

УДК 74.745.5.37.026

Методические особенности преподавания изобразительного искусства в условиях школы

Мальцева Людмила Валентиновна

Доктор педагогических наук, профессор,
Кубанский государственный университет,
350040, Российская Федерация, Краснодар, ул. Ставропольская, 149;
e-mail: ludmilamalceva@mail.ru

Полонникова Анжелика Анфиногеновна

Старший преподаватель,
Кубанский государственный университет,
350040, Российская Федерация, Краснодар, ул. Ставропольская, 149;
e-mail: ludmilamalceva@mail.ru

Аннотация

Преподавание изобразительного искусства в школе будет положительно влиять на учебный процесс. На протяжении всего года обучения изобразительному искусству необходимо развивать способность, творчество, воображение, мышление. Учитель в школе должен показать ребятам все многообразие искусства и его красоту. Произведения изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства, вызывают эстетические эмоции, убеждают, доносят до сознания учащихся необходимость уважительного, бережного отношения к культурному наследию региона, где они живут. Чтобы сформировать целостную систему знаний, умений и навыков, отвечающих требованиям современной школы, необходимо на уроках изобразительного искусства давать те знания, которые будут необходимы не только обществу, но и самим учащимся. Изучение изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства – один из интереснейших и наиболее плодотворных видов работы в воспитании. Это не только приобретают определенную сумму знаний и навыков, но и систематически знакомить с историей своего народа, с его лучшими образцами художественных произведений. Необходимо так же на уроках изобразительного искусства изучать творчества народных умельцев. Изобразительное искусство способствует обогащению знаниям, понятиям, помогает уяснить неразрывную связь и единство истории своего народа. Это будет способствующей эффективному и гармоничному развитию молодого поколения.

Для цитирования в научных исследованиях

Мальцева Л.В., Полонникова А.А. Методические особенности преподавания изобразительного искусства в условиях школы // Педагогический журнал. 2024. Т. 14. № 9А. С. 9-17.

Ключевые слова

Обучение, воспитание, искусство, школа, учащиеся, учитель.

Введение

Учебный предмет в школе «Изобразительное искусство» требует более высокого уровня преподавания. В связи с созданием системы непрерывного художественного образования. Преподавание изобразительного искусства в школе должно строиться так, чтобы в начальных классах этот предмет вели специалисты. Начиная с первого класса преподавание изобразительного искусства в школе является необходимым. На этих уроках ребята будут постигать, и овладевать навыками и умениями художественного творчества, так как искусство формирует художественную культуру, развивает творческое воображение и мышление.

Основная часть

На уроках учащиеся будут делать свои первые шаги, как владеть: 1) акварельными и гуашевыми красками; 2) графическими материалами. Изображать разные времена года посредством выбора соответствующей техники, средств выражения. Наблюдать и изображать потом явления, которые их окружают в жизни. Научиться смешивать краски. Всему этому их научит учитель.

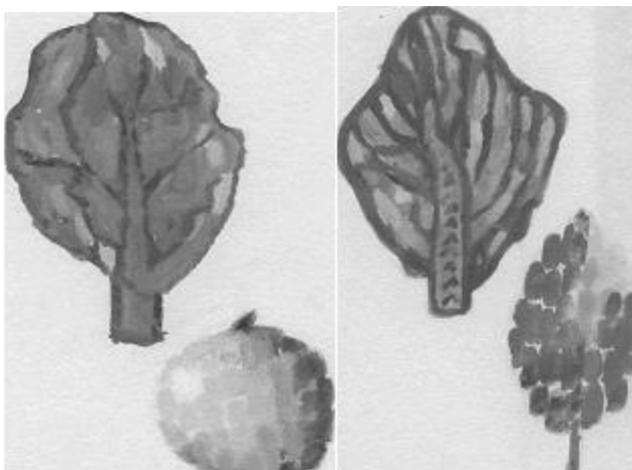

Рисунок 1 - Смешивание красок (холодные оттенки, теплые оттенки)

Рисунок 2 -Элементы

Рисунок 3 - Дымковская игрушка

Второй год обучения – продолжение знакомства с искусством. Большое внимание учителю нужно уделить на целенаправленное формирование интересов детей. Изобразительное искусство формирует гармоническое и духовное развитие личности. Учащиеся знакомятся с художественными материалами, которыми пользуются профессиональные художники. На этом году обучения учащиеся узнают первые представления об изображении пространства на плоскости.

