и детальную характеристику работы с детьми.

Цели: развитие у детей умственных и художественных способностей детей, а также развитие специфических дошкольных видов деятельности.

Кардинально изменены способы дошкольного обучения – перед детьми ставится система последовательно усложняющихся задач. Основной акцент программы сделан не на то, какой фактический материал дается детям, а на то, как он дается. При разработке программного материала первую очередь учитывалось, какие средства решения познавательных и творческих задач должны быть усвоены детьми, и на каком содержании эти средства могут быть усвоены наиболее эффективно.

В комплексе программы отсутствуют разделы «Развитие музыкальности» и «Физического развитие». Авторы рекомендуют программы: «Гармония», «Синтез» (К.В.Тарасова, Т.В.Нестерено); «Малыш» (В.А.Петрова) – музыкальное воспитание и развитие; рекомендации по организации физического воспитания в ДОУ Маханевой.

Программой предлагаются дополнительные разделы : «Художественное конструирование», «Выразительное движение», «Режиссерская игра».

Программно-методическое обеспечение: Программа «Развитие» (для каждой возрастной группы); планы занятий к программе «Развитие» (для каждой возрастной группы); «Дневник воспитателя: развитие детей дошкольного возраста»; «Педагогическая диагностика»; «Диагностика умственного развития детей старшего дошкольного возраста» (теоретический и практический материал); «Рекомендации по выявлению умственно одаренных детей 5-6 лет».

Программа «Детство». В 1995 году коллективом преподавателей кафедры дошкольной педагогики РГПУ им.А.И.Герцена (В.И. Логинова, Т.Н. Бабаева, Н.А. Ноткина и др.) была разработана программа «Детство».

Цель программы — обеспечение целостного развития личности ребенка в период дошкольного детства: интеллектуального, физического, эмоционально-нравственного, волевого, социально-личностного.

Введение ребенка в окружающий мир осуществляется путем его взаимодействия с различными сферами бытия и культуры. Обучение на занятиях направлено на систематизацию, углубление и обобщение личного опыта ребенка. Количество занятий! и их продолжительность не регламентированы. Педагогу предоставляется право самостоятельно определять необходимость их проведения, содержание, способ организации и место в режиме дня.

Содержание программы разделено на четыре блока: «Познание», «Гуманное отношение», «Созидание», «Здоровый образ жизни». Программа состоит из трех частей в соответствии с тремя ступенями дошкольного возраста — младший (третий и четвертый год жизни), средний (пятый год жизни) и старший дошкольный возраст (шестой и седьмой год жизни).

Программа, ориентированная на социально-личностное развитие ребенка, воспитание позитивного отношения к окружающему миру, включает новый важный раздел — «Отношение к самому себе».

В помощь воспитателям, работающим по этой программе, подготовлена специальная серия методической литературы : «Библиотека программы «Детство»; «План-программа образовательно-воспитательной работы в детском саду» (под общей редакцией З.А. Михайловой) сформулированы педагогические задачи по основным видам деятельности : природоведческой, математической, художественно-творческой, речевой, социально-нравственному воспитанию и физическому развитию. В кратком изложении представлены задачи и содержание воспитательно-образовательного процесса в детском саду. Авторы предполагают творческое отношение воспитателя к планированию своей работы.

Программа «Красота - радость - творчество» (Авторы: Т. С. Комарова и др.).

Цель: духовное, интеллектуальное и сенсорное развитие детей в дошкольном детстве. Программа эстетического воспитания и развития художественно-творческих способностей строится на принципах народности и комплексного использования видов искусств (музыкального, изобразительного, театрального, литературы и архитектуры).

Цели в этих программах общие, задачи похожи, а вот концептуальные подходы и содержание разное, следовательно, и результат получается не одинаковый.

В ходе практической работы было замечено, что порой навязанный детям тематизм не помогает, а мешает им учиться. Они забывают к концу четверти ее основную тему, устают заниматься одним и тем же, хотят смены видов деятельности или вынуждены выполнять весьма сложные задания, не соответствующие их возрастным особенностям. Например, тема «Музеи искусства» в 3 кл. программа № 2 вынуждает учащихся сразу на первом уроке нарисовать красками интерьер какого-нибудь музея с учетом перспективного сокращения стен, пола и потолка и размещением картин, скульптур и зрителей. Если учесть, что в беседе учителю рекомендуется рассказать о всех самых известных в нашей стране музеях, то можно предположить, что на практическую работу у детей останется не более 10-20 мин. Нам представляется, что им весьма сложно будет на должном художественном уровне справиться с этим заданием. А на следующем уроке опять музей, и на следующем тоже и так до конца четверти. А почему бы не посвятить теме «Музей» один урок в четверть? Нельзя, развалится тематический принцип программы. Вот и вынуждены бедные дети изображать или лепить увиденный мемориал воинской славы, так как приближается День Победы, и авторы помимо музеев должны отразить календарные праздники.

Считаем, что наиболее продуктивно проходят взаимосвязанные блоки уроков (3—4) на одну тему, но разные по видам творчества.

В программе №1 со временем раздел «Рисования с натуры» был заменен на «Рисунок» и «Живопись», при этом сохранился раздел «Тематическое рисование», в котором в практических заданиях так же выполняется рисунок и живопись. Можно понять, откуда взялось это «изменение»: из профессиональной художественной школы, где эти членения в форме «Рисунка», «Живописи», «Композиции», «Истории искусств» всегда существовали. Однако в общеобразовательной школе не только возможности (1 час в неделю — против более 10—20 часов), но и задачи-то совсем иные. Понятно стремление авторов сделать программу, более современной, но провозгласить в целях то, что восприятие произведений искусства должно осуществляться в единстве с практической деятельность, не значит действительно достигнуть этого. Вероятно, эта формулировка возникла в программе №1 под влиянием программы №2. Пути достижения этой цели в программах разные.

Б.М. Неменский в книге «Мудрость красоты» (1987 г.) предложил сравнить взаимоотношения программ более наглядно, упростив их и, естественно, несколько примитивизировав — до ответа на три основных вопроса искусства: «что?», «как?» и «зачем?». В изобразительном искусстве всегда что-то изображено — предметы, люди, явления природы, общественные события, они как-то изоб­ражены — иначе не было бы реального изображения, и зачем-то изображены, т.е. у художника (а через него у общества) были какие-то определенные цели: например, выразить восторг перед изображенным, или наоборот, и т. д. Какой из этих вопросов сде­лали ведущим в программе ее авторы?

Примеры художественно-образных тем: «Выражение намерений человека через конструкцию и декор» и «Образ человека и его характер» (2 кл.), «Образ художественной культуры Японии» и «Образ художественной культуры средневековой Западной Европы» (4 кл.) и т.п. Однако таких тем немного. Большинство же тем уроков формулируется как «Гуашь, три основных цвета», «Бумага, ножницы, клей», «Линия как средство выражения. Ритм линий» и т.п. Это значит, что основным для авторов является вопрос, как освоить художественные материалы и средства выразительности, что при этом изображать, украшать или строить становится не так важно. В тоже время ряд тем конкретно называет объекты изучения: «В музеях хранятся портреты», «Мемориалы воинской славы», «Афиша», «Витрины на улицах», «Ажурные ограды» и др. При этом, по названию темы не понятно, какая предполагается практическая работа, что нужно для освоения изобразительных умений и навыков и зачем все это делать, ради освоения каких идей?

Затем был сделан еще один позитивный шаг, прежний раздел «Беседы об искусстве» был превращен в раздел «Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас», тем самым было расширено представление о связи искусства с действительностью. Понятно стремление авторов сделать программу №1 более современной. Считаем, что это желание возникло во многом под влиянием программы №2. В ней восприятие искусства и действительности находится в не­отрывном единстве с практической деятельностью. И это ее важнейшее отличие: именно данный момент способствует формированию целостности осознания художественного явления— будь то вид, жанр искусства, элементы его языка или проявления в жизни. При таком объединении занятий открываются возмож­ности направить весь процесс познания ученика на по­нимание явлений искусства в полном единстве теории и практики.Эта возможность скорее всего является серьезным преимуществом данной программы. В очередной редакции программы №1 также провозглашается, что в нее на равных правах входят эстетическое восприятие действительности и искусства и практическая художественная деятельность учащихся. Однако, провозгласить это – еще не значит достигнуть, так как авторы программ шли к этому разными путями.

Успешность обучения ИЗО проверяется тем, достигнут ли уровень художественного развития ребенка, зафиксированный в программе и Госстандарте. Рассмотрим для примера требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу:

Знать/понимать

• основные жанры и виды произведений изобразительного искусства;

• известные центры народных художественных ремесел России;

• ведущие художественные музеи России;

Уметь

• различать основные и составные, теплые и холодные цвета;

• узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, называть их авторов;

• сравнивать различные виды и жанры изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-прикладного искусства);

• использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель, бумага);

• применять основные средства художественной выразительности в рисунке и живописи (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и конструктивных работах, иллюстрациях к произведениям литературы и музыки;

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

• самостоятельной творческой деятельности:

• обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства;

• оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.

Контрольные вопросы:

1. Какие программы и УМК дошкольного и начального образования вам известно?
2. Каковы их цели и задачи?
3. В чем их взаимосвязь?

Лекция № 34 Содержание занятий по изобразительному искусству. Виды занятий: рисование с натуры, тематическое рисование, декоративное рисование.

План:

1. Виды рисования.
2. Содержание занятий по изобразительному искусству.

Следует подчеркнуть, что детское рисование, включая в себя познавательный, исполнительский, эмоционально-выразительный компоненты, отражает различные сферы личности детей. Его характер динамичен и подвержен ка­чественным изменениям, которые могут привести к положитель­ным результатам при условии квалифицированного обучения и воспитания.

Уроки рисования бывают : рисование с натуры, рисование тематическое, рисование декоративное.

Но сначала ознакомимся с видами рисования

Виды рисования можно выделить на основании нескольких критериев:

1. По содержанию рисунков.

Реалистичное рисование Ребенок пытается отобразить объективную картину мира путем правдоподобного изображения ее объектов и явлений с присущими им качествами и признаками. Реалистичные рисунки наиболее узнаваемы и по­нятны окружающим, поскольку в них присутствует элемент нату­рализма. Несмотря на то, что свой рисунок ребенок воспринима­ет как вполне реалистичный и для него он понятен и объективен, наибольшего реализма дети достигают только к старшему дошколь­ному возрасту. Это связано с тем, что ранее происходит накоп­ление познавательного и изобразительного опыта, который позво­ляет более точно передавать признаки, свойства и качества пред­метов, объектов. Данное положение не исключает вероятности

появления реалистичных рисунков у детей в возрасте до 5 лет. Они вполне могут быть у детей и 2-3 лет, но это возможно толь­ко при условии целенаправленного обучения основам изобрази­тельного искусства, начиная с раннего возраста.

Стилизованное рисование Ребенок создает обобщенный, лаконичный в плане цвета, формы и композиции об­раз, содержащий элемент декоративности. Стилизованное рисова­ние в целом характерно для детей дошкольного возраста. В разные возрастные периоды дети на доступном для себя уровне пытаются создать некий собирательный образ, в котором они отражают свои знания, представления, ощущения и наблюдения. В связи с этим рисунки становятся больше декоративными, чем реалистичными, в них искажаются цвет, форма для того, чтобы придать вырази­тельность образу, добиться целостности.

Абстрактное рисование Позволяет на основе беспредметного искусства создавать различные цветовые, тоновые композиции, отражающие прежде всего внутреннее состояние ре­бенка, его отношение ко всему, что его интересует, волнует. Аб­страктное рисование раньше всего появляется в изобразительной деятельности дошкольника, когда ребенок впервые берет изобра­зительный инструмент и получает первые каракули, которые хотя и беспредметны по форме, но содержательны по смыслу. Абстракт­ные изображения представляют собой мировосприятие ребенка, заключенное в определенную цветовую форму, раскрывающую его внутреннее состояние. Удивительно, что абстрактный рисунок од­новременно и легок, и сложен для дошкольника. Легок потому, что в раннем возрасте он наиболее доступен в изобразительном плане из-за отсутствия большого опыта. Но детям старшего дошкольно­го возраста сложно создавать абстракцию, поскольку в этот период дошкольникам тяжело трансформировать свой познавательный и изобразительный опыт в новую форму. Как правило, на обобщен­ную тему, к примеру «Добро», «Зло», «Прекрасное», «Безобразное», дети изображают конкретный, а не символический образ.

Каждый из рассмотренных видов рисования по-своему значим для общего творческого становления детей дошколького возраста, так как позволяет изучить явление с разных сторон, избегая изо­бразительной стереотипности, шаблонности и безликости.

2. По характеру рисунков.

Предметное рисование Изображение отдель­ных предметов. Необходимо отобразить свойства и признаки предмета, а также его внутренний характер, придав ему вырази­тельности.

Сюжетное рисование Придумывание и реа­лизация сюжета на определенную тему на плоскости. Важно не только разместить ряд объектов и предметов, соотносимых с об­щей темой, но и продумать общий колорит, композицию работы. Сюжетное рисование наиболее показательно для детей старшего возраста.

Декоративное рисование Создание на плоскости орнамента, узора или декоративной композиции по мотивам различных видов прикладного искусства.

Деление на предметное, сюжетное и декоративное рисование очень условно, поскольку каждый из данных видов рисования мо­жет содержать в себе элементы другого. Так, например, при изо­бражении вазы дети могут использовать орнамент для украшения ее поверхности, а в процессе создания декоративной композиции придумать какой-то сюжет.

3. По форме отображения образа.

По представлению. Изображение предметов, объектов, явле­ний окружающей жизни на основе воспоминаний, представлений, прошлых впечатлений о них. Ни зрительный ряд, ни натурная по­становка детям не предоставляются.

По замыслу. Создание выразительных образов, которые могут быть как реалистичными, так и фантазийными.

С натуры. Основная цель - формирование у детей умения на­блюдать и переносить на лист свое видение экспонируемого объ­екта.

4. По степени активности детей.

Сотворчество с педагогом. Совместное создание образа, ак­тивность ребенка зависит от его возраста и опыта.

Самостоятельное рисование. Когда ребенок создает свою ра­боту, не ориентируясь на педагогические эскизы и работы других детей.

Коллективное творчество. Создание общего рисунка. Здесь важны такт, умение договариваться, соотнести свое видение с за­мыслом других детей.

Для рисования педагог может предложить следующие *мате­риалы:* бумага для акварели, бумага глянцевая, картон, калька; краски гуашевые; краски акварельные; восковые мелки; пастель (восковая и мелковая); цветные и простые графитные карандаши; фломастеры; соус; сангина; уголь; соль, манка; мыло; парафиновая свечка.

Используемые *инструменты* и *оборудование:* мольберты или планшеты; палитры; стаканчики для воды; кисти синтетические (№№ 2, 5, 8), щетинные (плоские № 6 или № 8), малярии (круглые № 2, плоские № 1); поролоновые губки (круглые); трафареты; штампы, матрицы; зубные щетки; ватные диски (круглые и овальные), ватные палочки гофрированный картон.

Контрольные вопросы:

1. Оцените возможности рисования как вида продуктивной деятельности детей.

2. Сравните виды рисования с видами уроков.

Лекция № 35 Основы изобразительной грамоты: восприятие и изображение формы, свет и тень, пропорции и перспектива.

План:

1. Восприятие и изображение формы, свет и тень, пропорции и перспектива.
2. Методика рисования отдельных предметов.
3. Композиции, ее основные правила, приемы и средства.
4. Живопись – искусство цвета.
5. Основы цветоведения.

ВОСПРИЯТИЕ И ИЗОБРАЖЕНИЕ ФОРМЫ

Бесконечное разнообразие природных форм всегда служит источником вдохновения и творческих идей художника.

Нас поражает разнообразие форм окружающего мира: величественные очертания гор, громады многоэтажных зданий, обтекаемые формы самолетов и автомобилей, изящные очертания цветов, бабочек, птиц, пластика человеческого тела и др.

Мы стремимся отыскать сходство форм в окружающем нас мире. Облако, пятно краски, случайные линии или геометрические фигуры, произвольно собранные вместе, — все это может быть соотнесено с каким-нибудь образом, рожденным нашим воображением на основе запечатленных в памяти предметов. Любая форма вызывает ассоциации со сходными формами, наше сознание будет устанавливать с ними определенные соотношения и связи.

Выразительность формы очень важна при ее восприятии в повседневной жизни, но еще в большей мере она важна художнику. Для него выразительные, то есть экспрессивные, свойства являются средством общения. Они привлекают его внимание и определяют формы создаваемых им моделей.

Благодаря удивительной способности человеческого восприятия мы можем остановить мгновение, запечатлев в рисунке изменчивые формы предметов. Почему это возможно? Оказывается, в течение нашей жизни накапливаются представления о разнообразных формах, и порой глазу достаточно лишь намека, точки, пятна или неясного силуэта, чтобы узнать в них знакомые предметы.

Сложные формы обычно представляют собой комбинацию различных поверхностей (плоских, выпуклых и вогнутых). Поэтому их обычно называют комбинированными, имея в виду, что данный объект в своей основе представляет сумму геометрических тел. К таким объектам можно отнести, например, машину любого вида, животных и множество других объектов действительности. Не случайно художники, подчеркивая геометрическую форму объектов, так и говорят: «Этот предмет имеет кубическую форму, этот — цилиндрическую, а тот — шарообразную и т. п.».

Простые формы предметов можно классифицировать как граненые или круглые. Геометрические тела граненой формы — это кубы, призмы, пирамиды. Их поверхности образованы плоскими гранями. Геометрические тела круглой формы, или тела вращения, — это шар, цилиндр, конус. Для них характерны кривые поверхности — сферические или цилиндрические.

Геометрическая основа строения объектов в окружающем нас мире вовсе не означает, что при рисовании надо изображать геометрические формы. Проблема заключается в следующем: за внешними очертаниями предмета необходимо увидеть его конструкцию, а затем в рисунке построить форму предмета в виде упрощенных геометрических тел, фигур или плоскостей, усложняя ее до полного реалистического изображения.

Обучение искусству рисунка обычно начинается с изображения геометрических тел. Выявление сходства или отличия форм рисуемых предметов от геометрических фигур и тел, анализ строения формы предметов, их конструкции помогают лучше изобразить их особенности.

Применяемый в рисунке известный метод «сквозной» прорисовки позволяет лучше уяснить характерные отличия в строении формы, ее конструкции. С помощью воображения необходимо представить себе предметы как бы прозрачными и нарисовать даже невидимые части предмета.

СВЕТ И ТЕНЬ

Объемная форма предметов передается на рисунке не только построенными с учетом перспективных сокращений поверхностями, но и с помощью светотени.

Свет и тень (светотень) — очень важное средство изображения предметов действительности, их объема и положения в пространстве.

Светотенью художники научились пользоваться очень давно. С помощью этого средства в рисунке и живописи передавали форму, объем, фактуру предметов так убедительно, что они, казалось, оживали в произведениях. Свет помогает передать и окружающую среду. Например, выполненные на досках в технике восковой живописи файюмские портреты (I в. до н. э. — IV в. н. э.) обладают яркой жизненной образностью во многом благодаря светотени.

Художники и сейчас используют правила передачи светотени, открытые в средние века. Но работа над их совершенствованием и развитием продолжается.

В произведениях искусства можно увидеть естественное освещение (природное) солнца, луны и искусственное освещение (созданное человеком) от свечи, лампы, прожектора и других источников света. Например, художники А.Гримшоу («Вечер над Темзой»), Ж.Натур («Св. Иосиф-плотник»), Э.Дега («Репетиция балета») передали в своих картинах свет от разных источников.

Особый подход к освещению существует в театре, не случайно там работают художники по свету. Они создают поразительные световые эффекты, удивительный волшебный мир — «живопись» и «графику» светом.

Свет в спектакле не только делает видимыми действующие лица и обстановку, но и имеет очень важное колористическое и эмоционально-образное значение. Он может создавать атмосферу, воплощать контрасты, подчеркивать динамику действия. Световая «партитура» спектакля строится на основе его драматургии.

Положение источника света.

В творческой работе важно учитывать положение источника света.

Фронтальное освещение — источник света освещает объект прямо, так как находится перед ним. Такое освещение слабо выявляет детали.

Боковое освещение (слева или справа) хорошо выявляет форму, объем, фактуру объектов.

Контражурное освещение — источник света находится за объектом. Это очень эффектное и выразительное освещение, особенно если на картине изображены деревья, вода или снег. Однако в этих условиях предметы выглядят силуэтно и теряют свой объем.

В картине может быть один или несколько источников освещения. Например, на полотне «Плоды и свеча» художник И.Хрупкий мастерски передал свет из окна и от зажженной свечи, которая находится за предметами. Тени от предметов, освещенных свечой, падают в разные стороны от свечи, а длину теней определяют лучи, идущие от огня свечи.

Рисунок падающей тени зависит от формы предмета и наклона поверхности, на которую она ложится. Ее направление обусловлено расположением источника света. Легко догадаться, что если свет падает слева, то тень будет справа от предмета. Около него тень темнее, а с удалением она ослабевает.

Контрастное освещение, в основе которого лежит четкое разграничение света и тени, называется светотеневым. Предметы, полностью освещенные со всех сторон, выглядят плоскими. Освещение предметов вблизи окна или лампы будет значительно сильнее, чем вдали от них. С ослаблением света контраст между светом и тенью смягчается. Контраст светлого и темного тем больше, чем ближе источник света. Помните об этом при рисовании ближних и дальних предметов в натюрморте.

Светотень на предмете. Как известно, освещенность предметов зависит от угла падения лучей света на объект. Если они освещают поверхность под прямым углом, то образуется самое светлое место на предмете, условно мы называем его свет. Там, где лучи лишь скользят, образуется полутень. В местах, куда свет не проникает, — тень. На блестящих поверхностях отражается источник света и образуется самое яркое место — блик. А в тенях виден отсвет от освещенных плоскостей, находящихся рядом, — рефлекс.

Тень на самом предмете называется собственная, а тень, которую он отбрасывает, — падающая.

Свет, тень и полутень играют существенную роль для выявления формы предмета. Поэтому художник, рисуя живую модель или натюрморт, часто экспериментирует с источниками освещения.

Светотень в композиции. Характер освещенности зависит и от высоты солнца над горизонтом. Если оно находится высоко над головой, почти в зените, то предметы отбрасывают короткие тени. Форма и фактура выявляются слабо. С уменьшением угла падения

солнечных лучей тени от предметов увеличиваются, фактура проявляется лучше, подчеркивается рельефность формы.

При рассеянном освещении контраст между светом и тенью смягчается, освещенность на свету и в тенях выравнивается. Такое спокойное освещение называют светотональным. Оно дает возможность передать в рисунке большее количество полутонов. Существует множество различных состояний солнечного освещения, которые могут сильно изменить один и тот же пейзаж и даже повлиять на настроение зрителя. Пейзаж выглядит радостным при ярком солнце и грустным в серый день, в зависимости от времени суток один и тот же ландшафт воспринимается по-разному.

