Кальчицкая Наталья Михайловна

Таврическая Детская Школа Искусств
р.п.Таврическое, Омская обл.

Преподавание истории изобразительного искусства в группах раннего эстетического развития (из опыта работы Таврической ДШИ)

В Таврической ДШИ отделение раннего эстетического развития существует с 2008 года. На нем обучаются дети 6-9 лет. На занятиях рисования, музыки и беседах о художниках дети получают возможность приобщаться к миру искусства и развивать свои творческие и интеллектуальные способности, познавать окружающий мир и расширять кругозор

В основу организации деятельности положены принципы, позволяющие, на наш взгляд, говорить об инновационном подходе к проблеме развития интеллектуальных и творческих способностей детей младшего школьного возраста.

1-й принцип: Всестороннее развитие ребенка, предоставление ему максимально широкого диапазона занятий разными видами искусства, возможности пробовать себя во многих видах творческой деятельности.

*2-й принцип:*Целостное развитие способностей детей

*3-й принцип:*Принцип преемственности в обучении и развитии.

Основной *целью* отделения раннего эстетического развития детской школы искусств является максимальное раскрытие и умножение заложенных в человеке способностей, воспитание интереса к занятиям искусством на основе целостного развития ребенка.

Поэтому *задачами*, решаемыми на занятиях, можно назвать:

1. Раскрытие художественных способностей детей как с целью воспитания профессиональных музыкантов, художников, театралов, хореографов и т. д, так и грамотных любителей искусства;
2. Развитие основных психических процессов (восприятия, внимания, памяти, воображения и мышления) детей;
3. Воспитание произвольности психических процессов и формирование важнейших учебных действий;
4. Развитие коммуникативных способностей, навыков эффективного межличностного общения и соблюдения социальных и этических норм;
5. Формирование познавательного и социального мотивов учения;
6. Патриотическое воспитание средствами искусства и интеллектуальных игр.

Применение педагогических технологий и приемов на уроках по истории изобразительного искусства

Для решения поставленных задач на занятиях по истории изобразительного искусства я применяю игровые технологии. Данный курс рассчитан на 4 года. Занятие проводится 1 раз в неделю, продолжительность – 40 минут. Наполняемость групп 10-15 человек. В первый год обучения ребята знакомятся с видами и жанрами изобразительного искусства, основами цветоведения и основными видами народного творчества. Весь последующий курс посвящен знакомству с творчеством знаменитых художников. Учитывая психологические и возрастные особенности детей, выбрана основная форма работы – игра, а уроки проходят в форме сказок о художниках. Например, Сказка о художнике и машине времени (творчество И.Репина), Сказка о лесном художнике (творчество И.Шишкина).

Основная задача – это научить ребят видеть прекрасное вокруг себя в окружающей действительности, а значит развивать эстетический вкус. Особенно этому способствуют средства живописи.

Изобразительное искусство носит ярко выраженный творческий характер. Оно основано на творческой деятельности, в процессе которой создаются конкретно-чувственные художественные образы, отражающие действительность и воплощающие эстетические отношение к ней человека.

В процессе ознакомления детей с живописью выделяю три этапа.

На первом этапе ознакомления с живописью использую *искусствоведческий рассказ*.

Структура рассказа:

Сообщение названия картины, фамилии художника.

- О чем написана картина?

- Что самое главное в картине? (композиционный центр), как оно изображено (цвет, построение, расположение).

- Что изображено вокруг главного в произведении и как с ним соединены детали (так идет углубление в содержание картины, устанавливается связь между содержанием и средствами его выражения).

- Что красивого показал своим произведением художник?

- О чем думается, что вспоминается, когда смотришь эту картину?

Искусствоведческим рассказом создается интерес к данной картине, формируется умение внимательно ее рассматривать, эмоционально откликаться на ее содержание.

На занятии дается рассказ по картине только тогда, когда картина предварительно рассмотрена.

После искусствоведческого рассказа предлагается конкретные вопросы, направленные на перечисление увиденного, на детальное рассматривание, с тем, чтобы подвести детей к пониманию содержания картины.

Например:

- Что изображено на картине?

- Как вы думаете, что самое главное в картине?

- Как это изобразил художник?

- Что в картине самое яркое? Сразу бросается в глаза?

- Что этим хотел сказать художник?

- Какое настроение передал художник?

- Как вы догадались, что именно это настроение передано в картине?

- Как это удалось художнику сделать?

- О чем вам думается или вспоминается, когда вы смотрите на эту картину?