К концу второго года обучения учащиеся уже знают разнообразные выразительные средства: цвет, линия, объем, композиция, ритм. Соблюдать правило рисования от общего к деталям. Уметь композицией выделить главное в сюжете. Отличить рисование по памяти и по представлению от рисунка с натуры. На протяжении второго года обучения, учащиеся изучают историю народных промыслов и элементы их росписи: 1) русская матрешка; 2) Городецкая роспись.

Рисунок 4 – Русская матрешка

Рисунок 5 – Городецкая роспись

На третьем году обучения ребята приобщаются к миру окружающей их красоты. Это будут вещи, которые нас окружают, сделанные руками народных мастеров. Увидеть прекрасное, почувствовать, познакомиться, потрогать и сделать собственными руками свои изделия. Они и сейчас окружает нас в жизни. Далее учащиеся узнают, чем были украшены дома, улицы города.

В течение всего процесса обучения происходит знакомство с новыми терминами в искусстве. Изучают техники росписи (Хохломы, Гжель, Жостовские подносы). На уроках учащиеся узнают, что такое книжная иллюстрация, художники-иллюстраторы. На занятиях ребята пробуют проиллюстрировать выбранное ими произведение.

Рисунок 6 – Гжель

Рисунок 7 – Жостово

Этот год обучения предусматривает овладение навыками работы с бумагой. При этом будет развиваться пространственное мышление, воображение, чувство пропорций. Все это нужно рассказывать и показывать в доступной форме для ребят. Познают секреты составления букетов (икэбана), игрушек из бумаги (оригами), историю их создания. Знакомятся с произведениями искусства, где они хранятся, какие существуют музеи.

На четвертом году обучения дальнейшая работа акварельными и гуашевыми красками. Можно использовать пластилин, бумагу (конструирование предметов). Постепенно учитель подводит учащихся к пониманию того, что существует единое понимание красоты. Он должен научить их изображать красоту природы, труд людей.

На занятиях показать учащимся, как делать зарисовки человека, отдельных предметов, по наблюдению и с натуры. Цветом передавать объем, изображая природу, постройки, предметы в

натюрморте. Используя при выполнении творческих работ законы композиции. Познавать секреты техники аппликации, конструировать объемные формы, усложняя их декоративными деталями. Свободно включаться в беседу во время просмотра слайдов, репродукций.

Таким образом, можно сделать вывод, что, если преподавание изобразительного искусства ведется учителями начальных классов, то ученики получают знаний и умений меньше, чем при участии специалистов в области изобразительного искусства.

Пятый год обучения – это переход из младшего звена в среднее. В начальной школе учащиеся получили основы знаний и умений в области разных видов искусства (изобразительного, декоративного, конструктивного).

Рисунок 8 – Различные техники искусства

От урока к уроку постепенно развивается и усложняется понимание функции изобразительного искусства в жизни человека. Работа над натюрмортом, портретом. Работать с натуры в живописи, графике. Выполнять работы в декоративном исполнении.

На уроках изобразительного искусства необходимо научить ребят передавать пропорции и характер, формы предмета. Добиваться тональных и цветовых градаций при передаче объема. Как пользоваться линейной и воздушной перспективой. Выбирать при этом наиболее подходящий формат листа бумаги. Изучить различные графические техники: монотипия, линогравюра.