Знание этих закономерностей передачи света и тени поможет вам решить творческие задачи при изображении пейзажа или в тематической композиции.

ПРОПОРЦИИ

Существуют определенные пропорциональные отношения в построении фигуры человека, его окружения, при этом эмоциональное начало художественного творчества проверяется точной наукой. Выдающиеся мастера былых эпох всегда стремились проверить алгеброй гармонию.

 Когда мы знакомимся с историей изобразительного искусства, любуемся совершенными произведениями, например античной статуей или храмом, картинами Леонардо да Винчи, Рафаэля, Энгра, то нас поражает их удивительная гармония. Во многом она определяется таким эстетическим качеством, как пропорциональность целого и деталей. Слово пропорция в переводе с латыни обозначает «соотношение, соразмерность».

Сравнивая предметы, окружающие нас, по величине, высоте, ширине, объему, мы можем сказать, что одни длинные, а другие короткие, высокие и низкие, широкие и узкие, большие и маленькие и т. д. Как известно, устанавливая соотношение между предметами и между частями формы отдельного предмета, мы выясняем их пропорциональные характеристики.

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.

Соразмерность частей создает красоту формы. В основе определения пропорций лежит метод сравнения. Он очень важен для грамотного рисунка. В художественной практике существует известный метод определения пропорций, называемый визированием, — с помощью карандаша в вытянутой руке.

Однако никакие механические способы определения пропорций не могут

заменить развитого глазомера. Именно эту способность необходимо развивать тренировкой на занятиях изобразительным искусством.

Рисуя, нужно помнить, что обычно предметы изображают несколько меньше их натуральной величины. Поэтому необходимо придерживаться единого масштаба при определении пропорций всех объектов, составляющих композицию. Таким образом, выдержать пропорции в рисунке — значит найти соотношение величин всех ча¬стей предмета к целому в пределах выбранного формата листа. Поиск пропорций в изображении фигуры

человека является сложной задачей.

Обратимся к истории и посмотрим, как решали эту задачу художники разных эпох и разных культур.

В Древнем Египте для изображения человеческой фигуры был разработан специальный канон, то есть такая система пропорций человеческой фигуры, которая делила изображение на части и позволяла по части определить величину целого или другой части тела. Известно, что египтяне положили в основу деления фигуры 21 часть. Из них 19 равных частей приходились на саму фигуру, а 2 части — на изображение традиционного головного убора.

Египтяне пользовались и специальными сетками-таблицами, которые наносили на поверхность каменной плиты или стены для создания рельефа или росписи.

На сохранившихся и дошедших до нас памятниках можно видеть, как горизонтальные и вертикальные линии делят рисунок в определенных местах, что соответствует делению фигур на части. Были установлены также определенные размеры для изображения сидящих фигур и разных богов в соответствии с их иерархическим положением (одни должны быть выше, другие немного ниже). Детей изображали в соответствии с пропорциями взрослых, но значительно меньшими по размеру. Художнику необходимо было знать установленные каноном нормы, соблюдать их, пользуясь сеткой-таблицей. Единая система обучения и строгое следование выработанным нормам позволяли выполнять части одного произведения разным мастерам. При соединении частей в единую композицию они точно сходились, нарушения пропорций не было.

Вся история рисунка связана с поисками законов гармонии и красоты. В Древней Греции систему идеальных пропорций человеческой фигуры создал скульптор Поликлет в Y в. до н. э. Его теоретическое сочинение на эту тему называлось «Канон», а выражением этой системы на практике явилась его статуя «Дорифор», что означает копьеносец. Мастер изобразил атлета-юношу, победителя в соревнованиях по метанию копья, в момент, когда после одержанной победы он совершает круг почета по стадиону и его приветствуют восторженные зрители.

Открытие пропорций, как полагают, заслуга древневосточной математики, античная же традиция связывает его с именем выдающегося философа и математика Пифагора, жившего в VI в. до н. э. Универсальный принцип гармонии и красоты в пропорциях назвали золотое сечение, которое олицетворяло равновесие знания, чувств и силы. Золотое сечение получается при делении отрезка на две неравные части таким образом, при котором весь отрезок относится к большей его части, как большая к меньшей (0,618).

Знакомство с золотым сечением сыграло немалую роль в работе античных архитекторов, скульпторов и живописцев. Древние греки приняли во внимание гармонию, которую они видели в природе, для создания своих произведений. Они отмечали гармонию как симметричных, так и асимметричных объектов природы. На основе теории золотого сечения была разработана система, позволяющая создавать пропорции, которые на рисунке выглядят естественно. Например, если построить квадрат, найти середину одной из сторон и провести из этой точки диагональ, а затем увеличить квадрат с помощью этой диагонали, то получится формат, стороны которого соответствуют пропорции золотого сечения. Длинные и короткие стороны этого формата гармонично относятся друг к другу.

Формат с подобным отношением сторон прекрасно подойдет для изображения многофигурной композиции, широкого пейзажного мотива, движения объектов вдоль картинной плоскости.

Вам будет интересно узнать правило, наглядно прослеживающееся в древнегреческих статуях: при делении туловища человека в соответствии с золотым сечением легко найти уровень пупка и локтя, при повторном делении двух отрезков в противоположных направлениях определяется высота колена и нижний уровень шеи.

В поисках гармонии художники интуитивно следовали этому принципу и в той или иной мере приближались к идеальным соотношениям, но теоретически принцип золотого сечения был сформулирован в эпоху Возрождения. Леонардо да Винчи на основе опыта древних разработал правила изображения человеческой фигуры. Он восстановил так называемый «квадрат древних». Его рисунок показывает пропорциональную закономерность в соотношении частей тела человека.

Пропорции имели для Леонардо основополагающее значение «не только... в исчислениях и измерениях, но и в звуках, весах, положениях — в любом месте, где они могут быть».

Каноны пропорциональных соотношений разрабатывали такие знаменитые мастера эпохи Возрождения, как С.Боттичелли и Микеланджело. Проблема поиска системы идеальных пропорций остается актуальной для художников и архитекторов XX в. Французский зодчий Ле Корбюзье в 1947 г. разработал «Модулор» — систему деления человеческой фигуры в соответствии с принципом золотого сечения на отрезки от ступни до талии, от талии до затылка и от затылка до верха пальцев поднятой руки. На этой основе была создана школа модулей для архитектурного проектирования и дизайна.

Примерами использования золотого сечения могут быть античные статуи, живописные полотна художников эпохи Возрождения, некоторые современные архитектурные сооружения и многие другие произведения.

Античное искусство установило идеальные пропорции и для головы человека, согласно которым она по вертикали от темени до конца подбородка делится на две равные части линией глазных впадин. Каждую из этих половин можно, в свою очередь, разделить на две равные части: верхнюю — линией волос, а нижнюю — основанием носа. Получается четыре равные части. Расстояние между глазами принимается равным ширине крыльев носа.

Расстояние от бровей до основания носа определяет величину ушей. В действительности у людей редко встречаются такие идеальные пропорции, но знать их необходимо, чтобы видеть отклонения от нормы и лучше понимать индивидуальные пропорции живой натуры.

Пропорции всякого живого организма изменяются в процессе его развития. Пропорции маленького ребенка сильно отличаются от пропорций взрослого человека. Размер головы взрослого занимает примерно или 'Л часть от его роста, а у ребенка четырех-пяти лет — 'Л

или '/5 часть. Величина головы подростков примерно шесть раз укладывается в длине тела.

Есть определенные соотношения и у других частей тела. Линия, делящая фигуру пополам, проходит через начало бедер, то есть длина ног человека равняется половине его роста. Концы пальцев опущенной руки взрослого человека в положении стоя приходятся обычно чуть ниже середины бедра. Предплечье и плечевая часть руки, голень и бедро ноги примерно равны между собой. У каждого человека свои характерные пропорции.

 ПЕРСПЕКТИВА

Как известно, формы окружающих нас предметов и их величины зрительно изменяются в зависимости от положения в пространстве и расстояния по отношению к зрителю. Эти изменения форм и величин происходят по определенным законам, которые изложены в системе линейной перспективы.

Линейная перспектива — точная наука, позволяющая изображать на плоскости предметы окружающей действительности с учетом их положения в пространстве. В переводе с латинского перспектива означает «ясно вижу». Однако при работе с натуры художники не делают точных расчетов, а больше полагаются на свой глазомер, то есть используют наблюдательную перспективу.

В художественном опыте восприятие пространства играет важную роль. Знание законов перспективы помогает создавать реалистические изображения, однако в творчестве важно, чтобы теория не заслоняла чувства, переживания и образы.

Перед художниками всегда стояла очень трудная задача — изобразить на двухмерной плоскости рисунка или картины трехмерное пространство.

Петров-Водкин использует для создания своих произведений метод «вхождения в картину», когда зритель как бы продвигается в глубь картины, на самом деле оставаясь перед ней, при этом глубинность и плоскостность рождают драматические переживания пространства.

Мастер ради создания художественного образа может пожертвовать математической точностью изображения натуры, по-своему расставить акценты, выбрав необходимые способы передачи пространства. Например, П.Сезанн в картине «Гора святой Виктории» значительно увеличил размеры горы против ее натуральной величины для того, чтобы создать ее неповторимый художественный образ.

Художник в своем произведении порой особенно четко изображает наиболее важное и интересное для него. Здесь можно провести такую аналогию: предположим, необходимо сфотографировать какой-нибудь пейзаж. Меняя фокусировку объектива, можно попеременно увидеть четко первый, средний или дальний план.

Перспективные построения

Условно можно принять, что перспективный горизонт и знакомый нам горизонт географический в нашем зрении совпадают.

Если мы вообразим бесконечно большую плоскость, горизонтальную и находящуюся на высоте наших глаз, нетрудно представить себе, что вся эта плоскость будет нам видна в виде бесконечной линии.

Плоскость горизонтальная, бесконечная, находящаяся на высоте глаз наблюдателя и видимая как прямая горизонтальная линия, называется в перспективе горизонтом.

Все предметы, находящиеся ниже этой плоскости, ниже горизонта, мы видим сверху; все предметы, находящиеся выше горизонта, — видим снизу. У всякой горизонтальной плоскости, находящейся ниже горизонта, мы видим верхнюю поверхность; у плоскости, находящейся выше горизонта, мы видим нижнюю поверхность.

Все горизонтальные линии, находящиеся ниже перспективного горизонта, то есть видимые сверху, при удалении как бы поднимаются и приближаются к нему, но никогда его не пересекают. Все линии, расположенные выше горизонта, удаляясь, кажутся опускающимися и приближающимися к нему. Они не пересекают его.

Если человек сядет на землю, то перспективный горизонт опустится вместе с ним, при подъеме в гору он поднимается. Понятно, что горизонт, находящийся всегда на высоте глаз, пересекает все предметы перед рисующим на той же высоте. Уровень линии горизонта на картинной плоскости определяется высотой точки зрения.

Точка зрения есть условное расположение взгляда художника относительно изображаемого объекта.

Перспектива квадрата и круга. В перспективе квадрат представляется нам трапецией, а круг превращается в эллипс. Знание особенностей построения квадратной сетки в перспективе может пригодиться в практической работе над композицией, когда необходимо будет нарисовать паркетный пол, шахматную доску и подобные объекты.

Если круг привести в горизонтальное положение и рассматривать его на разной высоте, то можно проследить, как круг превращается в эллипс, при этом чем ближе к линии горизонта, тем больше перспективные изменения круга.

На полу круг кажется широким, на столе — много уже, приподнятый над столом — еще уже и т. д. Наконец наступает момент, когда мы видим весь круг в виде прямой линии (для точного круга). У круга, вырезанного из картона, мы увидим вытянутую по прямой линии боковую сторону, когда он окажется как раз на высоте зрачков наших глаз.

Поднимая круг выше, мы увидим его нижнюю поверхность, и чем выше будем его поднимать, тем шире она будет нам представляться. Если мы положим круг у наших ног и нагнемся над ним, то увидим правильный круг. Отойдя на шаг, мы уже видим его в виде эллипса.

Построение объектов во фронтальном и угловом положениях. При построении перспективного изображения мы видим объекты либо во фронтальном положении (плоскости, расположенные параллельно картине), либо под углом к картине. В первом случае перспектива фронтальная, во втором — угловая.

Параллельные горизонтальные линии, уходящие в глубину, при перспективном изображении будут сходиться на линии горизонта в определенных местах — точках схода. Однако место этих точек на линии горизонта при фронтальном и угловом изображении объекта определяется по-разному.

Объекты, нарисованные во фронтальной перспективе, будут иметь одну точку схода параллельных линий, совпадающую с главной точкой схода.

При построении объекта в угловой перспективе на линии горизонта будут две точки схода, справа и слева от главной точки схода.

Принцип определения линии горизонта в угловой перспективе тот же, что и во фронтальной: линия горизонта находится на уровне глаз.

Перспектива комнаты. Предметы, находящиеся внутри помещения, подчиняются общим законам перспективы. Линия горизонта в комнате, как и на улице, проходит на уровне глаз.

Вышеизложенные правила перспективы помогают выполнить рисунки (по представлению и с натуры) части комнаты с простейшими предметами меблировки, видимой во фронтальном положении, а также под любым углом к картинной плоскости.

Перспектива в пейзаже.

Надо представить себе, что в натуре параллельные линии не пересекаются, как бы далеко они ни уходили от нас: между ними остается пространство, кажущееся тем меньшим, чем дальше уходят от нас линии. Пересекающимися мы увидим линии только при их удалении от нас на бесконечно большое расстояние.

Фонари по сторонам улицы рисуют, проводя к точке схода линии, соединяющие нижние и верхние части фонарей. Затем основание первого фонаря соединяют прямой линией с серединой второго фонаря, проводя линию до пересечения с линией от верха фонарей в перспективу.

По такому же принципу мы можем расставить на горизонтальной плоскости человеческие фигуры на разных от зрителя расстояниях.

Воздушная перспектива. Воздушная перспектива — кажущиеся изменения некоторых признаков предметов под воздействием воздушной среды и пространства, изменения цвета, очертаний и степени освещенности предметов, возникающие по мере удаления натуры от глаз наблюдателя.

Так, все ближние предметы воспринимаются четко со многими деталями и фактурой, а удаленные — обобщенно, без подробностей. Контуры ближних предметов выглядят резче, а удаленных — мягче. Все близкие предметы обладают контрастной светотенью и кажутся объемными, все дальние — слабо выраженной светотенью и кажутся плоскими. Из-за воздушной прослойки цвета всех удаленных предметов становятся менее насыщенными и приобретают цвет воздушной дымки — голубой, молочно-белый, фиолетовый. Все ближние предметы кажутся многоцветными, а удаленные — одноцветными.

Художник должен учитывать все эти изменения для передачи пространства и состояния освещенности в своей картине.

М*ЕТОДИКА РАБОТЫ НАД РИСОВАНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ И ГИПСОВ*

В рисунке с натуры кроме правильного построения и передачи формы предмета следует обратить особое внимание на яркое, убедительное воспроизведение его образа. В качестве моделей для рисования можно использовать овощи, фрукты, цветы, предметы быта и гипсы (геометрические тела, орнаменты, розетки, капители, маски, детали лица, головы и фигуры).

Обладая большой пластичностью, гипс точно повторяет малейшие нюансы поверхности формы. Копии из гипса, которые иначе называют гипсовыми слепками, знакомят с произведениями круглой скульптуры и рельефами, созданными талантливыми руками крупных мастеров. Недаром многие музеи изобразительных искусств гордятся своими коллекциями гипсовых слепков с оригиналов. В Музее изобразительных искусств имени А.С.Пушкина можно получить представление об античной скульптуре на примере прекрасной коллекции гипсов. На этих образцах учились рисовать многие художники.

Гипсам отводится очень большая роль в обучении основам рисунка, потому что гипсовые слепки не только идеальные модели для учебного рисования, они еще и воспитывают хороший эстетический вкус. Гипсовые слепки классических архитектурных деталей, античные портреты и фигуры создают в рисовальном классе атмосферу торжественности, гармонии и красоты. При освоении гипсовых образцов вырабатываются точность и острота рисунка. Геометрические тела из гипса не являются произведениями искусства, однако каждому художнику необходимо пройти школу их рисования.

Гипсы незаменимы для учебного рисования еще и потому, что они в отличие от живой модели «не устают позировать», они неподвижны. Это позволяет работать продолжительное время, помогает лучше понять строение и характер формы, законы перспективных сокращений.

На зрительное восприятие объектов влияют условия освещения и точка зрения, их необходимо учитывать при выполнении рисунков. Построение геометрических тел и предметов требует точности. Следите за тем, чтобы пропорции не были искажены, верно передавались перспективные сокращения плоскостей, а основания тел были точно расположены на поверхности стола.

Для правильной передачи формы, ее внутреннего строения выполните несколько предварительных эскизов-набросков. Затем переходите к линейному рисунку, а потом к светотеневой проработке модели, соблюдая такую последовательность: от общего к частному и затем опять к общему.

Обычно размер изображения бывает равен размеру модели или чуть меньше его. Это помогает найти правильные пропорции, движения форм через сравнение их с натурой. Оптимальное расстояние от модели до рисующего, как правило, составляет не меньше двух размеров модели.

Объем геометрических тел и предметов передают штрихами по форме длинными и короткими, прямыми и изогнутыми. Работая над тональными отношениями, помните, что светлое выразительно выглядит на темном, а темное на светлом. Для каждого рисунка установите тональную шкалу: от самого темного пятна (зависит от возможностей карандаша) до самого светлого (белой бумаги), а между ними разместите всю гамму тональных оттенков. Обычно определив, где в натуре самое светлое и самое темное место, продумывают, как следует использовать тональный масштаб, чтобы правильно передать в рисунке светотень и форму предметов, а также воздушную среду.

Гипсы с белой матовой поверхностью в зависимости от освещения дают богатые тональные градации света и тени. Под лучами направленного света возникают четкие, контрастные градации, а при рассеянном освещении светотеневые отношения становятся мягкими, сближенными по тону, воздушными, с едва уловимыми бликами и рефлексами.

Для передачи в рисунке фактурных особенностей гипса необходимо овладеть различными приемами штриховки. Здесь немаловажное значение имеют

техника владения карандашом, умение использовать выразительные средства рисунка. Следует избегать черноты в рисунке. Используя силу карандаша, не стремитесь к абсолютной глубине теней. Помните о тональном масштабе, о том, что гипс — белый материал, а его тени светятся рефлексами.

Можно сделать реалистический рисунок гипсовых моделей и отдельных предметов, стараясь точно передать пропорции, светотень, объем, пространство, максимально приближаясь к действительности. Кроме этого, полезно выполнять конструктивные рисунки, а также преобразовывать реалистическое изображение в абстрактное, подчеркивая его условность. Можно импрессионистически подходить к выполнению заданий, сосредоточивая свои усилия не на передаче четких контуров, а на игре бликов и теней, на том, чтобы предмет растворялся в среде.

Последовательность рисования куба

Первый этап. Определение размера куба, его основных пропорций, перспективного положения.

Второй этап. Определение при помощи направляющих перспективных линий точного пространственного положения всех сторон куба. Прорисовка видимых граней куба тонкими линиями. Линии ребер куба в месте пересечения у опорных точек прерывать не следует.

Наметив общую конструкцию куба по опорным точкам, можно продолжить построение, уточняя пропорции и перспективу. Ближний план следует акцентировать нажимом на карандаш.

Сокращение граней ближнего угла куба можно уточнить, проведя к нему касательную горизонтальную линию или представить ее мысленно. Для этой цели также подойдет карандаш, который следует держать в вытянутой руке горизонтально.

Третий этап. Завершение работы — выявление объема с помощью светотеневой моделировки формы: левая плоскость — свет, верхняя плоскость — полутень, правая плоскость — собственная тень с рефлексом, справа — падающая тень от куба. Ясная и четкая падающая тень расположена у нижнего основания куба. Она становится светлее собственной тени по мере удаления от источника света. Работая тоном, нужно постоянно сравнивать освещенные и теневые поверхности.

Последовательность рисования шара

Первый этап. Определение размера шара, точки опоры и плоскости, на которой он находится.

Второй этап. Уточнение диаметра окружности шара, определение границ света и тени, полутонов и собственной тени, рефлекса и падающей тени.

Третий этап. Передача объема штрихами по форме шара. Определение светотеневых отношений (блик, свет, полутень, тень собственная, рефлекс, падающая тень). Необходимо обратить внимание на плавность тональных переходов на сферической поверхности.

Последовательность рисования цилиндра

Первый этап. Определение размеров цилиндра, основных пропорций (высоты и ширины). Нахождение его расположения на листе. Построение осевых линий, для этого надо определить положение вертикальной оси цилиндра. Перпендикулярно к ней строятся осевые линии верхнего и нижнего оснований цилиндра.

Второй этап. Прорисовка овалов, передающих перспективное сокращение верхнего и нижнего оснований цилиндра. Определение границ света и тени.

Третий этап. Нанесение светотени для выявления объема. Штрихи подчеркивают форму цилиндра. Обобщение и завершение работы — соблюдение верных тональных отношений.

Последовательность рисования пирамиды

Первый этап. Определение величины пирамиды и ее пространственного положения, основных пропорций пирамиды, степени разворота ее граней.

Второй этап. Анализ строения пирамиды. Построение рекомендуется начать с основания — квадрата. В данном положении этот квадрат рисуется в перспективе. Затем надо определить место вершины пирамиды. Из центра ее основания, который находится на пересечении диагоналей, проводят вертикаль, а из вершины — прямые до углов основания пирамиды. Эти прямые образует грани пирамиды. На этом этапе работы можно слегка заштриховать ее теневую сторону.

Третий этап. Тоновая моделировка формы с выявлением объема. Самая светлая грань у пирамиды — передняя, боковая находится в тени, справа расположена падающая тень.

Последовательность рисования шестигранной призмы

Первый этап. Определение размера шестигранника, его основных пропорций, перспективного положения.

Второй этап. Подробный анализ конструктивного строения. Рисунок передней стенки шестигранника. Затем аналогично передней стенке шестигранника изображают его заднюю стенку. На этой стадии построения форму шестигранной призмы рекомендуется рисовать «насквозь».

Третий этап. Светотеневая моделировка формы шестигранника. Передача светотени в зависимости от положения источника света и наклона плоскости к этому источнику: передняя плоскость самая светлая, по верхней грани проходит скользящий свет (легкий полутон), боковая грань — густой полутон, нижняя грань — тень с рефлексом, самый темный тон — падающая тень. Обобщение и завершение работы.

Последовательность рисования кувшина Карандаш

Прежде чем приступать к изображению кувшина с натуры, полезно проанализировать, из каких геометрических тел он состоит.

