МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ЦЕЛИНСКОГО РАЙОНА»

Методическое занятие

«Наглядный метод обучения

на ИЗО деятельности»

Подготовила и провела:

преподаватель отделения изобразительного искусства

Журавлева Ирина Петровна

28.02.2023 г.

Искусство – это форма общественного сознания. Оно представляет собой художественно-образное отражение жизни. Особый вид искусства – изобразительное искусство, которое создает изображение видимого мира и самого себя. Приобщение детей к искусству – сложный процесс. Сущность эстетического воспитания заключается в целенаправленности развития способности воспринимать и ценить красоту   в окружающем мире. В процессе эстетического воспитания познаются объективно существующие свойства прекрасного, вырабатывается иммунитет относительно безобразного, низменного, развивает способность у детей творить красоту своими руками.

    Составной частью эстетического воспитания является художественное воспитание. Цель его в том, чтобы научить понимать и правильно оценивать произведения искусства, развить художественно-творческие способности личности. Ведь именно на занятиях по изобразительному искусству дети усваивают графические и живописные умения и навыки, учатся наблюдать, анализировать предметы и явления окружающего мира. С помощью линий, красок, композиции, динамики изображения ребенок удовлетворяет потребность рассказать, выразить, свое отношение к окружающему миру. Ребенок испытывает радость, наслаждение от встречи с красотой - это способствует воспитанию в нем доброты, сопереживания, сочувствия. В.А. Сухомлинский, отмечая огромную роль рисования в естественном стремлении детей выразить свои чувства, свое отношение к различным явлениям действительности, подчеркивает: «…детский рисунок, процесс рисования – эта частица духовной жизни ребенка. Дети не просто переносят на бумагу что – то из окружающего мира, а живут в этом мире, входят в него, как творцы красоты, наслаждаются этой красотой».

   Но для того, чтобы самим создавать художественное произведение, учащиеся должны усвоить целый ряд живописной грамоты.

В работе представлена методика обучения живописи пейзажа, направленная на формирование способностей владения живописными техниками гуаши и акварели. Внедрение системы принципов обучения, которые реализуются в работе, способствуют повышению качества усвоения материала на основе доступности и посильности образовательного процесса.

    Наглядность всегда была и продолжает оставаться одним из наиболее важных элементов обучения. Вопрос о связи и взаимопроникновении понятий и наглядных образов в мыслительных процессах получил разработку в многочисленных исследованиях физиологов, психологов, философов. Так, например, в психологических исследованиях С.Л. Рубинштейна подтверждается положение об участии чувственных образов, возникающих с помощью средств наглядности, в мышлении. Он отмечает, что «наглядное и отвлеченное содержание в процессе мышления взаимопроникает друг в друга, и друг в друга переходят… Мышление без наглядных образов, картин, возможно, было бы лишь для «существ», лишенных каких - бы то ни было эмоций, переживаний…».

   Благодаря наглядности, процесс обучения получает опору на непосредственное чувственное восприятие учащимися и предметов и явлений окружающей природы или их изображений.   Великий педагог Ян Амос Коменский писал: «Если мы намерены насадить в учащихся истинные и достоверные знания, то мы вообще должны стараться обучать всему при помощи личного наблюдения и чувственной наглядности»

   Искусство живописи по своей природе и специфике есть самая наглядная область деятельности человека. «Любое положение живописной грамоты может быть доступным для понимания, если оно непременно будет представлено в наглядном виде. Поэтому весь процесс обучения живописи должен сопровождаться наглядностью в самых разнообразных формах…», - писал Г.В. Беда.

   Изобразительное искусство, являясь средством образного познания окружающей действительности, основывается на определенных законах и правилах. Учащиеся должны знать, что такое воздушная перспектива, как происходит распределение светотени на поверхности предмета, закономерности освещения и т.д.

   Чтобы дать учащимся необходимую сумму знаний и навыков, необходимо вводить в структуру учебного процесса различные средства, способствующие успешному, развивающему обучению. К их числу относятся, как сами произведения изобразительного искусства, так и многообразные формы, типы и виды наглядности, специально выполненные для учебных целей: картины – таблицы, учебно - методические таблицы, электронные приложения, презентации, фотографии, модели, которые являются либо изображениями реальных предметов и явлений действительности, либо демонстрируют те или иные их свойства, процессы, приемы, особенности живописного воспроизведения натуры. Все эти средства являются не только вспомогательным материалом, но и включается в само содержание обучения изобразительной грамоте.

   Изобразительная наглядность в обучении живописи может использоваться и как средство раскрытия и конкретизации каких-либо неизвестных и как средство раскрытия и конкретизации, каких – либо неизвестных или неясных пока для учащихся явлений природы и искусства. Демонстрация наглядного пособия, образца при работе с натурой играет положительную роль в плане активизации ее восприятия, познания ее характерных качеств и свойств. Пособие акцентирует внимание учащихся на наиболее существенном в изображаемом явлении. Успешное обучение живописной грамоте возможно лишь при условии гибкого и целесообразного сочетания в учебном процессе работы с натурой и различных форм, типов и видов изобразительной наглядности.