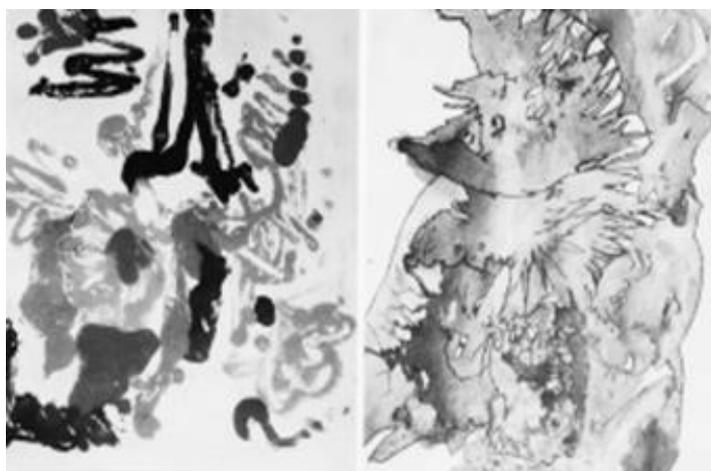

Рисунок 9 – Монотипия

Рисунок 10 - Линогравюра

К концу пятого года обучения ребят уже могут анализировать произведения искусства в жанре пейзажа, натюрморта, портрета, декоративное и народное творчество.

Шестой год обучения – это формирование художественно-творческой активности: 1) творчески работать над композициями; 2) рисовать, используя наблюдения и зарисовки.

Уметь связать графическое и цветовое решение с основным замыслом изображения. Работать на заданную тему, применяя эскиз и зарисовки. Дать понятие, какую роль играет колорит в раскрытии художественного образа. Изучают графические средства выразительности: 1) как линия работает в передаче спокойствия и динамики в реалистической декоративной композиции; 2) формальной (абстрактной композиции).

На занятиях изучается, что такое линия, и где она применяется в организации предмета (декоративные металлические решетки, кружево). Линия и поверхность (орнамент на форме и в объеме). Способы нанесения рисунка контурного типа на предметы, выполненные из различных материалов. Что такое силуэт и пятно в создании реального, карикатурного или декоративного образа. Силуэтные изображения пейзажа, портрета, сюжетно-декоративной композиции (силуэты древнеегипетских настенных росписей, древнегреческой вазописи).

Штрих и его значение в изображении объемных предметов. Характер штриховки (вертикальная, горизонтальная, наклонная, дугообразная, спиралевидная), в передаче материальности, фактуры предметов. Ребята учатся представлять конструкцию сложного предмета, его форму, пропорции, объем. Рисовать изображение отдельных предметов по правилам перспективы. Это нужно при выполнении декоративно-тематической композиции с учетом формы украшаемого предмета. Изучают основные композиционные схемы и закономерности декоративной композиции. Декоративность цветового решения при выполнении творческих работ.

Последний год обучения изобразительному искусству – это седьмой, заключительный. Больше внимание уделяется декоративному искусству. Декоративное искусство наиболее прочно связано с повседневной жизнью и бытом человека. Это искусство наиболее полно

хранит и передает новым поколениям национальные традиции, обычаи, культуру, выработанные народом. Образный язык декоративного искусства имеет свои особенности.

Цвет и форма в декоративном искусстве часто имеют символическое значение. Композиционная стройность постепенно осваивается от занятия к занятию. Чувство гармонии, материала необходимо развивать в процессе изучения цветовых и линейных ритмов. В этом году обучения, учащиеся узнают историю появления мозаики, гобелена, батика, и как они выполнялись. Так же узнают, как можно с помощью шерсти, природного материала, создать живописные работы, выполнить объемные игрушки [5].

Выполняя новые задания, тем самым экспериментируя. Это помогает привить любовь к изобразительному искусству, истории, к духовным ценностям нашего народа, данные представлены в таблице.

