МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Забайкальский государственный университет»

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ»)

Факультет культуры и искусств

Кафедра ТиИКИиД

УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

для студентов заочной формы обучения

(с полным сроком обучения)

по дисциплине «Методика обучения ИЗО и ДПИ»

наименование дисциплины (модуля)

для направления подготовки 44.02.01 Педагогическое образование направленния «Образование в области ИЗО и ДПИ»

код и наименование направления подготовки (специальности)

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) – 2 /14…72/2 зачетных единиц.

Форма текущего контроля в семестре –зачет

Курсовая работа (курсовой проект) (КР, КП) – есть/нет.

Форма промежуточного контроля в семестре – зачет

Методика обучения и воспитания в области изобразительного искусства

ИЗОз-19. 4 семестр

2 час. - лекция, 4 час.- практическая работа, 66 час. самостоятельная работа..Зачет

Тема лекции . 2 часа

Современное образовательное пространство предметной области «Искусство» (пластические искусства).

Исторический обзор методов обучения изобразительному искусству.

Современные концепции художественного образования.

Лекция . Подготовка учителя изобразительного и декоративно-прикладного искусства , как и сама сфера искусства, является актуальным направлением развития современного образовательного пространства. Оно социально востребовано как образование, направленное на подготовку креативных профессиональных кадров, обладающих гибкостью мышления, способностью создавать предметно - пространственную среду, художественные произведения оказывающую огромное влияние на мировоззрение людей.

Формирование творческой личности студентов является одной и важных задач подготовки к профессиональной деятельности будущего учителя -художника.

Целью преподавания предметной области «Искусство» - современные пространственные и пластические искусства (живопись, скульптура, дизайн,

сценография, архитектура, музыкальные, хореогафические, театральные виды и жанры искусстви др.)» является формирование профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретических знаний в области истории современных видов искусства, дизайна, скульптуры, живописи, сценографии, хореографии, музыки и др. в контексте развития мировой культуры и практических навыков, позволяющих творчески применять свои умения в дальнейшей профессиональной деятельности как в педагогической, так и в творческой деятельности, а так же при выполнении курсовых и практических работ при последующем обучении. Как заметила Т.О. Шулика; «Искусство является источником формирования художественного мировоззрения и «картины мира», что предполагает необходимость изучения его языка в качестве основы проектно-художественного образования»,

Цель дисциплины: изучение истории пространственных и пластических искусств, в контексте развития мировой культуры, усвоение происхождения и сущности пространственных искусств в ходе исторической эволюции, овладение классификацией видов искусств и основами техник и материалов, установление связей пространственных искусств с другими искусствами (театром, музыкой и т.д.)

В задачи изучения дисциплины «Современные пластические и пространственные искусства» входит:

- освоение специфических особенностей искусства как одной из форм общественного сознания, где важно **ознакомить со стилями, школами и группами,** определяющими современное искусство, а так же **научить воспринимать произведения современного искусства в историческом контексте** художественной практики новейшего времени;

- **усвоение структуры художественного образа**; понимание роли и места искусства с идейными и общественными движениями своего времени – освоение

пространственных искусств в мировой художественной культуре, достижений мировой культуры в области пластических искусств: графика, живопись, скульптура, фотография, кинематограф и др. и их внедрение в проектную практику;

- ознакомление с этапами формирования и логикой развития объектов предметного мира, созданного человеком с момента возникновения универсального проектного метода– с конца ХIХ века до наших дней.

В состав общекультурных и профессиональных

компетенций, которыми студент должен обладать в результате освоения материала курса входят:

- овладение художественными и педагогическими практиками обучения предметов образовательной области «Искусство»;

- владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;

- пониманием картины мира как взаимодействия функционально-процессуальной, творческой деятельности человека и художественных, предметно-пространственных условий ее осуществления;

- способностью действовать со знанием исторических и культурных условий в отечественной и мировой культуре, в смежных сферах пространственных искусств, учитывая параллельно ценность традиционных решений и перспективы социальных и технических инноваций.

Концепция и структура программы.