  Наглядные средства, вводимые в структуру учебного процесса с разнообразными педагогическими задачами, играют важную роль. Знания, полученные с активным участием зрительных ощущений, всегда были прочны и конкретны. «Живопись, - говорил Леонардо да Винчи, - это поэзия, которую видят, а не слышат».

  Наглядность имеет значение на начальной стадии обучения, когда круг представлений понятий, о живописной грамоте у учащихся еще узок, а полученные в начальной школе знания и навыки недостаточны и поверхностны в силу особенностей данного возраста и способности школьников видеть и воспринимать окружающий мир.

  Опираясь на данные современной методики и психологии, можно выделить те особенности, которыми обладает наглядный материал в учебно-методическом плане:

- использование изобразительной наглядности в учебном процессе стимулирует развитие у учащихся способностей к обобщениям и логическим рассуждениям, развивает наблюдательность и зрительную память, умение видеть в окружающем мире красоту и воспроизводить ее средствами искусства;

- наглядные средства обучения помогают педагогу правильно и наиболее эффективно организовать учебный процесс, а учащимся быстрее и глубже усвоить знания, приобрести необходимые умения и навыки. Наглядность служит связующим звеном между теорией и практикой живописного мастерства;

- при подборе и изготовлении учебных наглядных пособий есть возможность выделения наиболее существенных сторон рассматриваемого вопроса, отдельных признаков и свойств того или иного явления, необходимых для уточнения какого – либо понятия или закономерности живописной грамоты;

- наглядные пособия позволяют продемонстрировать сложные взаимосвязи и отношения, существующие между отдельными процессами и явлениями природы, показывать их под определенным углом зрения;

- наглядные пособия можно использовать в любое время и в любых условиях, когда только возникнет в них необходимость.

  В целом же успешное обучение живописной грамоты возможно лишь при условии целесообразного сочетания в учебном процессе работы с натуры и различных наглядных средств во взаимодействии.

   Само по себе обучение предполагает активную мыслительную деятельность учащихся. Оно должно обладать навыками восприятия информации, соотнесения ее с ранее усвоенной. Обучение изобразительному искусству должно быть таким, чтобы затронуть эмоциональную, чувственную сферу личности ребенка. Такое обучение возможно лишь в том случае, если будут соблюдаться три принципа классической педагогики: доступность, посильность, наглядность. Соединение этих принципов видится возможным при использовании в процессе обучения живописи специальных картин – таблиц, которые могут использоваться и во время объяснения теоретического материала и в практической деятельности учащихся.

   Преподаватель предлагает рассмотреть картины-таблицы, по которым необходимо самостоятельно дать определение основным понятиям, затем преподаватель доступно обобщает и излагает материал. Время для усвоения материала ничем не ограничено, картина – таблица постоянно находится перед глазами. Выполнил с первого раза – отлично, не получилось, - постарайся проделать работу второй и третий раз. Никаких подвохов и никаких придирок со стороны преподавателя нет, и не может быть. Работа посильная и интересная тем, что дети самостоятельно делают открытия. Выполнение   ее облегчается подключением зрительной памяти, так как у картины – таблицы огромное преимущество перед всеми иными способами подготовки к выполнению своей творческой работы – наглядность.

   Таким образом, работа с картинами – таблицами приводит к:

- экономии времени, так изучение происходит в ускоренном темпе, в связи с тем, что материал дается не разрозненно, а в совокупности, и больше времени можно уделить непосредственно творческой практической работе;

- возможности быстрого восстановления в памяти изученного материала, осознанию его структурно – логических связей, это стимулирует развитие у учащихся способностей к обобщениям, развивать наблюдательность и зрительную память;

- развитию ассоциативно – образного мышления, а также внимания, воображения;

- возможности постоянно использовать теоретический материал и во время практических занятий, так как он представлен в виде наглядных пособий.

Составление таких картин – таблиц строится на основе принципов:

- В картинах – таблицах допускается выделение главного посредством использования последовательного изображения одного и того же явления путем добавления в каждой из картинок определенного элемента. Происходит концентрация и типизация самого важного в изображаемых объектах и явлениях природы, усиление необходимых элементов при рассмотрении какого -то конкретного вопроса и ослабление или исключение вообще из содержания изображения несущественного, второстепенного.

- В картинах – таблицах, необходимые на данном этапе обучения понятия акцентируются с помощью различных композиционных приемов и живописными средствами: изображение их, например, более ярким и насыщенным цветом, последовательно добавляя детали в прорабатываемую форму, выделяя контрасты и т.д. И напротив, все несущественное на определенном этапе удаляется или подчиняется главному, то есть изображается на дальнем плане.