Первый этап. Определение общего пространственного положения кувшина на листе, проведение средней линии, фиксирование горизонтальными штрихами высоты кувшина, высоты горлышка и самого широкого места в нижней части кувшина. Определение ширины горла, самой широкой части сосуда и донышка. Соединение этих точек и изображение общего контура кувшина. Причем горло рисуют прямыми линиями, так как его ширина в верхней и нижней частях одинакова, а нижнюю часть кувшина рисуют сложной ломаной линией. Затем намечают носик и ручку кувшина.

Второй этап. Прорисовка овалов, передающих перспективное сокращение круглых частей кувшина (горло, средняя часть, донышко). Определение границ света и тени.

Третий этап. Светотеневая моделировка формы. Штрихи накладывают по форме предмета.

Четвертый этап. Дальнейшая светотеневая проработка формы кувшина, передача объемности. Необходимо показать на гладкой поверхности сосуда самые светлые места (блики), постепенный переход от света к тени (полутон), самые темные места (тень), более светлые места в тени (рефлексы), которые возникают от отраженного света. Рисование орнамента, украшающего кувшин. Он тоже перспективно сокращается, подчеркивая округлость кувшина. Элементы орнамента не везде одинаково выделяются. Это зависит от освещения кувшина. Проработка деталей, обобщение формы. Линии построения постепенно стираются и затушевываются. Рисунок кувшина завершен.

ВОСПРИЯТИЕ И СИМВОЛИКА ЦВЕТА

Восприятие цвета. Чувство цвета — выражение художественной культуры народа. Однако восприятие цвета у людей индивидуально. Оно зависит от пола, возраста, настроения, жизненного опыта и многих других причин. И все же можно найти много общего в восприятии цвета различными людьми.

Цветом можно мыслить и конструировать. Цвет может лепить форму предмета, изображать красоту окружающего мира, выражать чувства, настроения, определенное эмоциональное состояние.

Одно слово «цвет» определяет многие качества процесса живописи, поэто-му цвет правомерно является основой этого вида искусства. Необходимый цвет для живописи обычно получается смешением красок на палитре. Затем худож¬ник превращает краску в цвет на плоскости картины, создавая цветовой по¬рядок — колорит.

Оказывается, развитию цветового восприятия у людей помогает сама природа. Сочетание цветов в природе, ее единство и гармония помогают художнику искать пути воспроизведения цвета природных явлений, предметов красками. Восприятие цвета во многом зависит от цветового тона, степени его яркости и насыщенности. Очень часто художник находит новые способы, техники, материалы для творческого воплощения цвета в картине.

Цвет может радовать и вызывать раздражение, тревогу, чувство тоски или грусти. Иными словами, цвет оказывает на людей эмоциональное воздействие. Одни цвета успокаивают нервную систему, другие, наоборот, раздражают. Успокаивающее воздействие оказывают зеленый, голубой, синий, а возбуждающее — пурпурный, красный, оранжевый, желтый цвета.

В изобразительной деятельности принято считать, что богатый ассоциациями красный цвет — возбуждающий, согревающий, оживляющий, активный, энергичный; желтый цвет — теплый, бодрящий, веселый, привлекательный; оранжевый цвет — веселый, радостный, пламенный, добрый. Богат ассоциациями и зеленый цвет, он создает спокойное, приятное и мирное настроение.

А вот синий цвет характеризуют как серьезный, печальный, тоскливый, сентиментальный, спокойный. Фиолетовый цвет соединяет эмоциональное воздействие красного и синего цветов — он является одновременно и притягивающим и отталкивающим, полным жизни и вместе с тем вызывающим тоску и грусть.

Особенности детского восприятия заключаются в том, что зрительный аппарат ребенка еще недостаточно сформирован и оценки психического, физиологического и эстетического порядка выступают на равных и тесно слиты с нравственными. Ребенок, осваивая окружающий мир, культуру, в том числе и цветовую культуру, должен овладеть определенными эталонами цвета, то есть научиться видеть мир во всем многообразии цвета и систематизировать то, что видит, и то, с чем он действует.

Развить восприятие цвета можно с помощью наблюдений красоты цветовых отношений в природе, окружая ребенка произведениями живописи, народного и декоративно-прикладного искусства, предметами быта, над которыми успешно трудились дизайнеры. Цветовая среда жилища должна строиться по законам цветовой гармонии.

Помните о том, что кричащие краски, подобно тяжелому року в музыке, действуют на наш организм угнетающе. Это обязательно надо учитывать как в индивидуальном подборе одежды и украшений, так и в оформлении своего жилища, интерьеров общественных зданий. Выполнение специальных упражнений и творческих заданий по цветоведению очень помогает развивать чувство цвета.

Восприятие цвета во многом зависит от освещения. Если в рисунке пространство мы передаем с помощью линейной перспективы, то в живописи в этом случае не обойтись без учета изменений цветовых и тональных отношений натуры. По законам воздушной перспективы темные предметы на расстоянии приобретают холодные оттенки, обычно голубоватые, а светлые — становятся теплее.

К выступающим цветам относятся, главным образом, теплые цвета. Они кажутся ближе своего фактического расположения. А к отступающим относятся холодные цвета, которые кажутся дальше своего фактического расположения на плоскости. Творчески используя эти знания, можно добиться впечатления большой глубины на плоскости картины с помощью цвета или, наоборот, приблизить какие-либо части изображения.

Искусством применения света в живописи владел, как никто другой, великий Рембрандт. Его картины всегда озарены внутренним светом. Простые добрые люди, изображенные на них, как бы излучают его. Величие художника — в его человечности. Он зажег своей кистью свет, согревающий любого, на кого он падает. Свет в полотнах Рембрандта помогает прикоснуться к душе человека. В его картинах свет, высвечивая из темноты лица портретируемых, обладает какой-то колдовской силой.

Символика цвета. Действие цвета обусловлено как непосредственным влиянием на организм человека, так и ассоциациями, которые вызывают цвета в связи с предшествующей практикой человека. Единой системы символического значения цветов никогда не существовало, однако за века сложились определенные цветовые символы, понятные всем. С давних пор люди придавали цвету особое значение. Рассмотрим символическое значение отдельных цветов.

Красный цвет — это огонь, тепло, солнце, цвет нашей крови, а значит, цвет жизни. Огонь с древних времен играл важную роль в судьбе человека. Для первобытных людей красная окраска означала все выдающееся и яркое, но вместе с тем красный — цвет опасности. Красный сигнал светофора предупреждает нас о том, что надо остановиться. Большинство цветовых сигналов опасности вокруг нас именно красного цвета.

Красный цвет выражает торжественность, означает уважение и почет, его еще называют королевским цветом. В некоторых странах укрепилась старинная традиция расстилать для дорогих гостей красные ковровые дорожки в знак особого уважения. Многие короли предпочитали носить мантии именно красного цвета, а персидские цари носили красную одежду, расшитую золотыми птицами.

Интересно узнать, что в Китае красный — это символ птицы Феникс, обладающей способностью сжигать себя и вновь возрождаться из пепла. В Японии, где существует культ Солнца, красный — это цвет солнца, приносящего урожай и благополучие. Японцы верят, что красный цвет охраняет от злых сил и беды, от болезней и несчастий. На государственном флаге Японии изображен красный диск солнца.

Красный — цвет праздника. Воздушные шары и флажки красного цвета создают праздничное настроение. Красный — цвет революции. Красная гвоздика является символом революции. Многие коммунистические и социалистические партии мира выбирают своим символом красный флаг.

Красная площадь — главная площадь Москвы получила свое название не только за то, что кремлевские башни и стены построены из красного кирпича, а еще и потому, что она является сердцем России.

Издавна на Руси красный цвет считался самым красивым цветом. Выражение «красная девица» значило, что она очень красивая, хорошая и пригожая. В русском народном костюме красный сарафан или красная рубаха считались особенным нарядом. Ярко выделялись костюмы красного цвета на фоне зелени полей и лесов, которыми так богата русская природа.

Красный цвет в русской народной культуре был оберегом. Крестьянская одежда шилась красными нитками, которые оберегали хозяина от злых сил.

Красная нить в иносказательном смысле может обозначать главную мысль в разговоре, главную идею книги, выставочной экспозиции и т.п. Самый почетный угол в крестьянской избе называли красным. Там находилась главная святыня дома — икона.

Красный цвет символизирует любовь. Красные розы дарят в знак любви, а на открытках рисуют красное сердце. u

Оранжевый цвет тоже считается цветом солнца. Это очень жизнерадостный цвет, приносящий успех и удачу. В древности жизнь скотовода и земледельца зависела прежде всего от сил природы, среди которых главным было Солнце. Все боги Солнца одеты в золотые одежды и разъезжают в золотых колесницах. Солнечные блики перекликаются с золотом, оранжевыми и желтыми цветами.

В природе не так много оранжевого цвета. Оранжевые куртки дорожных рабочих хорошо видны издали. Такие куртки помогают избежать аварий. Костюмы первых космонавтов были оранжевого цвета, что значительно облегчало поиск космонавтов после приземления.

Желтый цвет имеет множество оттенков и значений. С желтым цветом может ассоциироваться солнечный свет. С древнейших времен желтый цвет считается золотым, божественным и воспринимается как «застывший солнечный свет». Кроме этого, великолепный яркий и чистый желтый цвет дает ощущение истины, высокого творческого подъема и вдохновения. Для аборигенов Австралии желтый цвет является цветом жизни, поэтому в центре австралийского флага находится желтый диск.

В то же время в культуре разных народов существует поверье, что желтый цвет означает измену, трусость, страх. В желтые одежды одет Иуда на картинах многих художников, потому что он предал Иисуса. Желтые цветы обычно дарят, если хотят сказать, что больше не любят этого человека.

Зеленый цвет — цвет самой природы, цвет жизни, цвет бессмертия. Это мир зеленых растений (листвы, травы, стеблей и т. п.), без которых немыслима жизнь на Земле. Зеленый — символ возрождения и обновления, юности и молодости, надежды. Сегодня, когда в мире много зла, безверия и жестоко-сти, нашу жизнь украсит цвет зелени, цвет самой природы, цвет гармонии.

Зеленый цвет выбрали своим символом экологические организации. На-пример, международное движение Гринпис (в пер. с англ, «грин» означает «зеленый») выступает за сохранение живой природы, лесов, морей.

Голубой и синий — цвета неба и воды, общения и эмоциональности. Голубые тона производят впечатление легкости, воздушности, чистоты, прохлады. Синий символизирует вечность и устойчивость, тайну и истину.

Фиолетовый цвет — цвет философов и поэтов, познания истины. Красивый и чистый фиолетовый цвет связан с интеллектуальными способностями человека. Фиолетовый считается мистическим цветом. Для демонстрации своей роскоши и величия французские короли и духовенство облачались в лиловые одежды.

Белый цвет — символ чистоты, невинности и нежности. Поэтому во многих европейских государствах невеста наряжается в белое платье. Однако в некоторых жарких странах Азии и Африки, в Китае белый цвет может означать траур. Славяне одевали умерших в белые одежды.

Черный цвет — символ траура и печали. В странах Европы одежду черного цвета надевают на похороны. Кроме этого, черный цвет — символ торжественности, строгости. Платья черного цвета полагается по этикету надевать на службу или торжественные вечерние визиты. Например, черный фрак обязателен для дирижера симфонического оркестра.

Велика роль цвета в обрядах и празднествах. Интересно отметить, что у разных народов одному и тому же цвету могли придавать разное символическое значение. Даже в современной медицине применяют цвет для лечения различных заболеваний на основе мудрости древних.

Символика цвета играет важную роль в раскрытии идейно-образного содержания произведения изобразительного искусства. Рассмотрим это на примере красного цвета. Это — самый многозначный, самый загадочный и удивительный цвет! Как мы уже говорили, красный цвет может означать радость и печаль, борьбу и победу, войну и любовь, жизнь и смерть, огонь и свет.

Огонь — одна из четырех основных стихий, жгучая и освещающая. Это сила и энергия, свет, идущий с небес и наполняющий Землю жизнью.

Красный цвет в русской иконописи имеет символическое значение. Он может означать свет, например, в виде полыхающего алого ромба или жгучий ад в виде гиены огненной. Красные плащи святых — символ их крови и страданий, но когда красным цветом окрашены части архитектурных сооружений — это означает радость и счастье. Многочисленные оттенки красного, соединяясь с другими цветами, создают в иконах мир добра и красоты, многокрасочный неземной мир. Жизнь и смерть, страдание и искупление, победа добра над злом — все это многогранный красный цвет!

В первых портретах — парсунах красный цвет, так же как и в народном искусстве, означает красивый. Иное значение красный цвет приобретает в живописи XVIII в. Он означает избранность, богатство, аристократизм, только в женских и детских портретах это знак сердечности и любви.

Романтическая живопись первой половины XIX в. использует красный цвет как выражение не высокой божественной любви, а любви земной, чувственной и страстной. За нее и другие людские грехи может прийти расплата с небес. Картина К.Брюллова «Последний день Помпеи» показывает нам катастрофу, унесшую жизни многих людей. Красный здесь — неотвратимое возмездие огненной стихии!

Приходит новое время, и на рубеже XIX—XX вв. буйство красного цвета на полотнах Малявина означает буйство русской натуры. Красный цвет становится революционным цветом. Новый век несется как дикая кобылица, зреет грозная красная сила — скоро заполыхает. Картина Петрова-Водкина «Купание красного коня» родилась у художника в предчувствии грядущих кровавых событий — войны и революции. Казалось бы, такая мирная сцена, как купание летом на реке коней, превратилась в грозный символ благодаря красному цвету! Символом абсолютного выражения идей нового времени и торжества красного цвета над другими можно считать картину Малевича «Красный квадрат».

В искусстве времен Великой Отечественной войны красный цвет был тревожным и героическим, призывал к победе. Например, на плакате «Родина- мать зовет!».

Живопись XX в., вобравшая в себя все художественные течения и направления, продолжает раскрывать многоликость красного цвета как традиционными, так и новыми средствами. Цвет живет своей жизнью на картинах современных художников. Они стремятся показать страсть, темперамент, противоречивость, разнообразие оттенков и живописных достоинств красного цвета. Искусство перестало бы быть искусством, если бы в нем прекратились поиски истины, но эти поиски не всегда идут понятными современникам путями.

Красный цвет был популярен не только в русской культуре. В развитии западноевропейской живописи он тоже сыграл важную роль. Например, можно

сравнить красный цвет у Рембрандта, Рубенса и Тициана, чтобы прочувствовать его разное эмоциональное содержание.

Художники, создавая полотна, используют знания, накопленные веками, и все новое о свойствах цвета, но порой восприятие цвета в картине зависит от неуловимых нюансов. Роль и значение цвета в живописи так сложны, что не все поддается логическому анализу.

Таким образом, в разных странах и у разных народов символика цвета рождалась и умирала, но и в наши дни велико символическое значение цвета в обрядах и празднествах, в жизни и в искусстве.

Призма разделила составляющие луч волны на группы коротких, средних и длинных. Короткие волны дают ощущение красных и желтых цветов, а более дтинные волны — синих и фиолетовых цветов.

В солнечном свете содержатся все цветовые волны. При их смешении получается впечатление белого цвета, а при разложении луча мы видим все цвета радуги. Волновая природа света — это основа восприятия цвета через органы зрения.

Как известно, красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый цвета составляют спектр. Цвета спектра всегда располагаются в такой последовательности. Крайние цвета спектра — красный и фиолетовый — более похожи один на другой, чем крайние со средними, например красный и зеленый. Это позволило расположить спектральные цвета по кругу.

Каждому, изучающему основы цветоведения, необходимо вначале научиться различать двенадцать цветов круга и их тоновые характеристики, не менее двенадцати для каждого цвета, примерно так, как музыкант слышит тона и полутона в музыке. В дальнейшем с помощью специальных таблиц и упражнений можно перейти к цветовому кругу, состоящему из 24, 36 и большего количества цветов.

Разнообразие спектральных цветов зависит от длины волны. Каждая световая волна вызывает только ей присущее цветовое впечатление. Спектральные цвета, их называют чистыми, только малая часть видимых цветов. Серые, коричневые, розовые, охристые, болотные и другие цвета — результат сложного взаимодействия и взаимовлияния чистых цветов. Чистота цвета, цветовой тон и коэффициент отражения применяются при количественной оценке цветовой поверхности. Все предметы отражают свет. Цвет предмета зависит от того, какие цветовые лучи он отражает, а какие поглощает. Белые предметы отражают почти весь световой поток, а черные предметы почти весь свет поглощают.

Обычно все зрительные ощущения цвета разделяют на две группы.

Одну группу составляют ахроматические цвета: черный, белый и все серые (от самого темного до самого светлого). Это так называемые нейтральные (бесцветные) цвета. Они отличаются между собой по светлоте в зависимости от коэффициента отражения. Человек различает около 300 ахроматических оттенков.

К другой группе (цветных) хроматических цветов относятся цвета солнечного спектра и их производные. Это — все цвета, кроме черного, белого и серых, то есть красный, желтый, синий, зеленый, розовый, голубой, малиновый, бирюзовый и т. п. Хроматические поверхности характеризуются взаимодействием спектральных цветов, их смешением, цветовым тоном, насыщенностью и светлотой.

Важно отметить, что белый, черный и серые цвета, имеющие хотя бы незначительный, еле уловимый и трудноразличимый цветной оттенок (розоватый, желтоватый, зеленоватый и т. п.), уже будут являться хроматическими цветами. Только чистые белый, черный и серые цвета, без всяких примесей, относятся к ахроматическим цветам.

Цветовой круг обычно делят на две части — теплую и холодную.

Теплые цвета: красные, желтые, оранжевые и все другие, в которых есть хотя бы частичка этих цветов. Теплые цвета напоминают цвет солнца, огня, которые в природе действительно дают тепло.

Холодные цвета: синие, голубые, зеленые, сине-фиолетовые, синезеленые и цвета, которые можно получить от смешения с названными цветами. Холодные цвета ассоциируются в нашем представлении с чем-то действительно холодным — льдом, снегом, водой, лунным светом и т. п.

В творчестве любого художника есть периоды, когда он отдает предпочтение той или иной цветовой гамме. Так, испанский художник П.Пикассо одно время работал с холодными цветами, в другой период — с теплыми (так называемые голубой и розовый периоды в его творчестве). Одни художники пишут красками теплого оттенка (Рембрандт, Рубенс, Д.Левицкий, Тициан, В.Тропинин), другие отдают предпочтение холодным цветам (Эль Греко, Мурильо, В.Борисов Мусатов).

Знание основ колористики, системы цветовых построений необходимо для успешной творческой работы художника.

Вопросы для закрепления:

1. Какие основные понятия вы узнали?
2. Что такое живопись?

Лекция № 36Методика рисования отдельных предметов.

План:

1. Передача характерной плоской формы предметов
2. Понятие о форме, пропорциях, строении, конструкции предмета.
3. Последовательность линейного изображения, композиции рисунка.
4. Метод визирования – метод определения основных пропорций предмета.
5. Линейная и воздушная перспектива.
6. Законы перспективы.
7. Два способа перспективного изображения интерьера, предметов.
8. Значение выбора точки зрения и высоты горизонта при рисовании интерьера.

1. Рисование с натуры является методом наглядного обучения и дает прекрасные результаты не
только в деле обучения рисунку, но и деле общего развития ребенка. Рисование с натуры
приучает мыслить и целенаправленно вести наблюдение, пробуждает интерес к анализу натуры
и тем самым подготавливает ребенка к дальнейшей учебной работе.

Исследования изобразительной деятельности детей младшего дошкольного возраста показали, что ребенок уже на втором году жизни (конечно, при условии обучения) может правильно держать карандаш, кисть; движения, производимые при рисовании, совпадают с общим ритмом движений, которые интенсивно развиваются в этом возрасте. Однако они в большей мере еще непроизвольны и проведение линий не контролируется зрением.

С ребенком второго года жизни уже возможно специальное обучение навыкам изображения, так как он стремится воспроизводить действия воспитателя, сопровождаемые пояснениями. Обучение детей старшей группы направлено на совершенствование изобразительных умений и развитие способности создавать выразительные образы, используя различные средства изображения.

В подготовительной группе завершается обучение дошкольников изобразительным умениям и навыкам. Дети должны прийти в школу, владея первоначальными навыками в рисовании предметов с натуры и по памяти, способностью видеть в окружающей жизни разнообразие форм, красок, положение предметов в пространстве.

2. Грамотный рисунок — это прежде всего изображение пропорций предмета. Но это не значит, что предмет надо непременно рисовать в натуральную величину. Это невозможно, если принять во внимание наше зрительное восприятие, и не нужно, если учитывать расстояние от
вашего места до натуры. Иное дело, что размеры предмета выдержаны в пропорциях, а также по отношению к окружающей среде и в любом уменьшенном виде выглядят правдиво. Следовательно, здесь все зависит от выбранного вами масштаба изображения. Это касается также и установления размеров отдельных частей предмета по отношению к общим массам.

Таким образом, выдержать пропорции в рисунке — значит добиться соотношения величин всех частей предмета к целому в пределах формата и выбранного масштаба изображения.

3. Последовательность работы над рисунком.

В работе выделяются три основных этапа: устный анализ формы предметов; построение линейного рисунка; передача объема и пространства тоном.

Первый этап. Рассмотрите внимательно каждый предмет и определите, сочетанием каких геометрических форм образован объем кофейника и на какие простые геометрические формы можно расчленить объем чашки.

Выберите место, с которого вы будете рисовать натуру. От этого в большой степени зависит красота композиции рисунка.

Второй этап. Определите расположение изображений на листе (композицию) и переходите к построению линейного рисунка натюрморта.

Располагая натюрморт на бумаге, необходимо найти соотношение между предметами и форматом листа.

4. Метод визирования или измерение пропорций натуры — есть важный этап рисования с
натуры. Он нужен для того, чтобы проверить те пропорции, которые вы измерили на глаз.

Как же воспользоваться методом визирования? Возьмите карандаш в руку. Закрыв один глаз, надо так держать карандаш, чтобы он был виден на фоне изображаемой натуры. Передвигая вдоль карандаша палец, отмечаем такое расстояние до конца карандаша, которое зрительно совпадает с одной из частей натуры. Эту часть затем на глаз «откладывают» столько раз, сколько она «уложится» по всей длине или высоте изображаемого предмета.

5.Перспектива в рисунке - способ изображения объемных фигур, передающий их собственную пространственную структуру и расположение в пространстве. В изобразительном искусстве перспектива используется как одно из художественных средств для усиления выразительности образов.

Линейная перспектива отражает изменения размеров, форм объектов и расстояний между ними в зави-симости от расположения объектов в пространстве. Чем дальше предмет, тем он кажется меньше. Вертикальные линии в линейной перспективе остаются вертикальными.