Структура программы соответствует смысловым блокам учебной методики: от знакомства с историей и теорией художественного образования, историей искусств, с видами и жанрами пластических искусств к практическому

освоению композиционных приемов, связанных с именами мастеров к овладению такими понятиями как «стиль времени» и, наконец, к развитию в обучающемся художественного начала.

Искусство снабжает формально-композиционными системами,

представляет технологии моделирования, проектирования , средства и приемы образной художественной выразительности. Педагогическое образование в сфере изобразительного и декоративно-прикладного искусств и дизайна представляет собой процесс формирования не только проектно-творческого, пространственно-конструктивного, художественно-преобразовательного мышления, способного к эстетическому преобразованию любых объектов: от, предметно-пространственных до метафизических, но и умениями психолого-педагогического , методического мышления. Этот уровень профессиональной культуры определяется такими ценностными компетенциями, как пластическое чувство –пространства, формы, материала и пластическая интуиция, объединенными категорией пластической культуры. Искусство является одним из универсальных средств развития и воспитания индивидуальной, неповторимой личности. Как исторически сформированный социально духовный опыт искусство обладает уникальным свойством и способностью передавать этот опыт последующим поколениям. Особое значение

в связи с этим приобретают проблемы развития художественного творчества будущего учителя ИЗО и ДПИ.

Как род художественной деятельности пластические искусства занимают на всех ступенях истории развития человечества важное место в духовном освоении действительности. Пластическим искусствам, особенно живописи, доступен самый широкий круг тем.

Пластические искусства тяготеют к синтезу искусств, то есть к слиянию и взаимодействию друг с другом: архитектуры с монументальной живописью и, скульптурой, живописью декоративно-прикладным искусством; живописи со скульптурой (в рельефах); живописи с декоративно-прикладным искусством (в керамических изделиях, вазах) и т. д. Пластические искусства включаются как один из художественных элементов в состав многих синтетических искусств (театр, экранные искусства). Существуют попытки объединения живописи с музыкой (цветомузыка), впервые осуществленные русским композитором А. Скрябиным. Или картины английского художника Дж. Уистлера на музыкальные темы под названием «Ноктюрн». В структуру образа пластических искусств (каллиграфия, плакат, карикатура) может входить материал языка (слово, буква, надпись). В искусстве

книги графика объединяется с литературой, создавая его художественное оформление.

Пластические искусства могут даже приобретать качества и соприкасаться с временными искусствами (кинетическое, мультипликационное искусство). Однако как правило образная структура произведения пластического искусства строится ***основными выразительными средствами***

(пространство, объем, форма, линия, цвет, пространство и др.).

Проблема изобразительного искусства, рассматривается как одна из важных составляющих системы профессионально-педагогической подготовки, открывающая новые возможности в формировании творчества студентов образного начала в проектировании художественного произведения, содержанию и принципам обучения профессии. Что определяет работу художника -учителя, какие импульсы руководят его творчеством?

Эти вопросы естественно встают после знакомства с любым созданным художественным произведением. Поэтому в программу включены темы, касающиеся роли креативности в профессиональной деятельности дизайнера учителя ИЗО и ДПИ (формы), роли аналогов в этом процессе.

Границы между изобразительными и неизобразительными искусствами не абсолютны и достаточно подвижны. Так, в декоративно-прикладном искусстве

широко используются более или менее условные изобразительные мотивы, а нередко и законченные изображения, родственные изобразительному творчеству.

Архитектура, вступая в синтез с изобразительными искусствами (живописью, скульптурой) тем не менее является выразительным искусством «Поскольку открытия «нефигуративного» искусства XX в. во многом стерли границы между отдельными художественными жанрами - рисунком, живописью, скульптурой, более значимыми оказались объединяющие их основные элементы пластического языка и их композиционные соединения. Поэтому, говоря о художественном образовании, имеется в виду не какой-либо конкретный вид

искусства, а единая пластическая культура в целом.

Под современной пластической культурой понимаетсясовокупность наиболее заметных стилеобразующих направлений, художественных течений, творческих фигур, мировоззренческих парадигм современности.»]