**Таблица 1 - Сопоставление данных
экспериментального и контрольного классов**

	Контрольные классы			Экспериментальные классы		
	Низкий уровень	Средний уровень	Высокий уровень	Низкий уровень	Средний уровень	Высокий уровень
1. Задание выполнения живописных работ	2,0	42,2	55,3	1,2	43,5	58,8
2. Задание выполнения графических работ	1,5	42,4	55,1	1,4	43,7	60,6
3. Задание выполнения декоративных работ	1,6	42,9	55,6	1,5	43,9	78,1

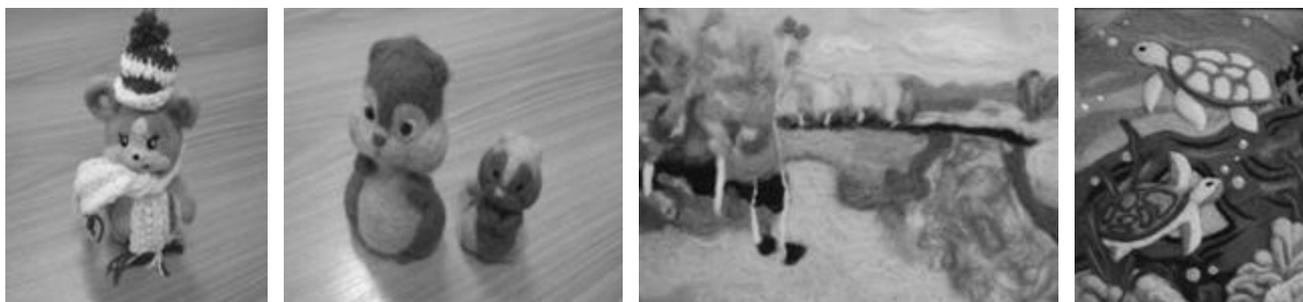

Рисунок 11 – Декоративно-прикладное искусство

Изобразительное, декоративно-прикладное и народное искусство будет способствовать развитию творческих способностей, формированию художественной культуры. При преподавании изобразительного искусства в школе особое внимание нужно уделить объяснению нового материала. Объяснение должно строиться от простого к сложному, от известного к неизвестному. Необходимо учитывать возрастные и индивидуальные способности учащихся в художественно-творческом развитии.

Заключение

Таким образом, приобщение учащихся к изобразительному, декоративно-прикладному и народному искусству занимает особое место в эстетическом воспитании и духовной жизни. В этом случае школа оказывает серьезное воздействие на формирование мировоззрения,

патриотических, нравственных взглядов. Перед учащимися раскрывается удивительный, волшебный мир искусства.

Обучение изобразительному, декоративно-прикладному и народному искусству в системе предметов художественно-эстетического цикла будет способствовать пониманию взаимосвязей между различными видами искусства. Полученные знания на уроках учащиеся смогут применять при выполнении творческих работ, связанных с разными видами искусства.

Библиография

1. Бакланова Т.И. Педагогика народного художественного творчества. Учебник. – Москва: Планета музыки, 2016.
2. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты: Рисунок, живопись, композиция: Учебник. – Москва: Просвещение, 1981.
3. Бермус А. Г. Практическая педагогика. Учебное пособие. – Москва: Юрайт, 2020.
4. Кузин В. С. Изобразительное искусство и методика его преподавания в школе. – Москва: Агар, 1998.
5. Мальцева Л.В. Методика обучения изобразительному и декоративно-прикладному искусству. – Краснодар: КубГУ, 2013.
6. Мальцева Л.В. Методика обучения изобразительному искусству. – Краснодар: КубГУ, 2015.
7. Педагогика / Под ред. В.А. Сластенина, И.Ф. Исаева, А.И. Мищенко. – Москва: Школьная Пресса, 2002.
8. Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе. – Москва: Альянс, 2014.
9. Русские художественные промыслы второй половины XIX-XX в. – Москва: Искусство, 1965.
10. Селиванов В. С. Основы общей педагогики: Теория и методика воспитания. – Москва: Изд. центр Академия, 2002.
11. Шорохов Е.В. Методика преподавания композиции на уроках изобразительного искусства в школе. – Москва: Просвещение, 1977.