Горизонтальные линии на плоском рельефе сходятся на горизонте, На понижающемся рельефе они сходятся в точке, расположенной ниже линии горизонта, на повышающемся рельефе - выше линии горизонта. Расстояние между предметами кажется уменьшающимся по мере удаления от наблюдателя. Воздушная перспектива отражает изменения цвета, контуров, фактуры поверхности предметов, обусловленные удалением от наблюдателя. Явление воздушной перспективы связано с состоянием атмосферы. Туманная дымка или жаркое марево - следствие насыщения воздуха воздушными парами или его нагрева - влияют на видимый цвет, рельефность, очертания предметов.

6. Законы линейной перспективы.

1. Для того чтобы изобразить глубину пространства, нужно частично ближним предметом перекрывать дальний.

2. Ближний предмет всегда зрительно больше, чем дальний.

3. Чем ближе расположен к Вам рисуемый предмет, тем ниже его основание к краю листа. Чем дальше он, тем выше его основание к краю листа. Если есть другой предмет, который
расположен в реальности дальше от Вас, при рисовании тем выше его основание по отношению к предмету, который ближе к Вам.

Горизонтальные рёбра, параллельные картинной плоскости, нужно изображать строго горизонтально.

Горизонтальные рёбра в угловом повороте (угловая перспектива), нужно изображать наклонно.

6. Горизонтальные рёбра в угловом положении нужно изображать короче, чем во
фронтальном (фронтальная перспектива).

7. Все вертикальные линии изображаются всегда вертикально, без изменений. Изменения будут лишь в том случае, если вы рисуете, например деревья и стоите близко около них с поднятой головой вверх.

8. Фронтальная перспектива изображается без перспективных изменений линейно. А в угловой – нужно изображать линейные перспективные изменения. Изображаем так как видим - горизонтальные линии, например, будут короче, чем такие же под длине вертикальные. Рисуем также перспективные сокращения предметов в пространстве (линейное уменьшение размеров
предметов в пространстве, по отношению к Вам.) Направление горизонтальных рёбер предметов нужно также уметь видеть.

9. Чем ближе горизонтальные линии предметов к линии горизонта, тем больше они сокращаются. То есть, чем они ближе к линии горизонта, тем они короче по длине. Плоскость, расположенная на линии горизонта изображается ровной линией.

10. Если повернуть плоскость круглой формы по отношению к глазам фронтально, (фронтальная перспектива) то рисуем круг. А если повернуть под углом, (угловая перспектива), то рисуем эллипс.

Законы воздушной перспективы.

Воздушной перспективой называют кажущиеся изменения признаков предметов под воздействием воздушной среды и пространства.

1. Изображаем так как видим, все ближние предметы видим подробно. А удалённые обобщённо. Так и рисуем.

2. Все ближние предметы воспринимаются чётко, а дальние неопределённо. Соответственно для передачи пространства контуры ближних предметов нужно делать резче, а дальних мягче.

3. Чем дальше находится предмет тем кажется светлее, чем ближе, тем темнее так и изображаем. На большом расстоянии (пейзаж например) светлые предметы кажутся темнее, а тёмные предметы светлее ближних. Так и рисуем.

4. Чем ближе предмет, тем он кажется объёмней. Это происходит из–за ярко выраженной светотени, когда предмет находится близко. Чем дальше находится предмет, тем он кажется более плоским. Для передачи пространства ближние предметы светотенью изображаем более объёмно, а дальние более плоско.

5. Все удалённые предметы покрываются воздушной дымкой, приобретают цвет этой дымки – фиолетовый, синий, голубой, беловатый. Для передачи пространства ближние предметы нужно изображать яркими, а удалённые - бледными.

6. Все ближние предметы кажутся многоцветными, а удалённые – одноцветными; то есть для передачи пространства все ближние предметы нужно изображать разными по цвету красками, а удалённые – одинаковыми.

Перспектива интерьера может быть угловой и фронтальной и различается способом задания поворота комнаты относительно взгляда и картинной плоскости.

Для углового интерьера характерно следующее поведение параллельных линий: линии пересечения стен с полом и стен с потолком имеют две точки схода на линии горизонта. Вертикали остаются вертикальными, так как уровень горизонта находится близко к середине рисунка.

В случае фронтального интерьера схема перспективных построений будет предельно проста: линии ширины и высоты будут строго вертикальны и горизонтальны, без перспективных искажений. Все параллельные линии глубины будут иметь точку схода в главной точке.

Угловая перспектива интерьера – когда две стены помещения находятся под углом к картинной плоскости.

Фронтальная перспектива интерьера – когда одна из стен расположена параллельно картинной плоскости, а две другие являются глубинными.

3. Рисуя интерьер, надо иметь в виду, что вертикальные линии в натуре и на рисунке

всегда вертикальны. Горизонтальные линии, расположенные по отношению к рисующему фронтально, всегда будут параллельны верхнему и нижнему краям бумаги. Горизонтальные линии, параллельные между собой и уходящие вдаль, опускаются или поднимаются и сходятся на линии горизонта в одной точке. Чтобы легче было справиться с этими особенностями построения интерьера, рекомендуем сперва ознакомиться с некоторыми схемами их построения.

Различают два вида расположения интерьеров относительно рисующего: угловое и фронтальное. Если на одну из стенок комнаты будем смотреть так, чтобы главный луч зрения оказался перпендикулярным ей, то комната по отношению к нам будет расположена фронтально. Если перевести взгляд влево или вправо, то комната будет расположена по отношению к нам с угла.

Построение фронтально расположенных интерьеров не составляет особого труда для тех, кто усвоил основные положения наблюдательной перспективы. Рисующий сперва внимательно должен рассмотреть ту часть комнаты, которую намерен изобразить, определить точку схода параллельных прямых, которая всегда лежит на линии горизонта и зависит от места расположения рисующего. Если левая и правая стенки одинаково удалены от нас, то главная точка схода будет расположена на середине фронтальной стены. Если перемещаться влево или вправо, соответственно будет перемещаться и точка схода.

От изменения места точки зрения зависит и вид перспективы интерьера. Та боковая стенка, к которой рисующий ближе находится, всегда будет в большем сокращении, чем противоположная, и наоборот. Это следует учитывать при компоновке рисунка и для более сокращенной стороны оставлять меньше места на листе бумаги, чем для противоположной. То же самое повторится и при рисовании пола и потолка.

Рассмотрим на одном из примеров ход построения интерьера во фронтальном положении, например, классной комнаты без парт. Для этого рисующий должен смотреть перпендикулярно на одну из стен, определить высоту линии горизонта и главную точку схода. После этого надо наметить расположение фронтальной стены, оставляя место для боковых стен, пола и потолка. Теперь, зная, что все параллельные горизонтальные линии, удаляющиеся от зрителя, сближаются и при продолжении сходятся в одной точке схода на линии горизонта, можно легко наметить боковые стенки. Те линии, которые расположены выше уровня глаз, кажутся опускающимися, ниже уровня глаз — поднимающимися.

Если пол в комнате дощатый, то направление досок на рисунке должно подчиняться законам перспективы, как и направление верхних и нижних оснований окон и дверей. Той же главной точке схода будет подчиняться и построение любых предметов прямоугольной формы, расположенных параллельно боковым стенкам. Если же параллельность предметов будет п. 1 рушена в натуре, то они окажутся расположенными в угловом положении по отношению к рисующему. На рисунке мы видим, что стол, дверь и окно имеют другие точки схода, но которые тоже находятся на одной линии горизонта.

Рисунок интерьера в угловом положении следует начинать, как и любой рисунок, с композиционного расположения его па листе бумаги. Для этого намечаем высоту вертикального угла комнаты, учитывая сокращение боковых стен. Предположим, что левая стенка находится в большем сокращении, тогда на рисунке для нее оставляем меньше места, и наоборот. Затем, определив линию горизонта, находим направление уходящих горизонтальных линий пола.

Точка схода уходящих горизонтальных линий пола, потолка, стен, дверей и других предметов будет находиться на линии горизонта, то есть на высоте глаз рисующего. Однако, рисуя с натуры, нельзя произвольно брать точку схода уходящих горизонтальных линий, она может не поместиться на рисунке, а находиться далеко за его пределами. В этих случаях мы не можем пользоваться точкой схода для построения наклона уходящих линий. Углы наклона направляющихся к линии горизонта прямых необходимо определять на глаз или с помощью горизонтально поставленного карандаша.

Бывают случаи, когда точка схода параллельных прямых одной из стен находится в пределах листа бумаги. В этом случае желательно найти точное место — положение этой точки схода, так как она значительно облегчит дальнейшее построение интерьера.

Построение начинается с произвольного нанесения угла комнаты, проведения линии горизонта с учетом расположения будущего рисунка на листе бумаги.

Далее определяется направление, угол наклона какой-либо одной уходящей горизонтальной линии. Продолжив эту линию до пересечения с линией горизонта, получаем точку схода всех параллельных между собой прямых. Ориентируясь на эту точку, проводим все другие параллельные линии — линии стен, пола, окон, отводя для них площади в тех пропорциях, которые имеются в натуре. Намечаем окна, двери и т. д., все время ориентируясь на основные линии пола и потолка и зная, что любая параллельная им линия будет иметь ту же точку схода.

Контрольные вопросы:

1. Прокомментируйте понятие о форме, пропорциях, строении, конструкции предмета.

2. Раскройте особенности метода визирования – метода определения основных пропорций предмета.

3. Опишите законы перспективы.

Лекция № 37Живопись – искусство цвета. Основы цветоведения.

План:

1.Исторически сложившиеся виды изобразительного искусства: живопись, скульптура, графика, архитектура и декоративно-прикладное искусство.

2.Виды и жанры живописи, скульптуры и графики.

3.Стили и виды архитектуры.

1. Изобразительное искусство — раздел пластических искусств, вид художественного творчества, целью которого является воспроизводство окружающего мира. Понятие объединяет различные виды живописи, графики и скульптуры.

Для изобразительного искусства характерны произведения, эстетическая ценность и образность которых воспринимается чисто зрительно. Произведения изобразительного искусства могут быть беспредметны и даже нематериальны, (заставка на экране, гарнитура книжного шрифта), но, независимо от материальности и предметности, типичные произведения изобразительного искусства обладают чертами объекта (ограниченностью в пространстве, стабильностью во времени). Способность генерировать объекты — важнейшее свойство изобразительного искусства, связанное с его происхождением, определившее его историю и обуславливающее его развитие. Изобразительное искусство либо создаёт самостоятельные объекты, не имеющие утилитарной ценности (скульптура, живопись, графика, фотоискусство), либо эстетически организует объекты утилитарного назначения и информационные массивы (декоративно-прикладное искусство, дизайн). Изобразительное искусство активно влияет на восприятие предметного окружения и виртуальной реальности.

2. Виды изобразительного искусства: живопись; графика; фотоискусство; декоративно-прикладное искусство, скульптура, архитектура.

Жанры изобразительного искусства:

ПОРТРЕТ—жанр изобразительного искусства, посвященный изображению человека или группы людей; разновидности — автопортрет, групповой портрет, парадный, камерный, костюмированный портрет, миниатюра портретная, парсуна.

АВТОПОРТРЕТ — портрет, написанный с самого себя.

АНИМАЛИСТИЧЕСКИЙ — связанный с изображением животных в живописи, скульптуре и графике; сочетает естественно-научные и художественные начала.

БАТАЛЬНЫЙ — посвященный изображению войны и военной жизни.

БЫТОВОЙ — связанный с изображением повседневной частной и общественной жизни человека.

ИСТОРИЧЕСКИЙ — один из основных жанров изобразительного искусства, посвященный историческим событиям прошлого и современности, социально значимым явлениям в истории народов.

МИФОЛОГИЧЕСКИЙ — посвящен событиям и героям, о которых рассказывают мифы.

НАТЮРМОРТ — жанр изобразительного искусства, показывающий неодушевленные предметы, размещенные в реальной бытовой среде и организованные в определенную группу; картина с изображением предметов обихода, цветов, плодов, битой дичи, выловленной рыбы.

ПЕЙЗАЖ— изображение какой-либо местности, картин природы: рек, гор, полей, лесов, сельского или городского ландшафта; по предмету изображения выделяют архитектурный, индустриальный пейзаж, марину (изображает море), исторический и фантастический (футурологический) пейзаж.

 СЮЖЕТНО-ТЕМАТИЧЕСКАЯ КАРТИНА - определение своеобразного скрещения традиционных жанров живописи, которое способствовало созданию крупномасштабных произведений на социально значимые темы с четко выраженной фабулой, сюжетным действием, многофигурной композицией.

3. Архитектура или зодчество (лат. architectura от др.-греч. αρχι — старший, главный и др.-греч. τέκτων — строитель, плотник) — искусство проектировать, строить здания и сооружения (также их комплексы). Архитектура непременно создает материально организованную среду,

необходимую людям для их жизни и деятельности, в соответствии с современными

техническими возможностями и эстетическими воззрениями общества.

Стили архитектуры:

Архитектура как дизайн строений все же не относится к изобразительному искусству в строгом смысле, но постоянно взаимодействует и находится в стилистическом соответствии с ним. К изобразительному искусству, с достаточной мерой условности, относят действия акционизма и некоторые другие визуальные произведения неопределённой принадлежности.

Архитектурный стиль может определяться как совокупность основных черт и признаков архитектуры определённого времени и места, проявляющихся в особенностях её функциональной, конструктивной и художественной сторон (назначение зданий, строительные материалы и конструкции, приёмы архитектурной композиции). Понятие архитектурного стиля входит в общее понятие стиля как художественного мировоззрения, охватывающего все стороны искусства и культуры общества в определённых условиях его социального и экономического развития, как совокупности главных идейно-художественных особенностей творчества мастера.

Развитие архитектурных стилей зависит от климатических, технических, религиозных и культурных факторов.

Хотя развитие архитектуры напрямую зависит от времени, не всегда стили сменяют друг друга последовательно, известно одновременное сосуществование стилей как альтернативы друг другу (например, барокко и классицизм, модерн и эклектика, функционализм, конструктивизми ар-деко).

Архитектурный стиль, как и стиль в искусстве вообще, — понятие условное. Он удобен для осмысления истории европейской архитектуры. Однако для сопоставления истории архитектуры нескольких регионов стиль как описательное средство не подходит. Существуют такие стили (например, модерн), которые в различных странах именуются по- разному.

В рамках постмодернистской парадигмы оформилось множество направлений, которые существенно различаются по философии и языковым средствам. Пока идут научные споры о самостоятельности того или иного направления, нет и не может быть единства в терминологии.

Несмотря на указанные недостатки, стиль как описательное средство является частью научного метода истории архитектуры, поскольку позволяет проследить глобальный вектор развития

архитектурной мысли. Принято выделять архитектурные стили глобального значения: Первобытная архитектура

Античная архитектура. VIII в. до н. э. — V в. н. э.

Романский стиль. X—XII вв.Готика. XII—XV вв.

Возрождение. Нач. XV — нач. XVII в.

Барокко. Кон. XVI века — кон. XVIII в.

Рококо. Нач. XVIII — кон. XVIII в.

Классицизм. Сер. XVIII—XIX в.

Эклектика. 1830-е — 1890-е гг.

Модерн. 1890-е — 1910-е гг.

Модернизм. Нач. 1900-х — 1980-е гг.

Конструктивизм. 1920-е — нач. 1930-х гг.

Постмодернизм. С сер. XX в.

Хай-тек. С кон. 1970-х гг.

Деконструктивизм. С кон. 1980-х гг.

Динамическая архитектура. С нач. 21 века.

Виды архитектуры:

Жилая, промышленная, общественная мемориальная, декоративная.

Контрольные вопросы:

1. Проанализируйте исторически сложившиеся виды изобразительного искусства: живопись, скульптура, графика, архитектура и декоративно-прикладное искусство.

Лекция № 38 Требования к содержанию и уровню подготовки младших школьников по ИЗО

Лекция № 39 Теория, методы и приемы обучения детей технике рисования

План:

1. Теоретические и методические приемы рисования.

2. Сюжетное рисование (рисование пейзажа, сказки)

 Основная цель рисования - научить ребенка передавать свои впечатления от окружающей действительности.

 Общими задачами обучения рисованию являются следующие:

научить передаче содержания темы, выделению в ней главного;

научить передавать взаимодействия между объектами;

научить правильно передавать пропорциональные соотношения между объектами и показывать их расположение в пространстве в технике рисования.

 Не следует ограничивать сюжетное рисование изображением только тех предметов, которые дети уже изображали. Ребенок должен уметь нарисовать главное в сюжете, а все детали он выполняет по своему желанию. Умение выделять главное в сюжете связано с развитием восприятий и аналитико-синтетического мышления.

 В сюжетном рисовании важно правильно передать пропорциональные соотношения между предметами. Эта задача усложняется тем, что при изображении сюжета надо показать не только разницу в их размерах, существующую между ними в жизни, но и увеличение или уменьшение предметов в связи с расположением в пространстве. Для этого ребенок должен уметь сравнивать, сопоставлять объекты изображения, видеть смысловую связь между ними.

 Решить задачу пространственного отношения между предметами очень сложно для школьника, так как у него мало опыта и недостаточно развиты изобразительные умения и навыки.

 Представления о протяженности пространства, о линии горизонта, соединяющей землю и небо, дети могут получить главным образом при выездах на природу (в лес, поле). Но даже если некоторые из них поймут перспективные изменения предметов в пространстве, им трудно будет передать эти изменения на плоскости листа. То, что в натуре расположено далеко, на рисунке следует рисовать выше, и наоборот. Эти особенности изображения пространства на плоскости доступны пониманию лишь школьника 3-4 класса, имеющего опыт.

 Приобретенные детьми навыки и умения позволяют педагогу усложнить задачи обучения. Для этого необходимо:

- разнообразить содержание детских рисунков, учить детей самостоятельно определять сюжет рисунка на заданную тему или по замыслу;

- научить изменению формы предметов в связи с их действиями в сюжете (например, поворот туловища, наклон, бег и т. п.);

- развивать композиционные умения - научить передавать на листе широкие пространства земли и неба, расположение предметов: близких - внизу листа и удаленных - вверху (без изменения размеров);

- развивать чувство цвета - учить самостоятельно передавать колорит, соответствующий сюжету.

 В первом классе основное внимание уделяется рисованию сюжетному и по собственному замыслу. Сюжетное рисование на тему, предложенную учителем, является творческим отражением впечатлений действительности, вместе с тем оно суммирует знания, приобретенные в предметном рисовании.

 Сюжетное рисование требует умения правильно располагать предметы в пространстве. В сюжетных рисунках закрепляются умения располагать персонажи и обстановку в широком пространстве. Не всегда нужно дальние предметы рисовать маленькими (это заметно при большом удалении), но они помещаются на листе выше, чем те, которые находятся ближе.

 Опорой рисования в школе группе являются наблюдения реальных предметов и явлений. Предлагая детям изобразить городской пейзаж, необходимо предварительно на прогулках рассмотреть с ними окружающие здания, помочь выбрать каждому дом, который он хотел бы нарисовать, хорошо рассмотреть его и запомнить, чем он отличается от других домов: есть ли архитектурные украшения витрины магазинов, арки и т. п.

 Проводя с детьми наблюдения, учитель обращает их внимание на то, как расположены предметы по отношению друг к другу, замечает, что не все предметы видны полностью: одни частично загораживают другие (например, здания в городе) или видны из-за других. Умение охватывать взглядом группы предметов, чему дети учатся при рисовании с натуры, помогает им и при рисовании улицы города, двора и пр. В каждом городе растут новые кварталы, строятся высокие здания, и располагаются они не так, как на старой улице. Наблюдение и зарисовка нового квартала позволяет свободно расположить здания в широком пространстве. Рассматривая дома, дети тут же наблюдают и за движущимся транспортом, людьми. Каждый ребенок видит и запоминает то, что особенно привлекает его внимание.

 Сюжетное рисование сопровождается беседами об окружающем, о нашей стране, об особенностях родной природы, о городах и поселках, о строительстве, о жизни людей.

 В этом возрасте аналитическое мышление у детей уже более развито, что позволяет педагогу поставить задачу самостоятельного выбора сюжета на предложенную тему. Например, в рисовании на тему «Строительство дома» дети самостоятельно решают вопрос, какой дом, кто его строит, где и т. д. В рисовании на тему сказок «Гуси-лебеди», «Морозко» и других ребята выбирают из произведения тот эпизод, который им хотелось бы изобразить.

 Самостоятельный выбор сюжета учит их осмысливать воспринимаемые явления, понимать связи и отношения между действующими лицами, ясно представлять обстановку и время действия.

 Если выбор происходит неосознанно, ребенок иногда объединяет в одном рисунке предметы и действия, не совпадающие во времени. Чаще это происходит при рисовании на темы сказок, рассказов, когда ребенку известно его содержание. Не умея расчленить произведение на отдельные эпизоды, он объединяет их в одном рисунке. Такие работы говорят о том, что ребенок не понимает еще своеобразия изобразительного искусства, передающего только один момент действия, а не всю его последовательность во времени. Воспитатель должен помочь детям разобраться в этом.

Дети учатся закрашивать небо разнообразными оттенками в соответствии с сюжетом: пасмурное, серое небо - при дожде, ярко-голубое - в солнечный день, красное - при восходе или заходе солнца.

 Яркими красками дети изображают осенние мотивы, пользуются различными оттенками зеленого цвета при передаче летнего пейзажа, чувствуют контрастность цвета при изображении зимы. Колорит весеннего пейзажа сложно передать детям, так как использование серой, черной красок для изображения грязной земли не соответствует их светлому, радостному представлению о весне. Педагогу это следует учитывать и находить радостные темы.

 Изобразительные умения позволяют ребятам старшего возраста использовать словесные образы в сюжетном рисовании с большим количеством объектов, передачей окружающей обстановки. Например, очень нагляден в этом отношении образ, созданный М. Клоковой в стихотворении «Дед Мороз». Образ Деда Мороза ясно зримый: рост его - «огромный»; одежда - «весь в обновах, весь в звездах, в белой шапке и в пуховых сапогах. Вся в серебряных сосульках борода, у него во рту свистулька изо льда»; видны его движения - «с елки слез», «вышел из-за елок и берез. Вот затопал, ухватился за сосну и похлопал снежной варежкой луну». Есть и детали окружающей обстановки - «ночью в поле снег летучий, тишина. В темном небе в мягкой туче спит луна. Тихо в поле, темный, темный смотрит лес». Изобразительные приемы, использованные автором, помогут детям сделать рисунок образным, выразительным.

  Ребята способны с небольшой помощью педагога создать образ, соответствующий литературному произведению, почувствовать и передать настроение произведения, используя различные цветовые сочетания. Например, перед рисованием на тему «Зима» дети с несколько раз наблюдали, как меняется окраска снега от освещения неба, времени суток. Затем им было прочитано стихотворение А. С. Пушкина:

 Под голубыми небесами

Великолепными коврами,

Блестя на солнце, снег лежит,

Прозрачный лес один чернеет,

И ель сквозь иней зеленеет,

И речка подо льдом блестит.