При ознакомлении детей с живописью, на первом этапе оправдывает себя *прием «вхождения» в картину*, воссоздание предшествующих и последующих содержанию картины событий. Это прием целесообразен и потому, что тесно связан с игрой, творческой фантазией, с определенного рода установками на развернутое выразительное рассказывание.

В работе часто используется художественное слово и музыка, что усиливает интерес к живописи, обостряет эстетические чувства ребят, повышает их эмоциональную восприимчивость.

Задачами второго этапа являются:

·   развивать умение самостоятельно анализировать содержание картины;

·   выделять изобразительные средства;

·   формировать умение «читать» картины;

·   мотивировать эмоционально-личностное отношение к произведению.

На этом этапе рассматривание картины осуществляются с постановкой вопросов более обобщенного характера:

- О чем картина?

- Почему думаете так, расскажите?

- Как бы вы назвали картину?

- Почему именно так?

- Сравните с авторским названием.

- Что красивого и удивительного передал художник в образах людей, пейзажах, предметах?

- Как он это изобразил на картине?

- Какое настроение вызывает картина?

- Отчего возникает такое настроение?

- Что хотел сказать художник своей картиной?

- Что он особенно выделил, чтобы мы это увидели в картине?

Для такой структуры рассматривания картины отбираются дети, умеющие внимательно и детально рассматривать и анализировать картину. Для остальных детей используется *прием точных установок* о выполнении ребенком мыслительных действий в определенном порядке при ответе на вопрос, о чем картина, внимательно посмотри, что на ней изображено, что самое главное, как художник это показал, а потом отвечай на вопрос о чем картина.

Прием точных установок позволяет учить детей логично рассуждать, открывает путь к самостоятельному поиску ответа на поставленный вопрос, учит восприятию живописи, видению эстетических достоинств произведения.

Художник создает произведение на основе его представлений о мире, содержащих в себе идеи, взгляды, оценки, установки общества, которые выстраиваются в картине в логической взаимосвязи.

Прием точных установок дает ребенку путь познания замысла художника.

Прием композиционных вариантов предлагают словесный или наглядный показ того, как меняется содержание картины, настроение, выраженный в ней в зависимости от изменения композиции, (определенного порядка в соотношении элементов произведения) или колорита (цветового сочетания), в картине, людьми, предметами, изображенными художником.

Понимание взаимосвязи и взаимозависимости цвета, колористических решений и содержания картины помогает ребенку осознанно воспринимать произведение, что углубляет и обостряет чувства детей, делает их способными сопереживать героям картины.

Суть следующего *приема колористических вариантов*: в изменении колорита картины путем словесного описания или наложения цветной пленки на цвет художника.

Детям можно задать следующие вопросы:

- Что изменилось бы в настроении картины, в отношениях людей, если бы художник написал картину в холодных тонах, а не в теплых?

- Сравните, какой цвет «звучит» в картине более красиво – красный, выбранный художником, или, скажем, синий.

- Что хотел передать этим цветом художник? (закрываем пленкой синего цвета изображенную художником форму).

Приемы композиционных и колористических вариантов позволяют научить детей понимать взаимосвязь между содержанием и средствами выразительности, одновременно как бы включает ребенка в «сотворчество» с художником. Мысленно изменяя цвет картины и ее композиционное построение, ребенок по-своему повторяет путь чувств и мыслей художника в процессе создания произведения, приобретая тем самым собственный эстетический опыт.

Важно, чтобы ребенок мог высказать свое отношение к произведению. Вместо рассказа-образца по картине, который может привести к пассивному восприятию произведения, использую *расчлененные вопросы*:

- Что понравилось в картине? – позволяет ребенку выделить одного героя.

- Чем она понравилась? – нацеливает ребенка на восприятие произведения как целостного художественного образа. Учит выделять уже не единичный образ, а действие, устанавливать связь между изображенными предметами и явлениями. Он подготавливает ребенка к пониманию, почему понравилась картина.

В работе используются различного рода эмоциональные установки:

«Что тебе вспоминается, когда ты смотришь эту картину?»

 «О чем тебе думается?»

 «Что тебе представляется?»

Такие чувства, сопереживание, побуждают ребенка использовать индивидуальный опыт при восприятии картины.

Лишь на основе последовательного применения конкретных вопросов и эмоциональных установок можно подвести детей к пониманию сложного обобщенного вопроса: «почему понравилась картина?». Ребенок учится эмоционально высказывать свое личностное отношение к понравившемуся произведению.

На третьем этапе ознакомления детей с живописью использую следующие приемы

·   Сравнение.

·   Классификация картин.

·   Мысленное создание собственной картины по названию картины художника.