- В картинах допускается условность и схематичность изображения, в результате чего учащиеся, создавая свои живописные произведения, не копируют то, что рассматривали, а лишь используют в индивидуальной деятельности. Особенно это важно на начальном этапе обучения.

- При работе с данными картинами – таблицами необходимо учитывать, что на одной плоскости одновременно показано несколько различных изображений, а это позволяет делать всевозможные сопоставления, сравнения и анализ. Например, на одной из представленных таблиц – картин последовательно показано изменение общего тонового и цветового состояния пейзажа в зависимости от времени суток.

- Степень сложности картин – таблиц должна соответствовать возрастным особенностям учащихся. Материал, представленный в картине – таблице, предназначен активизировать деятельность ребенка. Внимание, представление, память, воображение, способность выполнить полученные знания в самостоятельной живописной работе.

- Не менее важным является вопрос о принципах составления таких картин – таблиц. В первую очередь необходимо наметить четкий и ясный план построения пособия, найти композицию, определить какой характер и объем учебного материала подлежит разъяснению в данной картине – таблице, продумать его последовательность, масштаб. Каждая картина – таблица должна наглядно показывать те особенности строения натуры, которые будут разъяснены ученикам преподавателем, все рисунки, включенные в картину – таблицу должны быть выполнены четко и ясно. В итоге картина – таблица представляет собой изображение на плоскости ряда иллюстраций, объединенных одной темой, на которых можно наблюдать последовательность работы над определенным понятием живописной грамоты.

   Метод использования в процессе обучения картин – таблиц имеет ряд особенностей.

1. Так как картина – таблица является средством наглядности, она может быть перед глазами обучающихся на каждом уроке, пока в этом есть необходимость. Картина-таблица в данном случае играет роль образца, в котором происходит объединение с одной стороны, теоретических сведений, а с другой, показана последовательное практическое выполнение работы.

2. На первом этапе картина – таблица необходима педагогу для того, чтобы сообщить детям основные теоретические сведения. Для этого картина – таблица разделена на мини квадраты, в которых даются картины с изображением, где они с помощью цвета, или с помощью композиции и изменения фиксируют основное положение изучаемой темы.

   Основным методом преподавания на данном этапе является объяснение нового материала учителем и организованная беседа, в ходе которой выясняется, что понятно и что нет, решаются вопросы, волнующие учащихся.

3. На следующем этапе начинается практическая деятельность, во время которой обучающиеся работают над собственными рисунками. Картины – таблицы помогают в этом, являясь образцом или напоминая необходимые теоретические сведения.

   Для работы с картинами – таблицами на первом этапе могут быть предложены следующие вопросы:

Вопросы на выявление первоначального восприятия	Вопросы по композиции	Вопросы по цветоведению
1. Какой общей темой объединены все картины в таблице?	1. Продолжите определение «Композиция – это…»	1. Назовите известные вам основные цвета, представленные на картинках.
2. Какой жанр изобразительного искусства здесь представлен? (Пейзаж, портрет, натюрморт)	2. С чего необходимо начинать работу над картиной?	2. Какие преобладают цвета: теплые или холодные?
3. Какое время года изображено?	3. Перечислите представленные на картинках основные элементы композиции.	3. Происходит ли взаимовлияние цветов друг на друга?
4. Какое время суток?	4. Где расположен композиционный центр?	4. На какой из картинок наиболее ярко представлен цветовой контраст?
5. Какие предметы изображены?	5. Как в картинах художник добивался ощущения величины, ширины изображения?	5. Какие цвета называются хроматическими, а какие ахроматическими?
6. Что понравилось на картинке?	6. Что такое ритм?	6. Какие цвета являются дополнительными?
7. Какие из них больше всего привлекают внимание?	7. Как на картинах представлена линия горизонта?	7. Что такое цветовой контраст?

Вопросы поставлены таким образом, чтобы ответ прозвучал четко, убедительно и показал необходимый уровень знаний. Ответы на некоторые вопросы должны были выявить степень теоретической подготовки учащихся, умение пользоваться специальной терминологией. Ряд других вопросов был нацелен непосредственно на дальнейшую практическую деятельность.

   На втором этапе, перед непосредственным выполнением творческой работы, предлагается ряд практических упражнений:

   1. Упражнение, связанное с поиском возможных вариантов связей предметов в пейзаже, композиционная импровизация, развитие у учащихся воображения и фантазии.

   Используя картину – таблицу, необходимо ответить на вопросы:

- Что заинтересовало художника?

- Какие изобразительные средства он использует?

- Что в пейзаже является композиционным центром?