 Когда дети приступили к рисованию, то стихотворение вызвало в их памяти то, что они наблюдали в природе, оно оживило испытанные ранее эстетические чувства и помогло воссоздать выразительный образ. Снег в их рисунках переливается всевозможными красками - желтыми, розовыми, голубыми.

Контрольные вопросы:

1. Расскажите об особенностях рисования гуашью

2. Расскажите план рисования пейзажа, сказки в цвете

Лекция № 41 Многообразие жанров в живописи.

Тема: Многообразие жанров живописи.

План:

1. Методика работы над живописным изображением.
2. Просмотр презентаций студентов по знакомству с жанрами живописи.

ЖАНР (от фр. genre – род), исторически сложившаяся, удостоверенная традицией и тем самым наследуемая совокупность определенных тем и мотивов, закрепленных за определенной художественной формой, связывающая их между собой узнаваемыми чувствами и мыслями.

Живопись относится к одним из самых древних видов искусства. Она зародилась еще среди доисторических людей, изображавших на стенах пещер сцены охоты и тотемных животных (петрографы) Со временем, разумеется, в ней появлялись все новые и новые сюжеты. Но различать различные жанры живописи начали сравнительно недавно. Это началось в 17 веке.

Традиционно выделяют следующие жанры в живописи:

1. портрет,
2. пейзаж,
3. натюрморт,
4. исторический жанр,
5. бытовой жанр,
6. анималистика,
7. фантастическая живопись,
8. религиозная живопись.

Портрет предполагает, что центральным объектом в картине является человек. Причем, вопреки распространенному мнению, это не обязательно должно быть изображение лица во весь холст. Бывают картины, на которых центральное лицо стоит в стороне, или даже такие, где человек вообще с трудом угадывается. Но основной задачей портрета, в любом случае, остается изображение индивидуальности и передача характера.

Изначально, при включении пейзажа в жанры живописи, предполагалось, что он должен изображать природу. В наше время это понятие стало шире, и теперь пейзаж различают:

1. городской пейзаж,
2. индустриальный пейзаж,
3. морской пейзаж (марина),
4. пейзаж неба и так далее.

Но большинство художников все же предпочитают изображать классические просторы полей, лесов, лугов и озер, утверждая красоту и величие окружающего мира.

Натюрморт - это изображение постановочной композиции из элементов неживой природы. Как и пейзаж, натюрморт иногда подразделяют на поджанры в зависимости от тематики, но, как правило, это не принято.

Исторический жанр живописи, как и следует из его названия, изображает знаковые сцены из истории: коронации, битвы (батальный жанр) и т.д. или важных деятелей.

В бытовом жанре центральное место занимают случайные события из повседневной жизни людей. Прием пищи, встреча на улице, порванная рубашка - все это может стать объектом для такой картины.

Художники-анималисты создают изображения животных. Причем к последним относят абсолютно всех представителей живой природы от клопов до китов. Они, как правило, изображаются естественно, без каких-либо метаморфоз.

Фантастическая живопись - это изображение каких-либо сверхъестественных существ или событий. К этому жанру также относят фэнтези и сюрреализм. Сцены фантастической живописи могут происходить в космосе, мире будущего, альтернативных вселенных и прочих неестественных местах. А персонажи могут быть как обычными людьми, так и выдуманными существами.

К религиозной живописи относят иконы, фрески и картины, изображающие религиозные сюжеты. Наиболее широкое распространение этот жанр получил в эпоху Возрождения, когда в Европе господствовала христианская идеология, вдохновляя таких мастеров, как Рафаэль, Ботичелли, да Винчи. Несмотря на свое разнообразие, все жанры живописи служат одной цели - воспеванию красоты, внешней или внутренней, и демонстрации взгляда художника на мир. Ведь раз уж человек берется за кисть, значит, ему есть что рассказать людям. А жанры живописи - лишь различные языки, из которых он может выбрать любой, наиболее подходящий для выражения своих мыслей.

Существует несколько методик работы над живописным (да и над графическим) изображением. Задачей любой методики является показать тот правильный, наработанный опытом веков и труда многих тысяч художников путь к совершенному результату, гарантированному и грамотному. Характерной особенностью методик является разделение процесса на этапы с определенной последовательностью.

Классический метод.

Наиболее часто применяемый метод в живописи (методика рисунка имеет свои особенности, и в данный момент мы ее не рассматриваем, хотя данный метод вполне применим к рисунку творческому, в отличие от учебного рисунка, где всегда ставятся определенные учебные задачи).

Разметка (подготовительный рисунок).

Определение общей компоновки, распределение общих масс в плоскости и относительно формата листа, построение композиции.

Степень проработки формы зависит от конкретной задачи, обычно легко наносятся тени для проверки соотношений.

Определение общих соотношений. Выявляются общие соотношения по тону и цвету, выявляются и проверяются теплые и холодные оттенки, основные цветовые массы. Идет общая настройка этюда. Вдаваться в детали на этом этапе не следует.

Определение конкретных соотношений.

Цвет и тон берутся практически в полную силу. Проверяются соотношения теней предметов и окружения между собой и по отношению к светам. Самое темное и самое светлое. Место каждого полутона в этой шкале оттенков.

Построение формы.

Цветом и тоном лепится форма предметов, задаются достаточно точные цветовые соотношения. Этюд приобретает достатоно осязаемую форму и светотень.

На этом этапе этюд уже должен выглядеть узнаваемым относительно натурной постановки.

Деталировка этюда.

Определение степени детализации формы. Выявление фактуры и текстуры материалов. Подчеркивание конкретных характерных особенностей предметов, их индивидуализация (чем этот кувшин отличается от других таких же).

Обобщение. Обобщение работы, придание ей цельности, впечатления единства тона и цвета. Приглушаются "выпирающие" света, ослабляются излишне плотные тени. Следует избавиться от навязчивых, излишне акцентированных деталей и выделять только самое главное.

Это основные, так сказать, операции, работа для рук, глаз... Чем должен заниматься в этот момент мозг, как он ведет себя на каждом этапе, какие "операции" (анализ, абстрагирование, синтез) - это мы попытаемся рассмотреть потом, потому как на каждом этапе он выполняет и другое, и третье с разными целями и задачами.

Следует обратить внимание на последовательность операций. Не стоит начинать с деталей, особенно не имея опыта - вы рискуете потом запутаться в соотношениях, усложнить процесс и, в конце концов, "замучить" работу.

От простого к сложному. При ведении работы нужно придерживаться простой логики - нельзя красить стены, если нет даже фундамента. Многие начинающие художники начинают рисовать реснички на глазах, тогда как нет еще ни лица, ни даже самого глаза. Методичное ведение работы позволить вам избежать многих ошибок

Вопросы для закрепления:

1. Что такое жанр?
2. Какие виды жанров живописи вам знакомы?

Лекция № 44Теоретические основы обучения дизайну.

План:

1. Понятие дизайн.
2. Особенности обучения дизайну в начальной школе.

Теоретические основы развития художественно-творческой активности школьников в процессе их дизайнерской деятельности составляют три взаимосвязанных и взаимообусловленных компонента: дизайнерский — система знаний по дизайну как отрасли человеческой деятельности и ее результатах; психологический — особенности дизайнерского мышления; методико-педагогический — пути, формы, методы и приемы обучения умениям и навыкам дизайнерской деятельности и формирования на этой основе дизайнерского мышления.

Для элементарной дизайнерской деятельности необходимо формировать дизайнерское мышление через специальную целенаправленную деятельность детей под руководством педагога: постановка задач, сообщения, методы, приемы, способы реализации задач по созданию отдельных предметов и гармонически целесообразной среды. Элементарное дизайнерское мышление на на­чальном этапе развития включает все основные черты, присущие мышлению профессионала. Так системное владение логическими операциями будет выглядеть как стремление к системности; наличие вариативности, гибкости, конструктивности, как возможность принимать не один усвоенный вариант; понимание эстетической целесообразности пока будет ограничиваться оценивающей (в основном критической) функцией.

При освоении дизайна в школе основное внимание обращается на изучение правил, приемов и средств композиции, цветоведения, основ формообразования, моделирования, макетирования и комплексного проектирования.

Основы курса «Дизайн» включают разделы которые учат школьников определять структурные качества различных объектов, познавать закономерности создания знаков и простых геометрических структур, а также обучают видению этих форм в природной и предметной среде. В начальной школе методика обучения дизайну направлена на овладение подсознательным ощущением формы, как одним из важнейших компонентов проектного мышления. На уроках рекомендуется чаще использовать сюжетную игру, которая помогает снять избыточную информационную нагрузку. Через игру ребенок более эмоционально и естественно решает учебную задачу, вначале он интуитивно продвигается к осознанию понятий проектно-художественного образа, а затем пытается самостоятельно или коллективно сформулировать его визуальные, пластические, наконец, конструктивные черты применительно к объектам живой и искусственной среды. Далее, трансформировав в своем воображении увиденные и изученные объекты, школьник находит черты сходства и единые принципы организации и строения этих объектов. Затем в различных визуальных формах реализует свои идеи.

В начальной школе своеобразие методического подхода к обучению дизайну в определенной мере раскрывается через систему упражнений и заданий, главная особенность которых — эксперимент с формой и материалом, знакомство с элементами цветоведения и композиции, моделирование изделий предметной среды на основе единства функции и ф Вспомните, сколько раз вам приходилось слышать фразы наподобие вот этой: «Гармоничное сочетание цвета мебели, стен, всех предметов с отделкой пола и потолка – обязательное условие удачного оформления интерьера». Вероятно, приходилось также получать задания вроде следующего: «Прежде чем начать работу, тщательно обдумайте выбор материала, подберите красивые, гармоничные цвета». Вроде бы все в этих фразах понятно. Понятно, да не совсем.

Возможно даже, что при оценке той или иной работы ваше мнение расходилось с мнением других людей: одни считают, что материал для изделия, сочетание цветов выбраны очень удачно, а кто-то полагает, что они недостаточно гармоничны. Иногда в таких случаях мы успокаиваем себя известной поговоркой, утверждающей, что «о вкусах не спорят». Однако чаще всего вы наверняка задаете себе вопрос: а что же такое эти так называемые гармоничные сочетания? Почему то, что кажется одному человеку красивым, у другого вызывает лишь недоумение?

Существуют ли на этот счет какие-то правила, или каждый может считать красивым то, что захочет? Действительно, вкусы людей иногда заметно различаются: ведь абсолютно одинаковых среди нас просто не существует. О вкусах не спорят в том смысле, что каждый имеет право выбирать в соответствии со своими предпочтениями. Однако часто бывает, что вкус просто не развит, и тогда о вкусах спорят, доказывая свою правоту определенными правилами, которые в самом деле объективно существуют. Что же это за правила и где они записаны? Итак, познакомимся с основными правилами дизайна.

Начнем с самого главного закона, который можно записать в виде формулы: **«красота + польза**». Это универсальный, т. е. всеобщий закон дизайна, которому должны подчиняться все хорошие вещи. Он означает, что в любом предмете дизайнерского творчества внешняя выразительность и привлекательность (цвета, формы, материала, отделки) неотделима от удобства пользования им. Одно не существует без другого. Всегда ли окружающие нас вещи соответствуют этому требованию?

К сожалению, нет. Наверняка вам приходилось встречать чашку, очень хорошенькую, с красивым узором и ручкой-завитком, но которую невозможно удержать в руке из-за того, что в эту ручку можно с трудом просунуть лишь один палец; или чайник современной формы, из «оригинально» оформленного носика которого вода, однако, обязательно течет мимо чашки. В этих и подобных случаях дизайнер поработал плохо. А теперь посмотрим, от чего зависит соблюдение главного требования дизайна. Вот несколько книжных закладок; попробуем их сравнить «Польза» подобных предметов заключается в том, чтобы с их помощью можно было быстро и без труда отыскать в книге нужную страницу. Какие же более конкретные требования можно предъявить к конструкции и внешнему виду закладки с этой точки зрения? Вероятно, она должна быть не слишком большой и не слишком маленькой, чтобы не потеряться среди страниц. Поверхность ее должна быть гладкой, контуры без лишних выступов и деталей, которые могли бы цепляться за страницы и рвать их (или рваться сами). Толщина закладки должна быть умеренной, иначе книга будет деформироваться. Наконец, закладка должна быть прочной: не рваться, не мяться, не деформироваться. Это самые общие требования удобства (пользы). Теперь о «красоте». Какие требования к этому предмету предъявляет она? Немного подумав, можно заметить, что, рассуждая об удобстве закладки, мы уже частично обозначили и требования к ее внешнему оформлению («красоте»).

Что же получается? В действительно хорошем предмете удобство неотделимо от красоты, и если нарушается одно, то обязательно страдает и другое. Возьмем для примера еще одно изделие: прихватку для горячей посуды Какие из прихваток, изображенных на рисунке, вам кажутся наиболее удачными? Следует запомнить: красота – это не бессмысленная «красивость» или тем более вычурность; она не должна быть пустой или мешать пользованию предметом. Внешний вид предмета должен как можно ярче подчеркивать его назначение – только тогда этот предмет будет красивым и удобным. Поэтому дизайнер никогда не изготавливает вещь «по отдельности»: сначала разработает удобную конструкцию, а уж потом украсит; нет, он является и конструктором, и художником и создает предмет целиком, одновременно продумывая и его устройство, и внешний вид. И наконец, еще одно важное замечание. Говоря о законах и правилах дизайна, мы часто будем обращаться к законам, по которым конструирует свои объекты природа: человеку есть чему у нее поучиться.

Так вот, закон «красота + польза» в природе соблюдается неукоснительно! Никогда ее формы не бывают случайными, они всегда целесообразны и потому – всегда прекрасны. Медведь массивный и тяжелый, а олень стремительный, длинноногий. Почему? Первый берет силой, а жизнь второго зависит часто от скорости. Строгий и четкий порядок чередования чешуек в шишке, зерен в колоске растения не только порождает изящество формы, но и обеспечивает равномерное распределение света, тепла и влаги каждому зернышку (Рис. 7).

Подобные примеры можно найти в природе на каждом шагу, поэтому современный дизайн стремится изучать ее идеи.

Чтобы выполнялся основной закон дизайна, необходимо знать и соблюдать некоторые более частные правила. Первое из этих правил назовем так: **«Единство, целостность, гармоничность».** Это правило предъявляет к вещам следующие требования: 1) отдельные части предмета соответствуют друг другу и предмету в целом по форме, цвету, размеру, характеру отделки и украшений (декору); 2) предметы, объединяющиеся в комплекты (интерьер комнаты или отдельные группы предметов в ней; ансамбль одежды и т. д.), соответствуют друг другу по всем перечисленным пунктам; 3) единство не означает однообразия и монотонности. Кроме того, следует помнить, что в любом предмете все (материал, форма, цвет, размер, отделка, украшения) соответствует его назначению (или его функции). А теперь рассмотрим все эти требования на конкретных примерах.

Мы видим, как меняются форма, величина отдельных частей (ручки, крышки, носика) в зависимости от общей формы и размеров изделия; в каждом из них все детали соответствуют друг другу. Если основная форма предмета простая и строгая, то ручка у него тоже без всяких «излишеств» и узор на поверхности простой и строгий (или вообще отсутствует). И наоборот, изделия более сложных форм, с изысканным контуром имеют ручки более сложного рисунка, который словно повторяет линии основной формы. На поверхности таких изделий красуется чаще всего тонкий и изящный узор, иногда позолота и т. п. При этом один и тот же мотив узора (например, какой-либо цветок, листик, завиток) при переносе с одного предмета на другой (больший или меньший) изменяет свой размер, а отчасти и конфигурацию. Скажем, на поверхности чашки они имеют меньший размер, чем на чайнике. Посмотрите внимательно и вы увидите другие подтверждения правила единства и соразмерности на наших рисунках.

Следует запомнить: правило единства и целостности означает также, что любой предмет объединяется со средой и красив только в том случае, если он уместен. Например, раззолоченная, роскошная посуда среди скромной обстановки будет иметь нелепый (а значит, некрасивый) вид. Выходное, особо нарядное платье красиво в гостях, в театре, но не на занятиях, в турпоходе или во время будничной прогулки по улице. То же самое следует сказать о прическе, украшениях и проч. Это относится абсолютно ко всем вещам! Вот очень привычная и хорошо знакомая вещь – передник. Можно заметить, как он преображается в зависимости от ситуации: мужской не только больше по размеру, но и более простой и строгий, чем женский; детский – поярче, с нарядным карманом; передник для работы с автомобилем имеет приспособления для инструментов; для уборки комнат – большие карманы, в которые помещаются разные щетки, салфетки, флаконы. Совсем особый передник – маленький, изящный, с кружевами – предназначен для нарядной хозяйки, если ей что-то нужно подать гостям к праздничному столу. Так соблюдается единство предмета и среды. Еще несколько примеров. Крупный рисунок на платье подойдет для крупной, высокой фигуры, а для маленькой, невысокой лучше выбрать рисунок помельче. Большой, высокий букет требует большой и высокой вазы, большой, низкий – широкой и низкой, а маленький следует поставить в маленькую вазочку. К выходному платью подходят небольшая нарядная сумочка, нарядные туфельки, но не подходят деловая папка, кейс или пляжная сумка (даже очень нарядная), а также кроссовки – это требование единства стиля. Однако, единство не сводится к буквальному повторению формы, цвета или рисунка одного предмета в другом, это было бы слишком примитивно и скучно. А как обстоит дело с природными объектами? Соблюдается ли в них правило единства и целостности? В высшей степени! Прежде все то, любой природный объект своим строением и формами наилучшим образом приспосабливается к той среде, в которой он существует: рыбы – к воде, птицы – к воздушной среде и т. д. Тропические растения и растения засушливых или холодных зон не только имеют разный внешний вид, но и существенные различия в своем «устройстве»: корнях, листьях и проч. Единство проявляется также и в том, что в конструкции многих природных объектов отчетливо заметно повторение какого-то одного общего признака на разных уровнях. Например, общая форма много кратно повторяется в своих частях, получается «большое в малом». Благодаря этому создаются удивительно гармоничные формы

Все предметы, которые создает человек, имеют конкретную форму. Мы уже знаем, что форма не только производит впечатление, играет эстетическую роль, но и отражает устройство (конструкцию) предмета. Именно она выражает мысль изобретателя, поэтому дальнейшее знакомство с правилами дизайна требует, чтобы мы более подробно рассмотрели способы и средства создания гармоничной формы.

Любая форма начинается с различных комбинаций отдельных элементов, которые в нее входят, т. е. с композиции. В переводе с латинского языка композиция означает составление, соединение, построение, сочинение, связь.

Одно из самых общих требований к композиции – уравновешенность. Мы не можем воспринимать изделие законченным, если отдельные его части не уравновешены. Равновесие – это такое состояние формы, при котором все ее элементы выглядят устойчивыми и не возникает желания что-либо добавить, убрать, передвинуть, уменьшить или увеличить. Предметы и сооружения, имеющие уравновешенную форму, вызывают у зрителя чувство покоя, уверенности, устойчивости, завершенности. Неуравновешенная форма вызывает противоположные ощущения.

Равновесие достигается двумя главными путями:

1) соразмерностью частей;

2) их расположением на плоскости или в пространстве.

Попробуем, например, найти такое уравновешенное положение

букетика цветов в овальной рамке на условной плоскости открытки

При этом уравновесить его можно не только путем уменьшения,

увеличения, передвижения на плоскости, но и путем включения в композицию других элементов (например, надписи).

ВИДЫ РАВНОВЕСИЯ В КОМПОЗИЦИИ

Различают два вида равновесия в композиции: 1) статическое

(или статичное); 2) динамическое (или динамичное). Статичность

композиции подчеркивает состояние надежной устойчивости, незыблемости, покоя, неподвижности. Динамическое равновесие мы зрительно воспринимаем как движение (хотя сами предметы могут быть неподвижны), стремительность формы. Существование этих двух видов равновесия не случайно, ведь функции предметов различны: скажем, самолеты и легковые машины предназначены для быстрого движения, а токарный станок или доменная печь должны прочно сто-

ять на месте. Как правило, все предметы быта диваны, кресла, холодильники,

стиральные машины - уравновешены.

Контрольные вопросы:

1. Что такое дизайн, композиция?
2. Каков основной закон дизайна? Объясните на примерах, как вы его

понимаете.

1. Приведите примеры того, как соблюдается закон «Красота + Польза»

в объектах природы.

1. Можно ли говорить о композиции таких предметов, как, например, торшер, кресло, салфетка, прихватка? Как вы это понимаете?
2. Что называют равновесием композиции (формы)?
3. Какими путями достигается равновесие композиции предмета?
4. Отберите из любого учебника или учебного пособия по технологии

1–2 примера занятий, позволяющих формировать у детей внимательное отношение к формам или конструкциям природных объектов.

1. Подберите материал об интересных фактах, отражающих какие-либо конструкторские или художественные идеи природы, с которыми можно было бы познакомить младших школьников.

Лекция № 48 Школа народного и декоративно-прикладного искусства.

План:

1. Общие понятия о декоре изделий.
2. Обучение декоративно- прикладному искусству младших школьников

1. Декор связан с общей композицией изделия более сложно; декорирование означает не согласование или приспособление, а, скорее, противоборство, активное взаимодействие. В одних случаях декор "подчиняет" себе форму изделия, в иных возникает неустойчивое равновесие. Декоративное изображение, будь то роспись вазы, мозаика, фреска, витраж, плафон, чем более развертывается в пространстве, тем сложнее становится, тем сильнее
стремится вырваться за ограничивающие его пределы (в содержательном и формальном смысле). Так, Микеланжело, расписывая плафон Сикстинской капеллы в Ватикане (1508—1512), т. е. решая поставленные перед ним декоративные задачи, зрительно "разрушил"
архитектуру, поскольку его грандиозный замысел не мог вписаться в отведенные границы.

Декоративная композиция меняет, преображает окружающее пространство, придает ему иной вид и смысл. Не случайно даже в камерной античной вазописи древнегреческие мастера заключали декоративные изображения в орнаментальные обрамления, поскольку их композиция, форма и мифологический сюжет с трудом согласуются с конструкцией и формой вазы, они стремятся вырваться из тесных пределов замкнутого объема сосуда.

2. Формы орнамента:

-ленточный; -замкнутый; -сетчатый. Мотивы орнамента:

-геометрический;

-растительный;

-зооморфный;

-антропоморфный;

-комбинированный.

3. Ленточным орнаментом – называют узор, вписывающийся в ленту, декоративные элементы
которого создают ритмический ряд с открытым односторонним движением.

