

УДК 74.372.874**Преподавание в школе изобразительного искусства****Мальцева Людмила Валентиновна**

Доктор педагогических наук, доцент, профессор,
Кубанский государственный университет,
350075, Российская Федерация, Краснодар, ул. Ставропольская, 149;
e-mail: Ludmilamalceva@mail.ru

Аннотация

Приемы преподавания основ изобразительной грамоты вырабатываются в соответствии с методикой обучения, это зависит от учебных целей, а также от возраста учащихся. Преподавание изобразительного искусства в школе необходимо, так как искусство формирует художественную культуру, развивает творческое воображение, мышление, эстетическое отношение к действительности, формирует художественные знания, умения и навыки. Активизирует целенаправленное формирование интересов. Изобразительное, декоративно-прикладное и народное искусство способствует гармоническому и духовному развитию личности, развитию графических умений и навыков. Искусство влияет на развитие и культурное поведение человека в обществе. Обращаясь к искусству, нужно понимать, что это не просто развлечение, оно участвует в жизни, помогает формированию нравственных качеств молодого поколения. Увлечение должно идти на пользу воспитания, к этому нельзя относиться к этому равнодушно. В процессе обучения учащихся основам изобразительной грамотности приобретается и накапливается эстетические отношения в освоении знаний, умений и навыков, необходимых в дальнейшей их жизни.

Для цитирования в научных исследованиях

Мальцева Л.В. Преподавание в школе изобразительного искусства // Педагогический журнал. 2024. Т. 14. № 6А. С. 37-44.

Ключевые слова

Воспитание, воображение, мышление, обучение, интерес, умения, навыки, преподавание.

Введение

Актуальность данной проблемы состоит в том, что учителю изобразительного искусства в школе необходимо создать фундамент художественного мастерства. Необходимо сформировать умения и навыки работы: карандашом, кистью, изображения предметов в перспективе (воздушной и линейной), передачи светотени, конструктивного строения объектов, наиболее выразительной передачи изображаемого.

Учитель формой урока, методикой преподавания тем самым организует учащихся, создает вокруг атмосферу радости, удовольствия при выполнении творческих работ. Соучастия ребят в процессе восприятия материала и активной творческой отдачи в своих работах.

Основное содержание

Объясняя доступными методами, учитель закладывает фундамент художественно-образного восприятия искусства и собственного художественного вкуса, художественной деятельности ребенка.

На уроках ребята знакомятся с художественными материалами, которыми работают художники: гуашь, мелки, пластилин, бумага, тушь, пастель. Это первые основы владения материалами, с которыми учащиеся будут совершенствоваться в течение всего обучения в школе. Большую роль в обучении основам изобразительной грамоты играет наглядность – одна из черт изобразительного искусства. Здесь ребята учатся рисованию с натуры. Такое обучение является наглядным. Оно содействует восприятию предмета, развитию наблюдательности, логическому мышлению. Для успешной организации занятий по изобразительному искусству необходимо создание специальной системы, непосредственно влияющих на развитие художественного творчества. В эту систему входят:

- развитие интереса к изучению изобразительного искусства;
- сочетание систематического контроля за изобразительной деятельностью ребят с педагогически целесообразной помощью им;
- воспитание у ребят веры в свои силы, творческие способности;
- последовательное усложнение изобразительной деятельности, обеспечение перспектив развития художественного творчества;
- обучение языку изобразительного, народного, декоративно-прикладного искусства и дизайна, освоение средств художественной выразительности пластических искусств;
- целенаправленное, систематизированное использование искусствоведческих рассказов или бесед, активизирующих внимание, работу мысли, эмоциональную и эстетическую отзывчивость;
- отбор произведений изобразительного искусства для изучения;
- использование на занятиях изобразительным искусством технических средств обучения, особенно видео- и аудиоаппаратуры, специальных наглядных пособий;
- активное изучение ребятами под руководством педагога природы (наблюдения, наброски и зарисовки по теме, рисование по памяти), предметов декоративно-прикладного искусства, культуры и быта, исторических архитектурных деталей;
- введение в урок творческих, импровизационных 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;

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

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. Следует переходить к формированию умений применять эти средства в практической работе при создании изобразительных, дизайнерских и декоративных работ. Причем проявление того или иного средства художественной выразительности следует проследить с ребятами 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 композиции. Симметрия и асимметрия в композиции, уравнивание частей композиции. Ритм 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 ребятами выразительных возможностей каждого средства.

Систематическая реализация принципа наглядности на уроках изобразительного искусства тесно связана с рисованием природы, поскольку ее объекты сами выступают на этих уроках как наглядные пособия.