«Развитие современной пластической культуры формирует ее язык, называемый, в отличие от вербального, литературного - визуальным. Элементы пластического языка являются общими для произведений

графического искусства и дизайна, искусства фотографии, живописи, скульптуры, предметного дизайна, архитектурных объектов и средовых комплексов, участвуют в формообразовании на плоскости, в объеме, и

пространстве.»

Визуальный (пластический) язык понимается как коммуникативная система, носитель определенной информации и компонент культуры.

Изучение "Современные пространственные и пластические искусства"

предусматривает ознакомление и освоение студентами актуальной проблематикой теории и практики современных пространственных и пластических искусств, в контексте современных процессов в культуре, обществе, технологии, а так же раскрытие тенденций и перспектив развития современных пространственных и пластических искусств и проектной сферы творчества.

Ознакомление с основными стилями и направления в искусстве того или иного периода, знакомство с закономерностями и методами проектирования мастеров данного периода. Особая роль отводится воспитанию способности понимать и чувствовать ход эволюции искусства, связь конкретных произведений с мировоззрением эпохи, в которую они создавались. Другим аспектом, раскрытым в программе, является ориентация на поиски в области пластической формы и содержания произведений искусства, которые ведут к расширению

его жанровых границ и знаменуют определенный этап в освоении проблем, общих для всей проектной культуры. В процессе изучения искусства прошлого рассматриваются законы создания художественного образа, роль художественных средств: композиции, пропорций, пространства, объема, силуэта, контура, цвета.

Проблемы формообразования выступает как лидирующая художественная и проектная проблема в искусстве. Ее актуальность в конце XX начале XXI вв, связана с появлением новых форм организации жизни общества, становлением новых идеалов общественного и художественного сознания. Создание образа в искусстве *требует определенного уровня сформированности образного мышления, на которое можно влиять, используя следующие методы и приемы: просмотр аналогов (современных и исторических), показ способов их интерпретации в конкретных произведениях искусства и творческих проектов.. Далее использование разнообразных художественных материалов и техник, их нетрадиционные сочетания, несвойственные им приемы работы. Так же интерпретация художественных произведений, фотографий в*

качестве основы для упражнений с цветом, формой, фактурой, изменение или переработка исходных данных и т.д.

Творчество черпает из художественной культуры и искусства многое (искусство снабжает художника формально-композиционными системами, представляет ему технологии моделирования, средства и приемы образной художественной выразительности.

Вопросы художественного творчества, касающиеся например, оформлению спектакля и созданием его изобразительно-пластического образа, существующего в сценическом времени и пространстве.

Сценография сопри-

касается со всеми видами пластических искусств, с архитектурой, инженерией, техникой и механикой с одной стороны, в с другой – со всеми зрелищными искусствами. В спектакле к искусству сценографии относится все, что окружает актера, все, с чем он имеет дело – играет, действует и все, что находится на нем (костюм, грим, маска, другие элементы преображения его

внешности). При этом в качестве *выразительных средств сценическое оформление может использовать, то, что создано природой и то, что рождается в результате* творческой деятельности художника (от масок, костюмов, вещественного реквизита до живописи, графики, сценического пространства, света, динамики и пр.) Сценография не копия и не иллюстрация, а обязательно открытие нового. «Художник-сценограф – художник, создающий образное пространственное решение театрализованного представления, он должен отчетливо представлять не только внешнюю оболочку разыгрываемого действия, но и предлагать средства динамического преображения пространства. Для него важно понимание того, что вся работа над декоративным решением подчинена сценическому действию.»