Первый вид симметрии орнаментов этого типа характеризуется повторением вдоль оси переносов несимметричной фигуры. Фигура движется равномерно, т. е. расстояние между двумя смежными ее изображениями остается неизменным. Движение фигуры направлено в одну сторону: вправо, влево, вверх, вниз. Расстояние между двумя смежными положениями фигуры условимся называть элементарным переносом. Элементарный перенос может быть бесконечно малым и тогда одна составная часть фигуры непрерывно переходит в другую. Второй вид симметрии орнаментальных лент характеризуется присутствием плоскости скользящего отражения. Фигура (та же, что и в первом виде), перемещаясь вдоль оси переносов, занимает положение то по одну, то по другую сторону оси, как бы отражаясь в зеркальной плоскости, перпендикулярной к плоскости рисунка.

К третьему виду симметрии отнесем те орнаментальные ленты, где основная фигура, двигаясь вдоль оси переносов, не только поочередно занимает положение то по одну, то по другую сторону оси переносов, но и изменяет направление движения на каждом элементарном переносе. В результате этого получается орнамент, где основная фигура движется влево по одну сторону оси переносов, а по другую движется вправо.

Четвертый вид симметрии орнаментальных лент представляет комбинацию оси переносов с

плоскостью симметрии (перпендикулярной к оси переносов).

Пятый вид симметрии; здесь ось переносов параллельна плоскости симметрии.

Шестой вид симметрии орнаментальных лент получается, если взять за его основу сочетание

двух основных фигур, расположенных так, что одна из них находится по одну сторону оси

переносов и направлена влево, а другая — вправо и находится по другую сторону оси переносов. Такую двойную фигуру при движении вдоль оси переносов надо располагать в порядке зеркальной симметрии.

Седьмой вид симметрии орнаментальных лент получается комбинированием оси переносов Л с плоскостями симметрии (продольными и поперечными).

4. Замкнутым орнаментом называют узор, декоративные элементы которого сгруппированы так, что создают замкнутое движение. Возможны, пять основных видов построения замкнутых орнаментов:

первый – с помощью одной оси симметрии (с этим видом мы сталкиваемся на уроке, когда украшаем кокошник);

второй – с помощью двух осей симметрии (например, рисуя эскиз платка для мамы);

третий – с помощью нескольких осей симметрии (рисуя тарелку);

четвертый – по принципу свободного ритма (Жостовский поднос);

Замкнутый орнамент, украшая поверхность предмета, выделяет этот предмет или его главные части и выражает динамическое напряжение формы или ее покой. Например, если орнамент нанести только на края и углы головного платка, узор усилит значение границ, вызовет ощущение уменьшения поверхности и выделит середину как свободное поле. Спокойная одноцветная поверхность середины платка подчеркнет светотенью объемность округлой формы головы человека, а узорчатые многоцветные края окружат ее со всех сторон нарядной рамкой. Замкнутый орнамент мы применяем на эскизах украшений скатертей, салфеток, тарелок, наличников.

Напротив, орнамент, помещенный в середину поверхности, выделяет эту середину, привлекает к ней внимание, тогда как края оказываются вне поля ясной видимости, что зрительно увеличивает размер поверхности. С таким орнаментов я знакомлю ребят рисуя эскиз платков, скатерти. Очевидно, что для усиления целостности вещи ее поверхность лучше украсить замкнутым орнаментом, заполняющим середину и края. В еще большей степени усиливается целостность формы вещей, когда вся их поверхность покрывается сплошным орнаментом без свободного поля.

5. Сетчатым орнаментом называют узор, элементы которого, располагаясь вдоль многих осей переноса, создают движения в двух направлениях. Если ленточный орнамент, обладая одной осью переноса, может выделять только край поверхности, то сетчатый орнамент, обладая многими осями переноса, может равномерно покрывать и выделять поверхность как единое целое.

Сетчатый орнамент мы применяем, рисуя эскизы обоев, занавесок, ткани.

В основе сетчатого орнамента всегда лежит параллелограммическая система узлов, определяющая расположение декоративных элементов. Насчитывают пять таких систем: квадратная, прямоугольная, правильная треугольная система узлов с наклоном оси в 600, ромбическая система узлов, система параллелограммов. Соединяя две любые точки той или иной системы, можно найти оси переноса, которые дадут возможность построить сетчатый орнамент определенного вида симметрии.

Контрольные вопросы:

1.Раскройте особенности требований к декоративному оформлению предметов.

2. Проанализируйте основные формы и мотивы народного орнамента.

Лекция № 50 Особенности планирования и организации урока изобразительного искусства в начальной школе.

В подготовку учителя к уроку обязательно входит написание конспекта урока. Практикуют различные подходы к этому виду деятельности, однако есть обязательные моменты для всех. Как правило, надо назвать класс, тему урока, цель, задачи, оборудование (для учителя и учащихся), написать план урока с распределением времени по минутам и ход урока с указанием содержания бесед, используемых материалов, методических рекомендаций для каждого этапа урока. Желательно также составлять план размещения материалов на доске, прикладывать к конспекту урока эскизы наглядных пособий. Систематическое и последовательное, прочное усвоение знаний учебного материала невозможно без планирования и подготовки учителя к уроку.

Итак, планирование образовательного процесса, в частности, уроков изобразительного искусства, необходимо учитывать следующие звенья:

1)подходы к планированию учебной деятельности, разработанные учеными – дидактиками;

2)требования к планированию, структуру планов, их формы;

3)этапы составления планов и стадии самого этапа планирования;

4)нормативные документы, регламентирующие содержание предмета

«Изобразительное искусство» в начальной школе .

Кроме конспектов уроков учитель должен уметь составлять годовой иллюстрированный календарный план уроков. Выполнять его можно как в виде отдельных карточек с указанием класса, темы, цели задач и оборудования урока, здесь возможны рисунки, поясняющие содержание работы, так и на больших плотных листках.

При планировании важно учитывать следующие принципы: должны быть представлены все разделы программы, необходимо обеспечить последовательное усложнение знаний, умений и навыков, а также преемственность между классами; следует учитывать праздники, календарные изменения в природе; необходимо разнообразие видов деятельности, последовательное освоение художественных материалов и техник; следует учитывать межпредметные связи, возможность проведения интегрированных уроков; материал лучше планировать тематическими блоками. Поскольку в настоящее время школы работают по вариативным программам, то более подробные методические рекомендации по проведению уроков изобразительного искусства, народного и декоративно-прикладного искусства дизайна можно найти в соответствующих пособиях данных авторов.

Программа строго определяет навыки по всем видам рисования в начальных классах.

Ученик 1 класса должен овладеть следующими навыками по разделу рисования с натуры: знать название цветов – красный, желтый, синий, зеленый, фиолетовый, оранжевый, розовый, голубой, коричневый, черный, серый, белый, бледно-красный, темно-красный, бледно-синий и т.д;

-элементарные правила смешения цветов (красный и синий цвета дают в смеси фиолетовый, синий и желтый – зеленый и т.д.);

-свойства рисовальных материалов (карандаш, краски и т.д.).

К концу учебного года учащиеся 1 класса должны уметь:

-правильно сидеть за партой (столом), правильно держать лист бумаги и карандаш;

-свободно без напряжения работать карандашом, проводить линии в нужных направлениях, не вращая при этом лист бумаги;

-правильно располагать лист бумаги (по вертикали или по горизонтали) в зависимости от характера и пространственного расположения изображаемого;

-правильно передавать в рисунке форму, пропорции, строение, пространственное положение, цвет предметов;

-работать с акварельными красками – разводить и смешивать краски, ровно закрывать ими нужную поверхность (не выходя за пределы очертаний этой поверхности);

-правильно определять величину изображения в зависимости от размера листа бумаги и центр – изображение должно быть не слишком велико, не слишком мало, не сдвинуто к одному из краев листа бумаги.

Содержанием декоративного рисования в 1 классе является: рисование узоров и декоративных элементов по образцу; самостоятельное выполнение в полосе, круге растительных и геометрических узоров. У учащихся идет формирование элементарных представлений о декоративном обобщении форм растительного и животного мира, о ритме в узоре, о красоте народной росписи в украшении одежды, посуды, игрушек. Важное внимание уделяется применению в процессе выполнения декоративной работы линии симметрии, чередования элементов.

Беседы об изобразительном искусстве.

В 1 классе в итоге этих бесед учащиеся должны научиться узнавать изображенные на картине или иллюстрации предметы, явления (время года, время дня, погоду, человека, дом, животных, машины и т. д.), действие (идут, сидят, разговаривают и т.д.), высказывать свое мнение о картинах (что больше всего понравилось, почему).

Благодаря разнообразной тематике и методических приемов учитель добивается формирования важнейших технических и художественных навыков рисования, что дает возможность успешного обучения в дальнейшем.

Целью преподавания изобразительного искусства в общеобразовательной школе является формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной.

В задачи преподавания изобразительного искусства входит:

-формирование у учащихся нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и в искусстве;

-формирование художественно - творческой активности школьника;

-овладение образным языком изобразительного искусства посредством формирования художественных знаний, умений и навыков.

Планирование построено так, что бы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью.

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в объеме (рисование с натуры, по памяти, по представлению), декоративная и конструктивная работа, обсуждение работ учащихся, результатов собственного коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках.

При отборе учебного материала важное значение имеет выявление социально - нравственного, эстетического содержания разнообразных художественных явлений, что прослеживается как в практической работе, так и при восприятии художественного наследия. На протяжении этого курса обучения школьники знакомятся с выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно - прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство разных » стран и эпох.

Принцип введения школьников в связи искусства с жизнью выражен в планировании в темах, которые логически связаны между собой и развивают друг друга.

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к художественной культуре, вводятся в широком воспитательном контексте. Художественные умения и навыки группируются вокруг общих проблем: форма и пропорции, пространство, светотональносгь, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, композиция.

В планировании выделены три способа художественного освоения действительности: изобразительный, декоративный и конструктивный, которые в начальной школе выступают для детей в качестве хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: изображения, украшения, постройки. Постоянное личное участие школьников в этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства в его взаимодействии с жизнью.

Учебный курс «Изобразительное искусство» является составной частью образовательной области «Искусство». Специфика его определяется тем, что учащиеся познают мир в форме художественных образов, основу которых составляют эмоционально-чувственные и понятийно-образные представления о нем.

Процесс обучения изобразительному искусству — это обогащение интеллектуального, образного, понятийного, эмоционального, художественного, социального и прочих опытов учащихся в результате их непосредственной художественно-творческой деятельности, общения с учителем, с шедеврами мирового искусства, учеников между собой.

Поурочное тематическое планирование дано авторами непосредственно в программе.

Преподавание изобразительного искусства должно соответствовать требованиям «Единого речевого режима учреждений, обеспечивающих получение общего среднего образования»

Следует обратить внимание:

-на развитие речи, коммуникативных навыков, воображения, активной и самостоятельной художественно-творческой деятельности, эстетического вкуса учащихся, создание на уроке условий для формирования эмоционально-ценностного отношения к изучаемым явлениям культуры, умения вести дискуссию, наблюдать, анализировать, сопоставлять, делать выводы, обобщать;

-воспитание у школьников чувства патриотизма, толерантности посредством приобщения их к ценностям отечественной и мировой художестве иной культуры;

-решение развивающих задач, повышение уровня мотивации, формирование интереса к предмету.

В классах с повышенным или углубленным уровнем изучения предмета количество обязательных тематических контрольных работ может быть определено учителем в зависимости от специфики предмета, в соответствии с выработанными критериями, с которыми ознакомлены учащиеся.

Отметка по изобразительному искусству должна быть стимулирующей, поддерживающей интерес к изучению предмета.

Учебный процесс на уроках изобразительного искусства необходимо выстраивать в соответствии с возрастными и психологическими особенностями учащихся. Обращая особое внимание на художественно одаренных детей, учитель обязан развивать художественные способности у всех школьников, поощряя их и учитывая индивидуальность каждого.

Учитывая тот факт, что у детей младшего школьного возраста изобразительные возможности ограничены, при организации учебного процесса в младших классах целесообразно использовать такие виды и формы работы, которые:

-во-первых, развивают образное мышление, пространственные представления, комбинаторные, сенсорные (органов чувств) и интеллектуальные способности;

-во-вторых, создают условия для развития творческого воображения и творческой активности детей, умения чувствовать, понимать, принимать и создавать красоту.

Урок изобразительного искусства в младших классов может содержать сказочно-игровые формы работы с элементами театрализации. Это позволит восполнить недостаток, двигательной активности младших школьников на уроке, вызовет у них эмоциональный отклик.

Использование на уроке изобразительного искусства межпредметных связей, синтеза искусств позволит включить изучаемые явления в общую картину мира, помочь школьнику воспринимать целостно и во взаимосвязи все явления природы и общества.

Важнейшую роль в достижении главной цели и задач предмета «Изобразительное искусство» играет педагогическое мастерство учителя. Его методическая компетентность является составной частью педагогического мастерства.

Лекция № 51Традиционные и инновационные формы организации обучения изобразительному искусству.

План:

1. Формы организации обучения изобразительному искусству.
2. Педагогический рисунок.

Существующие традиционные технологии, формы и методы обучения уже не предусматривают все те навыки и умения, которые позволяют подготовить выпускника школы к активному существованию в современном информационном обществе, к выживанию в современных экономических условиях. Решение этой задачи заключено в поиске новых педагогических технологий, которые позволят оптимизировать учебный процесс.

В переводе с греческого языка технология – это искусство, мастерство, умение. В педагогике выделяют два основных понятия «технология обучения»: это совокупность методов и средств обработки, представления, изменения и предъявления учебной информации; это наука о способах воздействия учителя на ученика в процессе обучения с использованием необходимых технических или информационных средств. В российской педагогике, в отличие от зарубежной, ориентированной только на обучение, понятие «педагогические технологии» соотносятся как с процессами обучения, так и воспитания.

Современная российская школа нацелена на решение задач, заключенных в поиске новых инновационных педагогических технологий, которые позволят достичь новых образовательных результатов: готовности и способности обучающихся к саморазвитию, освоению универсальных учебных действий – познавательных, регулятивных и коммуникативных. Существует многообразие методов и форм обучения, педагогических технологий, рассмотрим, прежде всего, инновационные формы и методы организации процесса обучения в школе на современном этапе.

Активные методы обучения. Раньше знания, полученные в основном в молодости, могли служить человеку в течение всей его жизни, в современном информационном мире, чтобы быть востребованным, их нужно постоянно обновлять, главным образом путем самообразования, а для этого требуется познавательная активность и самостоятельность. В традиционном обучении преимущественно используется алгоритмизированная и программируемая форма организации учебного процесса. Современные педагогические технологии активного обучения создают условия для творческого поиска, исследования и формирования познавательных мотивов обучающихся.

Обучение через игру. Игра – это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта, в которм складывается и совершенствуется самоуправление поведением (С.А. Шмаков). Игра как процесс имеет свою структуру: роли, распределяемые между игроками; игровые действия при реализации этих ролей; замена реальных предметов условными, игровыми; отношения между игроками; сюжет – область действительности. Игровая технология в образовательном процессе – это особым образом организованное пространство, в котором учащийся идет от развлечения к развитию: получению нового опыта или новых знаний. Главное отличие педагогической игры от игр вообще – наличие четко поставленной цели обучения и соответствующего ей педагогического результата.

Ролевая игра – это совместная групповая работа, в которой участники распределяют и исполняют различные социальные роли и статусы. Ролевая игра вовлекает обучающегося в событие, в котором отрабатывается тактика поведения, действия, выполнение функций и обязанностей конкретного человека в ситуациях, существующих в реальном мире.

Кейс-стади – один из наиболее эффективных современных методов организации игровой деятельности учащихся. Суть данного метода состоит в анализе конкретных производственных задач, подготовке своего варианта решения проблемы и его публичной защите. Различают несколько видов ситуаций: ситуации-иллюстрации, ситуации-упражнения, ситуации-оценки, ситуации-проблемы (М. Новик).

Портфолио – это форма оценивания учебной деятельности обучающегося, пакет материалов, которые, с одной стороны, представляют учебные результаты, с другой стороны, содержат информацию о способах анализа и планирования своей образовательной деятельности.

Кросс-оценка (экспертиза равных) – метод обучения и оценивания, система оценки и мониторинга знаний и навыков, в которой обучающиеся на своем уровне понимания сами определяют, соответствует ли представленная к оцениванию работа всем необходимым условиям. Учитель выделяет среди учащихся группу экспертов для получения ряда оценок на каждую представленную к оцениванию работу.

При выборе путей организации учебного процесса необходимо учитывать специфику содержания изучаемого материала, цели и задачи обучения, особенности состава учащихся классе, наличие различных средств обучения. При этом методы и формы обучения не самоцель, а активный творческий процесс, состоящий из анализа путей обучения.

Педагогический рисунок – это рисунок, выполненный учителем в целях иллюстрирования и дополнения устного объяснения учебного материала. Педагогический рисунок является одним из главных средств наглядного обучения в школе. Когда педагог демонстрирует перед учениками процесс работы над рисунком на уроках изобразительного искусства, то усваивается не только учебный материал, но и возможности техники исполнения.

К педагогическому рисунку относятся:

- рисование мелом на классной доске, планшете, листе бумаги;

- поясняющая зарисовка учителя на полях рисунка ученика или на отдельном листке;

- выправление работы ученика рукой педагога.

В зависимости от назначения педагогические рисунки делятся на следующие виды: рисунок-инструкция; рисунок - графическая запись; рисунок - мультипликация; рисунок – иллюзия.

Традиционным элементом в учительской работе является рисунок на классной доске. Это прекрасный метод наглядного обучения, который помогает понять увиденное, являясь азбукой графической грамоты, влияет на правильность суждений ребенка об окружающем мире, на его умственное развитие. Ценность педагогического рисунка на доске заключается в следующем:

- на глазах ребенка изучаемый объект появляется по частям, сливаясь в понятное целое, после показа ребенку уже не так трудно выделить в предмете главное, характерное;

- грамотный рисунок учителя на доске служит образцом для изобразительной деятельности детей, развивая их графическое мышление;

- выполнение рисунка на доске доступно каждому учителю при сравнительно небольшой тренировке руки и глаза.

Различают следующие типы рисунков:

-линейный, выполненный непрерывной линией, имеющий везде одинаковую толщину, без светотени;

-штриховой, выполненный штрихами, разнообразными как по длине, так и по силе нажима;

- линейный с применением цветных мелков или аппликацией;

- тоновой рисунок.

Главной задачей учителя рисующего на доске является обеспечение одновременности рассказывания и рисования. Для того, чтобы педагогический рисунок мог дать наивысшие результаты, необходимо выполнять следующие несложные правила:

- привлечь внимание всех детей к изображению в начале показа;

- опираться на знания детей об изображаемом объекте;

- рисовать, размышляя вслух;

- опросить детей с целью проверки, насколько понятен и усвоен учащимися учебный материал;

- убедить детей с первых рисунков в своем умении рисовать.

Функции педагогического рисунка:

- иллюстрирование отдельных положений устного объяснения, даваемого учителем в ходе занятий;

- демонстрация методической последовательности работы над изображением;

- показ одной из стадий выполнения рисунка;

- разъяснение сущности строения изображаемых объектов;

- показ принципов композиционного решения рисунков;

- демонстрация технических приемов работы, показ технических возможностей и особенностей различных материалов, применяемых в рисовании;

- объяснение трудностей и особенностей выполнения рисунков на ту или иную тему.

Техника рисования на классной доске предъявляет свои требования и к рисовальным принадлежностям: для рисования лучше пользоваться мягким мелом; цвет доски должен быть черным или темно-зеленым, рисовать следует только на чистой доске. Более удачно в педагогическом рисунке изображение на бумаге. Для этого надо иметь планшет с наклеенной на него бумагой.

Созданные в процессе урока изображения на классной доске не могут стать самостоятельными произведениями искусства, так как основное их назначение - быть подсобным материалом при беседе, объяснении задания. Однако нельзя забывать, что эти рисунки должны быть выполнены на достаточно высоком художественном уровне. Это определяется главной задачей уроков изобразительного искусства - развивать творческое воображение и изобразительные навыки школьников.

Изобразительную деятельность учителя, связанную с иллюстрированием учебного материала, дополняющее устное объяснение и осуществляемое непосредственно в ходе урока, принято называть педагогическим рисованием.

В течение длительного времени под педагогическим рисованием, подразумевались лишь рисунки учителя, выполненные учителем на классной доске. В настоящее время такая узкая трактовка термина "педагогическое рисование" устарела, поскольку не полностью отражает те виды изобразительной работы учителя, которые по своему характеру и назначению следует отнести к педагогическим. Например, пояснительный рисунок преподавателя, сделанный на полях работы ученика, а так же лаконичные наброски большого размера, выполненные различными материалами на классной доске или листах бумаги, во время урока с целью разъяснения учебного материала и дополнение устного объяснения являются разновидностями педагогического рисунка.

Эти рисунки можно разделить на 2 основных вида по методам их использования.

1. Рисунки большого размера, рассчитанные на фронтальную демонстрацию всем ученикам, находящимся в классе.

2. Небольшие наброски, выполненные преподавателем на полях работы ученика или на отдельных листах бумаги с целью иллюстрирования индивидуального объяснения учебного материала.

Основная задача педагога - наиболее полно, доходчиво донести учебный материал до слушателей. Это предъявляет к рисунку ряд основных требований.

Прежде всего, рисунок на доске должен быть достаточно крупного размера, чтобы все сидящие в классе хорошо видели его, он должен быть также предельно простым, ясным, лаконичным, так как преподавателю необходимо выделить главное в изображенном и обратить на него внимание учащихся.

Надо иметь в виду, что большей частью рисунки на доске делаются для того, чтобы дать ученикам правильное направление для самостоятельного решения задачи построения объемных выражений, поэтому долго рисовать, задерживая внимание детей работой на доске, не следует.

Перед началом работы учитель объясняет задание, сопровождая беседу рисованием на доске.

При этом нельзя, увлекаясь изображением, забывать об объяснении. У доски учителю необходимо стоять лицом к классу, прерывая рисование обращением к ученикам. В процессе работы необходимо отходить от доски на некоторое расстояние, с тем, чтобы проверить изображенное, потому что линии могут быть неровными. Промежутки времени следует заполнять объяснением, рассказом о задачах следующего этапа работы и т.д.

Контрольные вопросы:

1. Какие инновационные формы обучения вам известны?
2. Что такое педагогический рисунок?

Лекция № 53 Воспитательные возможности урока изобразительного искусства.

Лекция № 54Эстетическое и художественное воспитание учащихся начальной школы в процессе разнообразной творческой деятельности.

Лекция № 55 Беседы по искусству как одно из важных средств эстетического воспитания.

План:

1. Особенности применения метода беседы в начальной школе.
2. Разновидности применяемых бесед.

Одним из важнейших методов устного изложения является беседа. Она представляет собой метод, внешним признаком которого является чередование вопросов учителя и ответов, учащихся в процессе обучения.