Воздействие на учащихся все виды и жанров искусства никак не может быть сведено к чему-то единому, хотя роль эстетического воспитания, несомненно, является главенствующей. Именно эстетическое воспитание учащихся средствами искусства и декоративно-прикладной композиции определяет цель воспитания в российском обществе – формирование всесторонне гармонически развитой личности.

Развивать способности к художественному воспитанию (т. е. восприятию произведения искусства) поможет учащимся учитель в школе (если этот предмет будет вести специалист). При обучении основам изобразительной деятельности развивается внимание – это неустанное изучение особенностей и закономерностей: а) форм цвета; б) пространственного положения предметов; в) увидеть за деталью главное, существенное, значительное.

Для того, чтобы воспитать у ребят внимание учителю необходимо: 1) формировать умение видеть и слышать, замечать различные явления и факты; 2) развивать умение постоянно сравнивать объект с его изображением на рисунке; 3) максимально применять в процессе

обучения изобразительному искусству наглядность – это правило выражается как в показе преподавателем различных приемов и методов работы карандашом, кистью; 4) обеспечивать высокое качество объяснения учебного материала; 5) развивать интерес к изобразительной деятельности, при этом учитывать индивидуальные особенности учащихся, прежде всего различия в художественных особенностях каждого.

На занятиях изобразительного искусства необходимо применить виды деятельности.

- 1) Формирование целостной личности.
- 2) Содействие проявлению целостного оптимистического мироощущения учащихся.
- 3) Формирование чувства национального достоинства, культуры межнационального общения.
- 4) Формирование особых качеств мышления, творческого воображения.

Основные виды деятельности: 1) рисование с натуры, по памяти и по представлению; 2) выполнение тематических композиций на плоскости; 3) выполнение декоративных композиций (сюжетно-тематический натюрморт, орнамент); 4) моделирование и художественное конструирование изделий из бумаги; 6) лепка; 7) художественная роспись; 8) аппликация; 9) работа с тканью; 10) работа с природными материалами.

Анализируя детские рисунки, можно выделить три уровня развитости этой способности: низкий, средний и высокий.

Низкий уровень – у детей, которые самостоятельно не могут найти источник замысла для рисунка. Они способны действовать только по образцу – точному указанию учителя (или родителей), что и как надо рисовать.

Средний уровень характерен для детей, жизненный или культурный опыт которых актуализируется только при условии, если учитель или другой взрослый назвал или рассказал им несколько разных источников замысла рисунка.

Высокий уровень характерен для детей, которым достаточно только подсказать направление поиска чего-то, им лично знакомого, и они быстро определяют замысел для своего рисунка.

Рисунок 1 – Аппликация

Рисунок 2 – Роспись

Рисунок 3 - Природный материал

Рисунок 4 - Работа из ниток

Рисунок 5 - Валяние

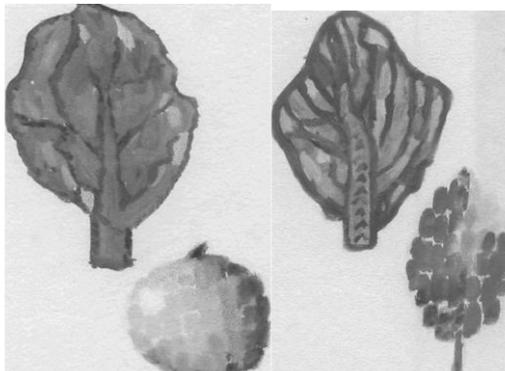

Рисунок 6 - Работа мазками

Рисунок 7 - Коллаж

Рисунок 8 - Природный материал

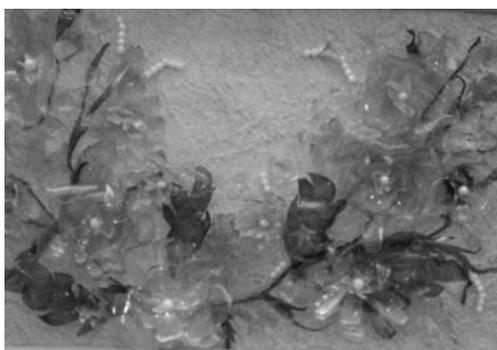

Рисунок 9 - Работа из пластика

Заключение

Можно сделать вывод, что художественное творчество способно сознательно, целенаправленно вести активную деятельность. Создание новых, оригинальных, никогда ранее не существовавших теорий, идей, проектов, произведений, явлений, предметов в целях совершенствования материальной и духовной жизни общества. Оно свойственно лишь человеку.