   Затем предлагается аналогичная тема, и учащиеся самостоятельно подбирают предметы по представлению к ней. Причем обязательно ставится условие, чтобы предметы были связаны по смыслу и композиционно. Предложенные варианты сравниваются.

   2. Упражнение, связанное с нахождение композиционного центра, подбор к нему второстепенных элементов, подчинение и объединение всех предметов в единое целое.

   Глядя на картину – таблицу с изображением пейзажа, учащиеся ищут композиционный центр и определяют его взаимосвязи с другими предметами. Далее в альбом зарисовывается композиционно – пластическая схема. Затем определяется тональная и цветовая взаимосвязь, при которой по мере приближения к композиционному центру усиливаются контрасты и цветовая насыщенность. По ходу работы называются номера картинок, где все это изображено.

   3. Упражнение, связанно с выявлением композиционного центра. Например, предлагается зимний пейзаж, на котором изображен дом, снеговик, заснеженные деревья. Необходимо составить три пейзажа при условии, что из них композиционные центры будут меняться. В первом, например, главным будет снеговик, во втором – дом, в третьем – заснеженные деревья. Учащиеся сравнивают все три пейзажа и замечают, как в каждом из них меняется смысл пейзажа, впечатление от него.

   Далее называются номера картинок в таблице, где меняется композиционный центр.

   4. Упражнение, связанное с организацией композиции по прочитанному тексту.

   Описание пейзажа должно соответствовать одной из картинок в таблице, но при чтении картина – таблица не показывается.

  Например: «Внутренность рощи, влажной от дождя, беспрестанно изменялась, смотря по тому, светило ли солнце или закрывалось облаком. Вдруг опять все кругом слегка синело, яркие краски мгновенно гасли, березы стояли все белые, без блеска , белые, как только что выпавший снег. Листва на березах была еще почти вся зелена, хотя заметно побледнела, лишь кое – где стояла одна, молоденькая, вся красная или вся золотя, и надобно было видеть, как она ярко вспыхивала на солнце, когда ее лучи внезапно пробивались, скользя и пестрея, сквозь частую сетку тонких веток, только что омытых сверкающим дождем».

   Необходимо представить и зарисовать пейзаж в цвете. Выделить акцент, а остальное сделать менее заметным. В конце урока показываем картинку – таблицу, находим картинку, соответствующую описанию и сравниваем.

   5. Упржнение на поиск цветового решения. Непосредственная работа по картинке, где представлены различные цвето-тональные колористические решения пейзажа. Наблюдение над тем, какие в каждом случае выбраны акценты, как они выделены цветом.

   6. Упражнение по поиску зависимости колорита от цвета освещения.

   Предлагается пейзаж (таблица-картина закрыта). Необходимо выполнить три работы в цвете и в зависимости от состояния дня использовать следующие цвета:

   Утро – использовать голубовато-сиреневые цвета;

   День – использовать светло-охристые цвета;

   Вечер – использовать золотистые цвета.

   Сравнить в разных вариантах теплохолодность света, тени. Найти аналогичное решение в таблице – схеме.

   7. Упражнение, связанное с поиском основного цвета в колорите.

   Предлагается рисунок пейзажа и три основных оттенка, например, голубой, зеленый, охристый. Необходимо каждый из них по очереди сделать главным в пейзаже. Например, голубой цвет, находящийся в композиционном центре и в акцентах должен быть активным, тогда как все остальные цвета – более нейтральными. Потом самым активным сделать зеленый и т.д.

   Данные упражнения помогут направить и развивать в первую очередь творческую деятельность детей, сформирует навыки организации работы над пейзажем.

   Вопросы активизации обучения постоянно привлекают к себе внимание педагогов. Постоянно идет поиск путей более качественного, научно творческого построения учебного процесса. Поэтому необходимо уметь так организовать работу обучающихся, чтобы обеспечить высокий уровень образованности и творческой активности учащихся, а это возможно на основе построения учебного процесса с использованием наглядного материала – картин – таблиц.

Используемая литература:

1.   Акварель. Советы начинающим. – Москва: Молодая гвардия, 1991 .- 32с.

2.Акимова М.К. Индивидуальность учащегося и индивидуальный подход.

      – Москва: Знание, 1992. – 80с.

3. Беда Г. В. Живопись и ее изобразительные средства. Учебное пособие. – М.: «Просвещение» 1977 . – 188с.

4.   Волков Н.Н. Композиция в живописи. – М.: Книга по Требованию, 2012.

     – 408 с.

5.   Крымов Н.П. – Художник и педагог. Статьи, воспоминания .- Москва:

      Изобразительное искусство, 1989 .- 224с.

6.   Развитие творческих способностей студентов и школьников на   занятиях

      изобразительным искусством: Межвузовский сборник научных   трудов

     - Ростов-на-Дону: РГПИ , 1986, 163с.