С помощью беседы учащиеся могут развивать способность усваивать новые понятия и приобретать новые знания путем самостоятельного выполнения логических операций, логического мышления. Помимо этого, целью данного метода является повторение, закрепление и проверка знаний

Метод беседы предполагает работу преподавателя с учениками с помощь тщательно продуманной системы вопросов, постепенно подводящих учеников к усвоению системы фактов, понятий и закономерностей.

 Возможны беседы, в ходе которых ученики вспоминают, систематизируют, обобщают ранее усвоенное, делают выводы, подыскивают новые примеры использования в жизни изученного ранее явления, закона и пр. Такие беседы носят в основном объяснительный характер и рассчитаны на оперирование ранее усвоенное, на активизацию памяти учеников. В то же время возможны и весьма желательны при достаточной подготовленности учеников беседы, в ходе которых они под руководством преподавателя сами отыскивают возможные ответы на проблемные вопросы (13).

Беседа - один из важных факторов эстетического развития личности. Сложный мир общественных явлений в их эстетическом выражении также оказывает существенное влияние на формирование эстетических воззрений детей.

Беседа об искусстве – один из универсальных методов эстетического воспитания детей. Она органично входит в структуру уроков изобразительного искусства и художественного труда, интегративных уроков искусства и творчества. Большая роль отводиться беседам об искусстве во внеклассной работе с младшими школьниками.

Как самостоятельная форма эстетического воспитания беседа имеет ряд особенностей и является художественной формой педагогического общения учителя и учеников, предметом и содержанием которого является искусство.

Беседа предоставляет возможность духовного общения ребенка с величайшими шедеврами художественной культуры. Часто именно беседа, «одухотворенное слово» об изобразительном искусстве, становится «побуждающим импульсом», первым шагом ребенка к искусству и творчеству.

Для учителя беседа об искусстве – не только средство передачи детям информации, знаний, но и возможность диалога с детьми, возможность понимания и развития их внутреннего мира, а также возможность саморазвития, накопления и совершенствования профессионального опыта, проявления собственной индивидуальности.

Этому способствует нерегламентированность в выборе тематики, содержания бесед, свобода в постановке и формулировании целей и задач, выборе средств и приемов обучения. В этом смысле беседу об искусстве можно рассматривать как форму педагогического творчества .

Существует несколько разновидностей бесед, это информационная, эвристическая, катехизическая, сократическая, герменевтическая.

Информационная - это «рассказ об искусстве». Главное действующее лицо учитель, дети исполняют роли зрителей, и слушателей. Для такой беседы характерен монологический способ изложения материала. Диалог возможен, но доминирует повествование. Информация дается в «готовом виде». Сценарий жестко определен. «Внешняя» активность детей минимальна. Внутренняя, духовная деятельность, степень усвоения и переработки информации зависят от речевого и актерского мастерства учителя, эмоционального отношения учителя к материалу беседы, от актуальности и степени новизны содержания беседы. Такого типа беседы особенно уместны в случае дефицита информации у детей в данной области.

Эвристическая беседа (от греч. heurisko – я нахожусь). Характерным признаком, является то, что учащиеся с помощью умелой постановки вопросов учителем и благодаря собственным усилиям и самостоятельному мышлению подводятся к приобретению новых знаний. На один вопрос учителя следует чаще всего много ответов учащихся.

Наиболее эффективными беседами такого вида являются поисковые (с элементами проблемного обучения), вооружают учащихся способами научного поиска, дающие возможность детям самим решать посильные для них познавательные задачи.

Излагая новый материал или обобщая изученный, учитель постепенно обращается к учащимся с вопросами, которые вовлекают их в самостоятельное решение познавательных задач (можно высказать предположение, объяснить сущность каких-то фактов, сделать выводы из проведенного опыта и т. п.).

При использовании таких бесед учащиеся более эффективно вовлекаются в поисковую деятельность, у них повышается интерес к изучаемому материалу, стимулируется активная работа мысли, обеспечивается сознательное усвоение материала.

Метод беседы способствует вооружению учащихся такими умственными действиями, как анализ, обобщение, сравнение и т. п.. Беседа может носить как **индуктивный** характер познавательной деятельности, когда учащиеся совместно с учителем идут от частных фактов к общему выводу, правилу, закону, так и **дедуктивный**, когда учащимся предлагается какая-то информация, какие-то наиболее общие понятия, и они самостоятельно делают более частные выводы из этого, подбирают свои примеры и факты т. е. рассуждение идет от общего к частному. Такого характера беседы могут использоваться и при закреплении изученного материала, что позволяет сэкономить учебное время.

Характерным признаком эвристической беседы является то, что учащиеся с помощью умелой постановки вопросов учителя и благодаря собственным усилиям и самостоятельному мышлению подводятся к приобретению новых знаний. Излагая учебный материал методом эвристической беседы, учитель время от времени обращается к классу с вопросами, которые побуждают школьников включаться в процесс поиска.

Катехизическая (от греч. katechco — я поучаю, я наставляю) беседа используется при проверке того, что было предложено выучить. Ученики подводятся к самостоятельной умственной работе, к самостоятельному мышлению.

Применение такой беседы необходимо для контроля над пониманием учащимися ранее изложенного или прочитанного вслух учителем, того, что они сами наблюдали или пережили, а также для того, чтобы прочно закрепить у них приобретенные знания.

Катехизическая беседа служит, прежде всего, для развития мышления, но особенно для тренировки памяти. Учащиеся побуждаются вспоминать уже изученный материал, повторять ранее найденные связи, резюмировать ход мысли и систематизировать свои знания. Здесь же можно проверить, нет ли неясностей, которые устраняются с помощью объяснений учителя или в процессе беседы. На вопрос учителя чаще всего следует только один ответ ученика.

Сократическая беседа. Мастером ведения такой беседы был философ Сократ, который никогда не давал готовых ответов. Своими вопросами и возражениями он старался навести самого собеседника на правильные решения. Целью Сократа было не само знание, а пробуждение у людей любви к знанию.

Беседы Сократа - устный диалогический метод, рассчитанный на то, что уже известно собеседнику и следует наводящими вопросами выяснить границы его знания и незнания и вместе с ним прийти, если для этого есть предпосылки, к открытию в себе прекрасного и разумного.

Сократическая беседа - это беседа, обучающая умению сомневаться (без сомнения нет поиска и познания), мыслить диалектически, избегать жестких и категоричных высказываний, видеть вещи и явления во всей их сложности и многоаспектности. Это сложный метод, но современному учителю надо стремиться к овладению им.

Герменевтическая беседа. Герменевтика - направление в философии, основной проблемой которого является проблема понимания. Герменевтика - это искусство толкования, объяснения текстов, музыкальных пьес, картин и т. п. Учитель может вести со школьниками герменевтическую беседу, когда имеются учебные пособия, с помощью которых им легко достигнуть требуемых знаний.

Ценность этого метода заключается и в том, что у учащихся развивается умение самостоятельно пользоваться, например, книгами, картинами, моделями и т. д. Во время или после экспериментальной работы, учебной экскурсии, при разборе стихотворения или музыкального отрывка педагог будет стараться вести детей к правильной оценке материала.

К методу герменевтической беседы относится объяснительное чтение. Таким способом на основе читаемого текста словесно объясняются реальные взаимосвязи, поступки действующих лиц, события, понятия, правила и термины. Одновременно у учащихся нужно развивать способность понимать свой родной язык в полном объеме и правильно пользоваться им в разговоре, при чтении и при письме. Таким образом, увеличивается запас слов и выразительных средств учащихся. Наиболее часто этот вид беседы используется в начальной школе, но может иметь место на любой ступени обучения.

Вопросы для закрепления:

1. Что такое беседа и какова ее роль в эстетическом воспитании учащегося?

2. Какие виды бесед существуют?

Лекция № 56 Содержания беседы о произведениях искусства с использованием методической литературы

План:

1. Структура и композиционный план беседы
2. Педагогическая функция беседы

Структура и композиционный план беседы вариативны. Они строятся и разворачиваются по типу «мини-спектакля», в котором сочетаются четко продуманный план и готовность учителя к педагогической импровизации. Композиция беседы зависит от конкретных задач, содержания и информационного материала, «режиссерского мышления» учителя, опыта педагогического общения с детьми.

 Условно в структуре беседы можно выделить несколько важных моментов, отражающих внутренний («невидимый») и внешний («видимый») планы занятия:

1. Введение в тему беседы. На языке журналистики – «лид»: яркое начало, обобщенная образная информация, постановка проблемы, актуальной для детей и пробуждающей их интерес.

 2. Главная информация. Ключевые понятия, существенные моменты содержания беседы.

3. Дополнительная информация (конкретные факты, примеры, цитаты, документы, биографические сведения и т. д.).

4. «Эстетическое пространство», в котором проходит беседа

(художественное оформление помещения, репродукции произведений изобразительного искусства, детские рисунки, фотографии, музыкальные инструменты, освещение, дизайн и т. д.).

5. Общая положительно окрашенная эмоционально-психологическая атмосфера беседы и эмоциональная драматургия занятия. В младшем школьном возрасте наиболее эффективной является, как показывает экспериментальный материал, контрастная эмоциональная драматургия – последовательность различных по эмоциональному содержанию художественных произведений, информационных блоков и контрастных по степени активности видов художественной деятельности детей.

6. Адекватная задачам беседы установка на восприятие художественных произведений. Психологическая подготовка к восприятию.

7. Восприятие художественного текста. Условие - тишина, «поза слушателя, зрителя», духовное погружение в мир художественного произведения. Задача - воспитание «искусства слышать и видеть».

8. Эвристический поиск решения проблем (точная формулировка учебных задач, вопросов, заданий, диалог учителя и учеников, нахождение оптимальных и аргументированных ответов, акцентировка существенных моментов).

9. Активизация процесса восприятия.

Склонность к контрастному переключению деятельности, свойственная детям младшего школьного возраста, позволяет использовать в процессе беседы разнообразные задания и виды деятельности.

10. Обобщение - заключительный раздел беседы: вопросы по материалу беседы, викторина по произведениям, включенным в беседу, кроссворды, выводы.

11. Творческие задания для самостоятельной работы («стимулы для последействия»). Закрепление впечатлений (творческие работы - конкурс рисунков, сочинения, стихотворения и др.).

Разновидностью бесед также являются **монографические** беседы, посвященные творчеству художников, композиторов, музыкантов-исполнителей.

Большой интерес у детей младшего школьного возраста вызывают беседы интегративного типа, в содержание которых включены различные виды искусства. Взаимодействие искусств в педагогическом процессе активизирует творческий потенциал детей, расширяет диапазон воздействия каждого вида искусства и соответствует возрастным особенностям младших школьников. Картина мира у детей целостна, художественна по своей основе. Синтез искусств совпадает с этой картиной.

Как показала практика, эффективной формой эстетического воспитания детей являются тематические циклы бесед.

2.Педагогическая функция беседы состоит в том, чтобы использовать знания и личный опыт учащихся в целях активизации их познавательной деятельности, вовлечения их в мыслительный поиск, в разрешение противоречий, самостоятельное формулирование выводов и обобщений. В целях активизации учебного процесса включают элементы беседы в рассказ и объяснение. С помощью диалога осуществляется и проблемное обучение: постановка задачи, уточнение понимания ее сути и обсуждение, подведение учащихся к самостоятельным выводам.

Познавательный результат беседы обнаруживается в прочном усвоении знаний школьниками, в актуализации их жизненного опыта. Развивающий эффект беседы проявляется в формировании умения четко и быстро мыслить, анализировать и обобщать, ставить точные вопросы, кратко говорить и ясно выражать свою мысль. Воспитательное значение беседы состоит в том, что она пробуждает в учащихся самостоятельность, помогает обретению уверенности в собственных силах, формированию коммуникативной способности.

Преимущества беседы: оживляется процесс обучения, удовлетворяется потребность детей в активной деятельности, включение в работу многих учащихся, возможность учитывать индивидуальные особенности учеников и их личный опыт, учащимся представляется возможность говорить, доказывать, отстаивать свою позицию, они учатся говорить, грамотно оформлять свои мысли.

Недостатки: возможность уйти от темы урока в сторону, работа с небольшой группой детей при пассивном участии основной части класса, требует достаточно много времени, особенно, если используется индукция; трудно сформулировать вопросы по ходу беседы, особенно начинающим учителям.

Беседа как метод обучающего взаимодействия учителя с детьми не имеет возрастных ограничений. Дело лишь в различии содержания и глубине обсуждения проблем.

Из всего выше перечисленного можно заключить, насколько важную роль может выполнять беседа в эстетическом воспитании младших школьников.

Контрольные вопросы:

1. Структура проведения бесед
2. Проведите сравнения беседы по картине с беседой по стихотворению.

Лекция № 57 Разработка содержания беседы о произведениях искусства с использованием других источников информации, необходимых для подготовки к уроку.

Гигантский онлайн-музей Gallerix [**https://gallerix.ru/**](https://gallerix.ru/)

Виртуальный музей живописи.

Все наши впечатления, фантазии, увиденные архитектурные ландшафты, предметы, пейзажи удивительным образом находят свое отображение в творческих работах великих мастеров и знаменитых художников. Можно сказать, что любая галерея картин насыщает зрителя таинственным колоритом высокого искусства и неповторимыми оттенками внутреннего мира их создателя.

Декорационная живопись, живопись маслом, акварелью, карандашом, монументально-декоративная, иконопись, панорама, миниатюра, диорама – среди такого многообразия каждый находит близкую для себя частичку окружающего мира, характера и настроения. Но, несмотря на это, этапы создания очередной репродукции картин известных художников все также окутаны таинственной дымкой. Возможно, именно это позволяет зрителю каждый раз восторженно наслаждаться насыщенной палитрой, необычными формами и величественной глубиной всего сюжета произведения.

Являясь верным поклонником творчества какого-либо художника, как в первый раз все также с восхищением следишь, как на поверхности холста появляются новые образы и неутомимые потоки краски. Художник будто вдыхает в них жизнь, и они уже игриво ложатся на полотно нового произведения, иногда широко и свободно растекаясь, а иногда – выплескиваясь и плавно ложась слоями. Каждый мазок репродукции известных картин рождает новую стихию. Это может быть дерзкий и неутомимый характер Бури у берегов Ниццы Ивана Айвазовского или мягкие и теплые тона Швейцарского пейзажа с лошадьми Алексея Саврасова.

Что интересно, любые репродукции картин одного и того же мастера открывают новые грани его таланта. Разница лишь в том, откуда художник черпает вдохновение и благодаря чему создает уникальные вариации античного, средневекового или абстрактного направления. Живописцы умело соединяют в своих работах страницы таинственного прошлого и неожиданного настоящего. Возможно, поэтому галерея картин дарит одухотворенное, романтичное начало, обращенное к образам прошлых лет фигуративного или традиционного искусства.

В этом и заметен вечный творческий поиск талантливых авторов, как прошлых лет, так и сегодняшнего времени. И что очень радует, проникнуться их духом и настроением, перенестись в Третьяковскую галерею, Эрмитаж или Русский музей сегодня достаточно просто – нужно всего лишь скачать картины известных художников и насладиться их реалистичностью, колоритом высокого искусства. А оно, как и много лет назад, не перестает удивлять истинных ценителей живописи. Многие художники в своих работах обращаются к истории, образам минувшего столетия. Это делает репродукции картин не только художественно ценными, но и интересными в интеллектуальном плане.

Лекция № 58, 59 Формы и методы диагностики результатов обучения по изобразительному искусству.

План:

1. Критерии оценивания процесса и результатов деятельности учащихся на уроках изобразительного искусства.
2. Выставление отметки.

В процессе обучения важную роль играет так называемая обратная связь, т. е. та информация, которая поступает от ученика к учителю и свидетельствует о ходе учения, затруднениях и достижениях учащихся в овладении знаниями, развитии умений и навыков, познавательных и иных способностей, качеств личности в целом. Канал обратной связи важен для учителя, так как позволяет ему диагностировать образовательный процесс, оценивать результаты, корректировать свои действия, строить последующий этап обучения на основе достигнутого на предшествующих, дифференцировать методы и задания с учетом индивидуального продвижения и развития учащихся. Не менее важна обратная связь для учащихся, ибо благодаря ей они могут видеть недостатки и достижения, получить оценку своей деятельности, советы по ее корректированию. Ученики могут и должны сами получать информацию о своих успехах или неуспехах, что именуется внутренней обратной связью.

На основе обратной связи учитель осуществляет ряд близких, но все же различающихся действий и операций: проверку, контроль, учет, оценку результатов учебной деятельности, а также выставление отметок. Все эти действия входят в состав диагностики процесса и результатов обучения. Дадим им краткое пояснение.

Проверка - процесс установления успехов и трудностей в овладении знаниями и развитии, степени достижения целей обучения.

Контроль - операция сопоставления, сличения запланированного результата с эталонными требованиями и стандартами.

Учет - фиксирование и приведение в систему показателей проверки и контроля, что позволяет получить представление о динамике и полноте процесса овладения знаниями и развития обучаемых.

Оценка - суждения о ходе и результатах обучения, содержащие его качественный и количественный анализ и имеющие целью стимулировать повышение качества учебной работы учащихся.

Выставление отметки - определение балла или ранга по официально принятой шкале для фиксирования результатов учебной деятельности, степени ее успешности.

Очень важным в процессе педагогической диагностики является вопрос о содержании понятия учебной успешности. Из общей концепции развивающего обучения следует, что характеристика эталона должна включать не только требования к овладению знаниями, развитию умений и навыков, но и показатели развития, что довольно трудно определить как эталон. Поэтому на практике проверку и оценку сводят, к сожалению, к диагностике ЗУ Нов. И еще один очень важный воспитательный аспект той же проблемы: принять ли за основу внешние по отношению к ученику требования (содержание стандартов, программ, критериев, оценок, сформулированных в методических рекомендациях), или же учитывать степень личного продвижения, т. е. успехи конкретного ученика по отношению к уровню его достижений на предшествующем этапе обучения? Давайте обратимся к намеренно утрированному примеру. В класс пришел ученик, который сделал в диктанте 100 ошибок и, естественно, получил за него самый низкий оценочный балл. В результате настойчивой работы учителя и ученика он стал делать в диктантах такого же уровня сложности только по 10 ошибок. Как оценить его работу? Можно ли здесь руководствоваться только официальной нормой? Ведь тогда оценка никак не зафиксирует громадное продвижение ученика, его явные успехи. Но нельзя ему ставить и положительную отметку. А как быть, если перегрузка, возникающая на пути к положительной оценке, вредит здоровью учащегося?

Вопросы не простые, они вытекают из объективно-субъективного характера учебного процесса. И пока нет на этот счет общих решений и разъяснений, каждый учитель ищет свое решение сочетания требований общества и интересов защиты и развития конкретного ребенка (да и не только ребенка). Можно временно оставить ученика не аттестованным официально, отметив его успехи и стимулируя его дальнейшее прилежание. Можно выставить ему "промежуточную" положительную оценку, подчеркнув момент "аванса" - веры в его возможности и усердие. Мы убеждены даже в том, что оправданно отступление от требований стандарта (тем более они пока примерные), если речь идет о психическом, физическом или нравственном здоровье школьников. Оценка работы должна отражать не только объективные требования, но и реальные возможности и успехи каждого конкретного ученика.

Стратегия диагностики содержит также требование всесторонности проверки результатов обучения в когнитивной (овладение знаниями и способами их применения), психологической (развитие личности) и социальной (социальная адаптация) сферах.

В когнитивной сфере выявляется уровень овладения знаниями в соответствии с таксономией целей обучения (Б. Блум). Называются, например, уровни овладения материалом, когда ученик знает, понимает, применяет, анализирует, обобщает и оценивает учебный материал. В отечественной дидактике выделяют, как уже указывалось, уровни узнавания, понимания, усвоения, овладения как в отношении типовых, так и творческих действий.

Важнейшим интегративным показателем успешности обучения выступает обучаемость (не путать с обученностью!), или способность к дальнейшему обучению.

Все процедуры диагностики служат воплощению основных функций проверки и оценки результатов обучения: образовательной, стимулирующей, аналитике-корректирующей, воспитывающей и развивающей, контрольной.

Образовательная функция заключается в том, что проверка, контроль, учет остаются органическими элементами обучения и их задача не столько выявить, зафиксировать состояние дел, уровень обученности, сколько способствовать научению, исправить ошибки, проинструктировать, помочь в дальнейшем продвижении.

Стимулирующая функция как продолжение и дополнение образовательной призвана обеспечить, чтобы контроль не дезорганизовывал деятельность ученика, а вдохновлял его, вселял уверенность в достижимости новых целей, более высокого уровня обученности и развития.

Аналитико-корректирующая функция связана с педагогической рефлексией учителя, его самоанализом, совершенствованием планирования и организации обучения. Эта функция касается и ученика, способов преодоления трудностей, коррекции и самокоррекции учебно-познавательной деятельности.

Воспитывающая и развивающая функции связаны с формированием адекватной самооценки, ответственности, устремленности, волевого саморегулирования и других социально ценных способностей и черт характера.

Наконец, контрольная функция обеспечивает фиксирование уровня достижений, его соответствия нормам и стандартам, а также продвижения к более высоким уровням овладения знаниями и развития.

Различают и используют несколько видов контроля и оценки (диагностики): предваряющий, текущий, периодический и итоговый.

Предваряющий (входной) контроль служит выявлению уровня знаний и развития учащихся вновь скомплектованных классов, в которых учитель начинает преподавание. Он используется также в отношении вновь прибывших в класс учащихся, а также перед изучением нового раздела с целью выявления базовых знаний, умений, уровня интереса, имеющегося опыта.

Текущий контроль в форме устного опроса, письменных проверочных работ, фронтальной беседы проводится в процессе изучения темы, является элементом многих уроков, прежде всего комбинированных.

Периодический (этапный, рубежный) контроль в виде контрольных работ, собеседований, зачетов, тестирования целесообразен после изучения крупной темы или раздела.

Итоговый контроль проводится после изучения курса или в конце определенного этапа обучения (четверть, полугодие, семестр, окончание начального, основного или полного среднего звеньев образования). Его формы - зачеты, защита рефератов, курсовых и дипломных работ, экзамены.

Осуществляя все формы диагностики результатов обучения, педагогу нужно руководствоваться выработанными на основе опыта дидактическими требованиями и правилами.

Среди важнейших требований, предъявляемых к оценке знаний:

- объективность: оценивание действительных успехов и недостатков работы учащихся, отсутствие предвзятости в оценке;

- субъективность: гуманистический подход, учет реальных возможностей, здоровья учащихся, стимулирующий, а не дезорганизирующий эффект оценивания;

- систематичность, которая во многом зависит от возраста учащихся. В частности, текущий контроль играет тем большую роль, чем младше учащиеся, по мере их взросления уместен больший акцент на периодический и итоговый виды контроля;

- открытость (гласность) и обоснованность оценки и выставленной отметки, для чего нередко требуется особая аргументация;

- действенность, которая может выражаться в советах, указаниях о том, как улучшить достижения, на что обратить внимание, каким способом работать дальше.