Библиография

1. Бакланова Т.И. Педагогика народного художественного творчества. Учебник. М.: Планета музыки, 2016. – 160 с.
2. Бермус А. Г. Практическая педагогика. Учебное пособие. М.: Юрайт, 2020. – 128 с.
3. Мальцева Л.В. Методика обучения изобразительному искусству. Учебное пособие. Краснодар: КубГУ, 2015. – 266 с.
4. Мальцева Л.В. Методика обучения изобразительному и декоративно-прикладному искусству. – Краснодар: КубГУ, 2013.
5. Trend D. The fine art of teaching //Education and Cultural Studies. – Routledge, 2013. – С. 249-258.
6. Talipov N. X., Aliev N. S. The importance of perspective in teaching art to future fine arts teachers //Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR). – 2021. – Т. 10. – №. 2. – С. 97-103.
7. Adilbayevna A. A. Methods of Teaching Fine Arts //Miasto Przyszłości. – 2023. – Т. 43. – С. 458-461.
8. Chorpening K. The problem with making in fine art: A case for the expanded teaching of drawing //Art, Design & Communication in Higher Education. – 2014. – Т. 13. – №. 1. – С. 93-107.
9. Roshchin S. P., Filippova L. S. Artistic literacy in the paradigms of teaching fine arts //Humanities and Social Sciences Reviews. – 2020. – Т. 8. – №. S2. – С. 136.
10. Palladino K. M. The Fine Arts and Teaching Efficacy: Creativity and Decision-Making // Trauma Informed Classrooms. Brill, 2021. – С. 117-148.

Teaching at a fine arts school

Lyudmila V. Mal'tseva

Doctor of Pedagogy, Professor,
Kuban State University,

350075, 149, Stavropol'skaya str., Krasnodar, Russian Federation;

e-mail: Ludmilamalceva@mail.ru

Abstract

Techniques for teaching the basics of visual literacy are developed in accordance with the teaching methodology, it depends on the educational goals, as well as on the age of the students. Teaching fine arts at school is necessary, since art forms artistic culture, develops creative imagination, thinking, aesthetic attitude to reality, and forms artistic knowledge, skills and abilities. Activates the targeted formation of interests. Fine, decorative, applied and folk art contributes to the harmonious and spiritual development of the individual, the development of graphic skills. Art influences the development and cultural behavior of a person in society. When turning to art, you need to understand that it is not just entertainment, it participates in life and helps shape the moral qualities of the younger generation. Hobby should benefit education; one cannot be indifferent to this. In the process of teaching students the basics of visual literacy, aesthetic attitudes are acquired and accumulated in the development of knowledge, skills and abilities necessary in their future lives.

For citation

Mal'tseva L.V. (2024) Prepodavanie v shkole izobrazitel'nogo iskusstva [Teaching at a fine arts school]. *Pedagogicheskii zhurnal* [Pedagogical Journal], 14 (6A), pp. 37-44.

Keywords

Education, imagination, thinking, learning, interest, abilities, skills, teaching.

References

1. Baklanova T.I. Pedagogy of folk art. Textbook. Moscow: Planet of Music, 2016. - 160 p.
2. Bermus A.G. Practical pedagogy. Tutorial. Moscow: Yurait, 2020. - 128 p.
3. Maltseva L.V. Methods of teaching fine arts. Tutorial. Krasnodar: KubSU, 2015. - 266 p.
4. Maltseva L.V. Methods of teaching fine and decorative-applied arts. - Krasnodar: KubSU, 2013.
5. Trend D. The fine art of teaching //Education and Cultural Studies. - Routledge, 2013. - P. 249-258.
6. Talipov N. X., Aliev N. S. The importance of perspective in teaching art to future fine arts teachers //Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR). – 2021. – T. 10. – No. 2. – pp. 97-103.
7. Adilbayevna A. A. Methods of Teaching Fine Arts //Miasto Przyszłości. – 2023. – T. 43. – P. 458-461.
8. Chorpening K. The problem with making in fine art: A case for the expanded teaching of drawing //Art, Design & Communication in Higher Education. – 2014. – T. 13. – No. 1. – pp. 93-107.
9. Roshchin S. P., Filippova L. S. Artistic literacy in the paradigms of teaching fine arts //Humanities and Social Sciences Reviews. – 2020. – T. 8. – No. S2. – P. 136.
10. Palladino K. M. The Fine Arts and Teaching Efficacy: Creativity and Decision-Making // Trauma Informed Classrooms. Brill, 2021. – pp. 117-148.