Methodological Features of Teaching Fine Arts in School Settings

Lyudmila V. Mal'tseva

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor,
Kuban State University,
350040, 149, Stavropol'skaya str., Krasnodar, Russian Federation;
e-mail: ludmilamalceva@mail.ru

Anzhelika A. Polonnikova

Senior Lecturer,
Kuban State University,
350040, 149, Stavropol'skaya str., Krasnodar, Russian Federation;
e-mail: ludmilamalceva@mail.ru

Abstract

Teaching fine arts in school will positively influence the educational process. Throughout the year of teaching fine arts, it is necessary to develop abilities, creativity, imagination, and thinking. The teacher at school should show students the diversity and beauty of art. Works of fine, decorative, and folk art evoke aesthetic emotions, convince, and convey to students the need for respectful and careful treatment of the cultural heritage of the region where they live. To form a holistic system of knowledge, skills, and abilities that meet the requirements of a modern school, it is necessary to

provide knowledge in fine arts lessons that will be necessary not only for society but also for the students themselves. The study of fine, decorative, and folk art is one of the most interesting and fruitful types of work in education. This not only provides a certain amount of knowledge and skills but also systematically introduces students to the history of their people and its best examples of artistic works. It is also necessary to study the creativity of folk craftsmen in fine arts lessons. Fine arts contribute to the enrichment of knowledge and concepts, helping to understand the inseparable connection and unity of the history of one's people. This will contribute to the effective and harmonious development of the younger generation.

For citation

Maltseva L.V., Polonnikova A.A. (2024) Metodicheskie osobennosti prepodavaniia izobrazitel'nogo iskusstva v usloviakh shkoly [Methodological Features of Teaching Fine Arts in School Settings]. *Pedagogicheskii zhurnal* [Pedagogical Journal], 14 (9A), pp. 9-17.

Keywords

Teaching, education, art, school, students, teacher.

References

1. Baklanova T.I. (2016) *Pedagogika narodnogo khudozhestvennogo tvorchestva* [Pedagogy of folk art]. Moskva: Planeta muzyki.
2. Beda G.V. (1981) *Osnovy izobrazitel'noy gramoty: Risunok, zhivopis', kompozitsiya* [Fundamentals of visual literacy: Drawing, painting, composition]. Moskva: Prosveshchenie.
3. Bermus A.G. (2020) *Prakticheskaya pedagogika* [Practical pedagogy]. Moskva: Yurait.
4. Kuzin V.S. (1998) *Izobrazitel'noe iskusstvo i metodika ego prepodavaniya v shkole* [Visual arts and methods of teaching it in school]. Moskva: Agar.
5. Maltseva L.V. (2013) *Metodika obucheniya izobrazitel'nomu i dekorativno-prikladnomu iskusstvu* [Methods of teaching visual and decorative arts]. Krasnodar: KubGU.
6. Maltseva L.V. (2015) *Metodika obucheniya izobrazitel'nomu iskusstvu* [Methods of teaching visual arts]. Krasnodar: KubGU.
7. *Pedagogika* / Pod red. V.A. Slastenina, I.F. Isaeva, A.I. Mishchenko (2002) [Pedagogy]. Moskva: Shkol'naya Pressa.
8. Rostovtsev N.N. (2014) *Metodika prepodavaniya izobrazitel'nogo iskusstva v shkole* [Methods of teaching visual arts in school]. Moskva: Alyans.
9. *Russkie khudozhestvennye promysly vtoroy poloviny XIX-XX v. (1965)* [Russian artistic crafts of the second half of the 19th-20th centuries]. Moskva: Iskusstvo.
10. Selivanov V.S. (2002) *Osnovy obshchey pedagogiki: Teoriya i metodika vospitaniya* [Fundamentals of general pedagogy: Theory and methods of education]. Moskva: Izd. tsentr Akademiya.
11. Shorokhov E.V. (1977) *Metodika prepodavaniya kompozitsii na urokakh izobrazitel'nogo iskusstva v shkole* [Methods of teaching composition in visual arts classes at school]. Moskva: Prosveshchenie.