Необходимо различать контроль и оценивание процесса, когда ведущую роль играют коррекционная и стимулирующая функции, и контроль и оценивание результатов. Итоговая оценка должна в первую очередь отражать результат. Если ученик затрудняется, ошибается, но затем преодолел трудности, исправил ошибки, овладел материалом, он заслуживает высокой итоговой оценки и отметки. Отсюда рекомендации: не выставлять отметок, прежде всего итоговых, если процесс овладения определенным разделом, темой еще не завершен, и не выводить отметку за год, полугодие, четверть как среднеарифметическую тех баллов, которые получил ученик, овладевая темой. Тем более оценка не должна прямо отражать прилежание, уровень интереса к предмету, быть наказанием за недостаточную ответственность или нарушение дисциплины. Другое дело, что эти проявления не могут не оказать влияния на уровень знаний и развитие, которые и подлежат оценке.

Предстоит преодолеть еще наблюдающуюся у некоторых администраторов и педагогов гипертрофию контрольной функции диагностики. Контроль органически связан с уровнем изучения, и спрашивать следует в соответствии с тем, на каком уровне удалось организовать обучение.

Рассмотрим теперь вопрос о школьной отметке и связанной с ней проблеме неуспеваемости.

Поиски способов совершенствования учета и оценки успешности обучения привели, с одной стороны, к отказу от выставления отметок, а с другой - к более точным и обоснованным способам балльной оценки.

Ш. А. Амонашвили доказал, что в начальной школе можно вообще перейти к безотметочному обучению, заменив его развернутыми характеристиками, куда более информационными и полезными и для ученика, и для родителей, чем "голый" оценочный балл. В Германии были эксперименты по введению диагностических листов, в которых давались словесные и цифровые характеристики знаний, мотивов учения, развития мышления, а также по использованию табель сообщений, в которых выделялись поведение учащихся, особые интересы, способности, навыки, уровень успеваемости и действительные возможности ученика по разным учебным предметам1.

Среди попыток ввести более точные способы оценивания нужно указать на рейтинговую систему и тестирование.

Рейтинговая система3 чаще применяется в высшей школе. Она связана с определением удельного веса (рейтинга) каждого предмета по итогам его изучения или успешно завершенного вида заданий. Рейтинговые баллы суммируются, и определяется общий кумулятивный балл, характеризующий успехи обучающегося.

Сравнительно новым для отечественного образования стало все более широкое использование тестов, в том числе и при зачислении в вузы.

Тест (от англ. test - проба, испытание, исследование) в психологии и педагогике - стандартизированные задания, требующие либо короткого ответа, либо выбора правильного варианта ответа. По результатам тестирования, хорошо поддающегося машинной обработке, судят о психофизиологических и личностных характеристиках испытуемых, а также об уровне знаний, умений и навыков обучающихся. Дидактический тест - это набор заданий по пройденному материалу, позволяющий установить степень овладения им. Сильная сторона тестирования - возможность экономно проверить усвоение большого по объему материала (особенно если речь идет о компьютерном тестировании или массовом заполнении тестовых опросников, поддающихся компьютерной обработке), а также его объективность, независимость от субъективной оценки эксперта (учителя). Однако тесты составляются опять-таки людьми, а стандартизированные тесты далеко не всегда оказываются валидными, т. е. измеряющими именно те показатели, на которые они рассчитаны. Кроме того, тест далеко не всегда позволяет выявить причины ошибок или неудач, характер мышления и тем более творческий потенциал. Все ответы, не совпадающие с вариантом составителя, просто квалифицируются как неверные, что не всегда справедливо. Вот почему нужны очень осторожный, квалифицированный подход к составлению и оценке тестов и их сочетание с другими видами проверки и оценки результатов обучения.

Изложенное выше относится в основном к диагностике обученности. Но с позиции сегодняшнего дня нужно диагностировать и развитие, прежде всего связанное с изучением определенного предмета, так как довольно трудно соотнести общее развитие с изучением того или иного предмета, обнаружить именно его вклад в это развитие. Поэтому мы предлагаем диагностировать такие качества, как развитие интереса к изучению предмета, специфически предметного мышления (литературного, исторического, математического) и обучаемости (способности к научению).

Наименее разработанным остается пока вопрос о диагностике обучаемости. Основными показателями развития этого качества личности могут служить: фонд действенных знаний (тезаурус); потенциальные возможности обучаемого; темп продвижения в освоении нового материала.

Исследователи выделяют три группы причин неуспеваемости:

- социально-экономические - неблагополучие в семье, отсутствие должной заботы о ребенке, внимания и тепла, алкоголизм, педагогическая несостоятельность семьи, низкий уровень материального благосостояния, отрицательное влияние среды;

- физиологического и психического характера - наследственные заболевания, травмы, низкий уровень задатков, аномалии развития, приобретенные заболевания;

- педагогические или дидактогенные - следствие формализма, усредненного подхода, грубых педагогических ошибок.

Эти причины дают конкретные проявления устойчивой неуспеваемости: слабое развитие мышления; отрицательное отношение к учению; низкий уровень учебных навыков и неумение организовать труд; пробелы в знаниях; низкий уровень волевой воспитанности и недисциплинированность; слабое здоровье и быстрая утомляемость; отрицательное влияние семьи и сверстников (Ю. К. Бабанский).

В каждом конкретном случае можно обнаружить чаще всего "букет" причин неуспеваемости, ибо одна причина тянет за собой другую. Ю. К. Бабанский рекомендует искать наиболее важный отрицательный первичный фактор и принимать комплексные меры педагогической коррекции и компенсации. Еще лучше, если профилактика дает возможность предотвратить стойкую неуспеваемость и все негативные педагогические и социальные последствия, с ней связанные.

Контрольные вопросы:

1. В чем различие понятий "оценка" и "отметка"?
2. Вправе ли педагог завышать или занижать отметки отдельным ученикам?

Лекция № 60 Анализ рисунков учащихся и разработка предложений по совершенствованию изобразительных навыков в соответствии с индивидуальными особенностями детей.

Рисунок ребенка рассматривается нами как своеобразное интервью, данное при помощи изобразительных средств. Отличием данного интервью служит его проективный характер, заключающийся в том, что в рисунке нередко проявляются такие эмоциональные переживания детей, которые ими полностью не осознаются или о которых они предпочитают не рассказывать.

Исследования эмоциональных и личностных особенностей детей по их рисунку было проведено еще в 1928 году А.М. Шуберт. Полученный материал (свыше 10 тысяч рисунков) показал, что своеобразие рисунка определяется не столько интеллектуальной сферой ребенка – его умом, зрительной памятью, запасом знаний (что лишь частично отражается на содержании и правильности рисунка), сколько его эмоционально – волевой сферой – тоном настроения, интересами, активностью и т.п.

Было выявлено, что, например, дети очень подвижны чаще изображают подвижные объекты; рисунки активных, сценичных детей отличаются крупным форматом, яркостью красок и, наоборот, робких, астеничных – бесцветностью и мелкостью изображения; у очень эмоциональных, импульсивных детей отмечается небрежность рисунка, размашистый штрих; уплотненность, закрашивание всей площади, заполнение всех межконтурных пространств – свидетельствует о наличии внутреннего беспокойства у ребенка (см. А.М. Шуберт, 1928, 1929 г.).

При анализе рисунков оцениваются следующие показатели:

- Соответствие заданной теме.

- Сюжет (что именно изображено)

- Размеры рисунка и отдельных деталей.

- Цветовое решение.

- Динамика изображения.

-Правильность рисунка.

- Законченность рисунка.

Примерная схема оценки детских рисунков на тему «Что мне нравится в школе».

1. Несоответствие теме указывает на:

- отсутствие школьной мотивации и преобладание других мотивов, чаще всего игровых. В этом случае дети рисуют машины, игрушки, военные действия, узоры и прочее. Свидетельствует о мотивационной незрелости.

- детский негативизм. В этом случае ребенок упорно отказывается рисовать на школьную тему и рисует то, что он лучше всего умеет и любит рисовать. Такое поведение свойственно детям с завышенным уровнем притязаний и трудностями приспособления к четкому выполнению школьных требований. В) неверное истолкование поставленной задачи, ее непонимание. Такие дети или ничего не рисуют или срисовывают у других сюжеты, не имеющие отношения к данной теме. Чаще всего это свойственно детям с задержкой психического развития.

При несоответствии рисунка заданной теме при количественной обработке проставляется 0 баллов.

2. Соответствие заданной теме говорит о наличии положительного отношения к школе, при этом учитывается сюжет рисунка, то есть, что именно изображено:

- учебные ситуации – учитель с указкой, сидящие за партами ученики, доска с написанными заданиями и т.п. Свидетельствует о высокой школьной мотивации и учебной активности ребенка, наличие у него познавательных мотивов (30 баллов);

- ситуации не учебного характера – школьное здание, ученики на перемене, ученики с портфелями и т.п. Свойственны детям с положительным отношением к школе, но большей направленностью на внешние школьные атрибуты (оценка 20 баллов);

- игровые ситуации – качели на школьном дворе, игровая комната, игрушки и другие предметы, стоящие в классе (например, телевизор, цветы на окне и т.п.). Свойственны детям с положительным отношением к школе, но преобладанием игровой мотивации (оценка 10 баллов).

В ряде случаев по рисункам детей можно судить не только об уровне их учебной мотивации, об их отношении к школе, но и выявить те стороны школьной жизни, которые являются для ребенка наиболее привлекательными.

Так, например, школьники с психомоторной расторможенностью, повышенной двигательной активностью нередко изображают игру в футбол на уроке физкультуры, драки с ребятами на перемене, могут нарисовать класс, в котором все перевернуто вверх дном и т.п. Чувствительные, сентиментальные дети, часто рисуя учебную ситуацию, обязательно включают в нее декоративные элементы (орнамент, цветы, мелкие детали интерьера класса и т.п.).

Этапы развития изобразительных способностей

Выявление способностей у детей и правильное их развитие — одна из важнейших педагогических задач. И решаться она должна с учетом возраста детей, психофизического развития, условий воспитания и других факторов.

Развитие способностей у детей к изобразительному искусству только тогда принесет свои плоды, когда обучение рисованию осуществляется педагогом планомерно и систематически. Иначе это развитие пойдет случайными путями и изобразительные способности ребенка могут остаться в зачаточном состоянии.

Развитие способности изображения в первую очередь зависит от воспитания наблюдательности, умения видеть особенности окружающих предметов и явлений, сравнивать их, выделять характерное. При этом нельзя не учитывать возраст ребенка и, следовательно, требовать сложного сюжетного построения от 3—4-летнего малыша, если даже начать обучение очень рано. Его мышление не достигло еще нужного уровня для решения такой задачи, которую старший дошкольник при соответствующем обучении решит легко.

Но известно, что дети одного возраста могут находиться на разных ступенях развития. Это зависит и от воспитания, и от общего развития ребенка. Педагог не должен об этом забывать, ибо индивидуальный подход к каждому ребенку — одно из главных условий успешного воспитания и обучения.

Советская педагогика рассматривает развитие ребенка не как простой количественный процесс роста, а как качественные изменения его физических и психических особенностей под влиянием воздействия окружающего мира, в первую очередь воспитания и обучения.

Первый этап в развитии художественных способностей детей начинается с того момента, когда в руки ребенка впервые попадает изобразительный материал — бумага, карандаш, кусочек глины, кубики, мелки и т. д. В педагогической литературе этот период носит название «доизобразительный», так как здесь еще нет изображения предмета и даже нет замысла и желания что-то изобразить. Этот период играет существенную роль. Ребенок знакомится со свойствами материалов, овладевает разнообразными движениями руки, необходимыми для создания изобразительных форм.

Если материал попадает впервые в руки детей 5—6 лет и 2—3 лет, то, конечно, у старших ребят быстрее возникнет замысел, так как опыта у них в познании окружающего мира больше.

Доизобразительный период очень важен для развития дальнейших способностей ребенка.

Самостоятельно немногие дети могут овладеть всеми доступными им движениями и нужными формами. Воспитатель должен вести ребенка от непроизвольных движений к ограничению их, к зрительному контролю, к разнообразию форм движения, затем к осознанному использованию приобретенного опыта в рисунке, лепке.

Постепенно у ребенка появляется умение изображать предметы, передавая их выразительный характер. Это свидетельствует о дальнейшем развитии способностей. Дети путем ассоциаций учатся находить сходство в простейших формах и линиях с каким-либо предметом. Такие ассоциации могут возникнуть у них непроизвольно, когда кто-нибудь из ребят замечает, что его штрихи или бесформенный кусочек глины напоминают знакомый предмет. Они могут быть вызваны разными качествами рисунка, вылепленного изделия — цветом, формой, композиционным построением.

Обычно ассоциации у ребенка неустойчивы; в одном и том же рисунке он может увидеть разные предметы. В его сознании при рисовании еще нет прочного следа, который образуется общей работой представления, памяти, мышления, воображения. Простая нарисованная форма может напомнить много предметов, приближающихся к ней.

Ассоциации помогают перейти к работе по замыслу. Одним из путей такого перехода является повторение той формы, которая получилась у него случайно.

Узнав в начерченных линиях какой-либо предмет, ребенок сознательно рисует еще раз, желая изобразить его опять. Иногда такие первоначальные рисунки по замыслу имеют меньше сходства с предметом, чем ассоциированная форма, так как ассоциация получилась случайно, ребенок не запомнил, в результате каких движений руки она возникла, и производит опять любые движения, думая, что изображает тот же предмет. Тем не менее второй рисунок все же говорит о новом, более высоком этапе в развитии изобразительных способностей, так как он появился в результате замысла.

Иногда может быть не полное повторение всего изображения, а добавление к ассоциированной форме каких-либо деталей: рук, ног, глаз — человеку, колес — машине и т. п.

Большая роль в этом процессе принадлежит воспитателю, который, задавая вопросы, помогает ребенку осознать изображение, например: что ты нарисовал? Какой хороший мячик, нарисуй еще такой же.

С появлением сознательного изображения предметов начинается изобразительный период в развитии способностей. Деятельность приобретает творческий характер. Здесь могут быть поставлены задачи систематического обучения детей.

Первые изображения предметов в рисунке, лепке очень просты, в них отсутствуют не только детали, но и часть основных признаков. Объясняется это тем, что у маленького ребенка еще отсутствует аналитико-синтетическое мышление, а следовательно, и четкость воссоздания зрительного образа, мало развита координация движений рук, нет еще технических навыков.

В более старшем возрасте при правильно поставленной воспитательно-образовательной работе ребенок приобретает способность передавать основные признаки предмета, соблюдая характерную для них форму.

В дальнейшем с накоплением детьми опыта, овладением изобразительными умениями перед ними можно поставить новую задачу — научиться изображать особенности предметов одного вида, передавая основные признаки, например в изображении людей — разницу в одежде, чертах лица, в изображении деревьев — молодое дерево и старое, различные формы ствола, ветвей, кроны.

Первые детские работы отличаются диспропорцией частей. Объясняется это тем, что внимание и мышление ребенка направлены только на ту часть, которую он изображает в данный момент, без связи ее с другими, отсюда и несоответствие пропорций. Он рисует каждую часть такого размера, чтобы на ней уместились сразу все важные для него детали.

Развитие способности правильно передавать пропорции также связано с развитием аналитического мышления, умения не только видеть и сравнивать одну часть с другой, определяя, какая больше, но и в процессе изображения все время помнить об их пропорциональной зависимости.

Постепенно под влиянием обучения и общего развития у ребенка появляется способность относительно правильно передавать пропорциональные соотношения между предметами и их частями.

Иногда дети сознательно нарушают пропорции, желая передать свое собственное отношение к образу. Это не значит, что они уже овладели изобразительными навыками и могут работать самостоятельно. Но в этом сознательном нарушении пропорций делается первая попытка к творчеству. И педагог должен обратить на это внимание.

Более сложной изобразительной задачей является передача движения. Вначале действие предмета дети выражают не графически, а игрой, речью, жестами. Статичность позы изображаемого объекта вызывается ритмичным расположением частей, облегчающим процесс изображения.

Но создать подлинно динамичный образ трудно, так как восприятия детей еще не развиты.

Им сложно увидеть и осознать деформацию внешнего вида движущегося предмета и тем более зафиксировать ее на бумаге или в глине. Лишь постепенно развивается способность видеть эти изменения, изображать их, словесные и игровые приемы передачи движения заменяются изобразительными.

Проследим, как ребенок пытается изобразить человека в движении. Первым признаком изображения движения является изменение положения отдельных частей тела: поворот ступней ног в одну сторону — человек идет, подъем и изгиб руки — держит флажок, играет в мяч. Обычно в рисунке у ребенка изгибы рук изображаются произвольно (наподобие кольца), т. е. положение руки не связано с локтевым и плечевым суставами. Это говорит о неразвитости восприятия детей.

Профильное изображение связано с поворотом всего корпуса, что является самой сложной изобразительной задачей в проблеме движения. При повороте туловища меняется не только его форма, но и расположение всех остальных частей тела. Руки не симметрично располагаются по обе стороны туловища, а видна одна рука, причем плечо не выделяется; другая рука может быть совсем не видна или видна частично. То же самое относится к положению ног. Поэтому часто поворот туловища не изображается, хотя голова и ступни ног повернуты в одну сторону.

В изображении профиля та же трудность. Нужна большая работа по развитию у детей умения видеть эти изменения формы и положения частей тела на живых объектах, чтобы ребенок мог ощутить эти движения на себе самом и сознательно изобразить двигающуюся фигуру. Дети старшего дошкольного возраста уже способны изобразить несложные движения человека. Например, игра в мяч — руки подняты; лыжник — его профиль, руки вперед, ноги расставлены; человек танцует — руки и ноги с изгибом и т. п. В лепке легче передать движение, чем в рисовании, в силу пластичности материала. Когда ребенку трудно сразу представить и изобразить фигуру в нужном положении, он лепит ее сначала в статичном, более легком для изображения положении, а потом сгибает ее части так, как этого требует действие. Трудности профильного изображения в лепке не возникают, так как в любом положении фигура обрабатывается со всех сторон. Дети шести лет, обучающиеся лепке, способны уже вполне самостоятельно придать фигуре нужное положение.

Одна из наиболее сложных задач для детей в рисовании — это умение передавать изобразительными средствами пространственные соотношения. В лепке и конструировании эта задача решается путем расстановки изображенных предметов ближе или дальше на определенной площади.

В рисовании, где изображение дается на плоскости, пространство передается особыми приемами. Понять их условность, в результате которых создается реальное впечатление большого пространства, поначалу для ребенка сложно.

На первых ступенях развития изобразительных способностей ребенок не задумывается над расположением предметов. Он размещает их на всем пространстве листа независимо от логической взаимосвязанности, причем лист для удобства рисования может быть повернут и предмет изображен по отнощению к другим боком или вверх ногами.

Определенное расположение все предметы приобретают тогда, когда их связь заранее определена содержанием. Например, дом, около него растет дерево. Для объединения предметов появляется земля в виде одной линии. Такое расположение носит название «фриз».

С развитием содержания усложняется и фризовое расположение; вверху листа бумаги появляется полоса, изображающая небо, на нем часто рисуется солнце, линия земли покрывается травой, песком и т. д. Все предметы располагаются в ряд. Каждый из них рисуется отдельно, не заслоняя другие; для ребенка важно на этой ступени изобразить предмет таким, каким он является в действительности, со всеми его частями; позиции зрительного подхода к изображаемому с одной точки зрения у ребенка еще нет.

Дети 4—5 лет любят изображать на рисунке сразу много предметов, и для того чтобы разместить их над одной линией земли иногда появляется вторая, на которой располагаются остальные предметы (двойной фриз). Кроме того, им доступно не только использование фризового расположения предметов, но и более естественное расположение их по всему листу, например на листе бумаги зеленого цвета изображается цветущий луг. Линии неба и земли по содержанию здесь не требуется.

Ребенок 5—6 лет способен осознать и научиться передавать пространство более сложными приемами, соответствующими действительности,— изображать его широкой полосой земли с расположением предметов на ней близко (ниже), далеко (выше) и полосой неба, сливающегося на линии горизонта с землей.

Перспективные изменения при пространственных перемещениях предметов дети передавать не могут, так как это связано с овладением сложными изобразительными умениями. Иногда они самостоятельно пытаются передать эти изменения, усвоив их из жизни. Так, предметы вдали кажутся меньше. Для этого дети или просто уменьшают размеры отдаленных предметов, или, не зная изобразительных приемов, дают обратную перспективу, т. е. то, что дальше расположено, рисуют на переднем плане меньших размеров, а ближние предметы — выше и крупно. При изображении ряда предметов, уходящих постепенно вдаль (состав поезда, аллея), они передают постепенное уменьшение, но предметы у них остаются расположенными на одной прямой горизонтальной линии. Объяснять детям эти ошибки — очень сложная задача, так как понятия о горизонте, точке схода, точке зрения и т. д., связанные с перспективным изображением, на этой ступени развития недоступны для них. Если ребенок осознает уменьшение предметов с удалением их, можно предложить ему располагать предметы выше и ниже на широком пространстве листа, изображающем землю.

В детских работах встречаются своеобразные «рентгеновские», или «прозрачные», рисунки. Желая изобразить все как можно правдивее и полнее, ребенок рисует и то, что нельзя видеть при данном положении предмета: все предметы, находящиеся в доме, людей сквозь стены автобуса и т. п.

Эта же причина вызывает в рисунке другую особенность — множественность точек зрения на предмет при его изображении. Рисуются не только видимые части предмета, но и те, которые в данный момент нельзя увидеть; предмет как бы разворачивается, и к видимым частям подрисовываются остальные: к машине, нарисованной сбоку, спереди подрисовывается передняя часть мотора с фарами, под идущим поездом рисуется не одна, а две линии рельсов со шпалами под ними.

Такие особенности не являются обязательной ступенью в развитии способности детей изображать пространственные связи. При правильно поставленном обучении они обычно отсутствуют.

Изображение предметов в рисунке связано с умением передавать цветовые отношения.

Развитие способности передавать цвет начинается с овладения самим цветом независимо от его связи с окраской предмета. Затем с развитием чувства цвета вообще ребенок учится использовать его для раскраски предметов, применяя яркие декоративные сочетания, иногда совпадающие с реальными.

Старшие дошкольники стремятся к реальной окраске с использованием различных оттенков.

Таким образом, мы видим, что развитие изобразительных способностей проходит ряд этапов. Вопросы развития их тесно связаны с проблемой детского творчества.

Лекция № 61 Наблюдение и анализ урока изобразительного искусства в начальных классах с определением целей и задач урока.