·   Различные дидактические игры и приемы.

В основе этих методик лежит *прием сопоставления* произведений разных художников, жанров, сравнение изображенного на картине со своим личным опытом, реальной действительностью.

Вначале дается две картины разных художников одного жанра, но отражающие разные настроения (контрастные). П.П.Островский «Сыновья» и А.А.Пластов «Ярмарка», а затем картины одного художника, но разного колористического решения «Золотая осень» и «Март» И.И.Левитана.

Для сравнения можно называть картины разных художников, но одной тематики.

Вначале репродукции сравниваем по контрасту – настроению, цвету, композиции, выделяя лишь один признак, затем дети учатся определять отличительные признаки – по цвету, расположению, освещенности, динамике.

Умению сравнивать картины по контрасту учат при помощи *приема классификации* картин по теме, общему цветовому решению, настроению, жанру. (отбираем вначале те, что рассказывают нам о времени года, отобрать попарно: покой и движение, веселье, радость и задумчивость, грусть.)

Картины, выполненные цветовыми пятнами и ярким сочным, локальным цветом («Хлебное поле» Н.П. Рышева и «Месяц хлебный» А.В. Усачева, «Раздолье» А.А. Дейнеки, «Сыновья» П.П. Осовского, «Мартовские тени» В.Я. Юкина и «Семья» Ю.П. Кугача.)

Для творческого восприятия картины детей надо побуждать к постановке вопросов о просмотренном произведении: «Дети, давайте задавать друг другу вопросы об этом произведении. Кто хочет задать вопрос? Какой вопрос хочешь задать ты? О чем бы ты хотел спросить товарища?»

Конкурс «Кто задаст больше вопросов о данном произведении?»

Игровые приемы: роль корреспондента, художника, экскурсовода. Вопросы лучше объединять в группы:

1. О средствах выразительности, используемых художником: Как написал художник светлый день, а солнца нет? Почему у одного художника все четко вырисовывается, а у другого нечетко?

2. О нравственных нормах поведения людей: А для чего так много полотна ткут ткачихи? А почему дети убирают картошку?

3. О деятельности самого художника: Как получились у художника такие яркие краски. Почему братья Ткачевы написали на картине «Трудовые будни» себя? Почему художники знают, о чем писать картины?

4. О событиях, предшествующих картине и последующих: Как дальше будут праздновать день рождения железной дороги? (В.Ф.Жемерикин «Серебряные рельсы») и т.д.

5. Об окружающей действительности: Почему Красная площадь называется красной? (К.Ф.Юон «Демонстрация на Красной площади») и т.д.

Выявление особенностей понимания младшими школьниками красоты произведений живописи (как основы формирования художественного вкуса) хорошо активизируется в *ситуации мотивированного выбора*: «Выбери картину, которая кажется тебе красивее других».

       При выборе картины проявляется индивидуальность, связанная с полом, генотипом, микро- и макро средой, опытом, а также эмоциями, вызываемыми картиной. Девочки чаще выбирают картины: «Царевна – Лебедь», «Аленушка». Мальчики – «Богатыри», «Иван-Царевич везет царевну на сером волке» . Я отметила, что дети зачастую считают невозможным употребление обозначения «красивая» по отношению к картинам, изображающим какую-либо форму человеческих страданий. Но используемые художником выразительные средства (цвет, мимика, поза) понятны детям. На этой основе формируется нравственный аспект эстетического вкуса (сочувствия, сопереживания), красивые человеческие качества и свойства души.

       Цикл занятий знакомства с живописью предусматривает решение следующих задач:

1. Определить уровень представлений младших школьников о средствах выразительности:

а) гармонию цвета;

б) композицию построения картины;

в) определить настроение произведения.

2. Выявить степень эмоциональных проявлений на произведения живописи.

3. Определить наличие интереса у ребят к произведениям живописи.

Общение с детьми по поводу живописи продолжается день за днем: на прогулке, за чтением стихов, наблюдением за погодой, играми в различные игры, но всегда обращаю внимание на то, чтобы последующее произведение напоминало детям ту погоду, которую мы видели сегодня.

Выводы:

Современные условия характеризуются гуманизацией образовательного процесса, обращением к личности ребенка, развитию лучших его качеств, формированию разносторонней и полноценной личности. Реализация этой задачи объективно требует качественно нового подхода к обучению и воспитанию детей, организации всего образовательного процесса. В связи с этим особое значение приобретают разнообразные методики и формы работы на уроках истории изобразительного искусства. Методики подтвердили свою результативность в образовательном процессе: повысился интерес учеников к предмету и качество знаний учащихся.