Сценография подобна пространственному решению проекта, строящегося по законам визуального эстетического восприятия действительности. Сценография в структуре театрального образа, так же как и внешний вид предмета художественного оформления, дизайна определяют их визуальную значимость. Вследствие того, что образный строй сценографии основывается на зрительном восприятии, в конкретном произведении он выражается через определенный материал, обладающий параметрами пространства. В арсенале мировой сценографии есть работы, в том числе последнего времени, которые

свидетельствуют о несомых достижениях на различных художественно - технических и проектных направлениях. Закономерность этого материала объективной действительности в художественном произведении определяет его композиционные уровни, которые находятся в взаимодействии, формируя каждую деталь произведения. Темами, изучаемыми вслед за синтетическим искусством сценографии являются дизайн, архитектура и высокотехнологичные медиа, виртуальное пространство как новая среда. Большое значение здесь приобретает концепции Gesamtkunstwerk Р. Вагнера (Единство искусств (нем. Gesamtkunstwerk — "объединённое произведение искусства") — творческая концепция "единения искусств", в основу которой положена идея художественного преображения действительности методом взаимодействия элементов разных видов и жанров искусства в одном произведении. Такой феномен отличается как от первобытного синкретизма, так и от искусственного синтеза произведений разных видов искусства, идеи, сложившейся в Новое время, в XVII—XIX веках, после размежевания этих видов в ренессансном и постренессансном искусстве) ГЕЗАМТКУНСВЕРК в синтетических поисках ХХ и XXI столетий.

Использование медиа в синтетических произведениях: "фотограммы" и коллаж дада; цвето- и светомузыка (от В.В. Кандинского, М.К. Чюрлёниса до компьютерных синтезаторов); кино в театре 1920-х гг. (Э.

Пискатор, Ф. Кислер); видеоарт 1970-80 гг.; мультимедийный театр 1990-2000 гг., его пространственно-пластические и семантические аспекты, коммуникативные, суггестивные и художественные возможности. Интересна тема «*Land Art и проектно-художественное действие», в которой природный ландшафт рассматривается как объект художественных преобразований*.

Арт-трансформация фрагментов городского ландшафта, интеллектуальная поэтика остранённого ландшафта проявляется в работах дизайнеров, где ландшафт – событие – действо. а так же концептуальные "ландшафтные объекты" исследуются как синтез ландшафтного дизайна, кинетической скульптуры и архитектуры.

На современном этапе предметной области искусства и дизайна , его различным проектным направлениям свойственны свобода и раскованность (пространственно-средовая, пластическая, колористическая), многообразные, ярко выраженныеценностные, образно-семантические параллели с живописью, которые являются несомненным свидетельством стремления к синтезу искусств. Интеграционный характер объемно-пространственных и художественных решений этих видов искусств выдвигает на первый план необходимость системного изучения механизмов синтеза пластических искусств, их взаимодействия на стадии проектирования. Процесс работы над объектом художественного преобразования, дизайна в ходе обучения является последовательным, от простого к сложномуПреподаватель направляет студента, формирует чувство стиля, помогает развить идею, образ и воплотить их в жизнь.

Вначале на уровне эскиза, проекта, а затем и в материале, предварительно отработав и уточнив идею в макете. Даже тогда, когда задуманная идея не совсем соответствует идеальной гармонии, личностное начало

так или иначе заявляет о себе в создаваемом образе.

Оно может несколько переориентировать его трактовку, придать в чем-то спорный ракурс прочтения, но это свое будет выражать принципиально сущностные черты будущего учителя ИЗО и ДПИ, художника, дизайнера, музыканта, актера и т.д. .

Образное раскрытие предмета остается приоритетным направлением в современной проектно-художественной практике. Это обусловлено последними достижениями в области технологий и материалов, что позволило авторам расширить границы изобразительности в конструировании. В теории

отмечается, что изобразительные виды искусства должны рассматриваться как «исток и модель», как «образец» для дизайна среды: «Способность искусства

отразить в микрокосме одной вещи – живописного холста, например, – весь макрокосм», выступает «как реальность материальной практики лишь в проектировании целостной среды»

Живопись трактуется как концептуальная модель средового подхода для дизайна. Подобно живописцу, дизайнер архитектурнойсреды стремится к созданию не столько сооружения иего предметного наполнения, сколько «средового состояния», «атмосферы», определяющей образное

начало. Интеграционные процессы в формообразовании привели к стиранию граней между архитектурой и пластическими искусствами, участвующими в создании образа.

Выводы: Итак, комплексное преподавание пространственных и пластических искусств рассматривается как одна из важных составляющих системы профессионально-педагогической подготовки, открывающая новые возможности в формировании творчества студентов дизайнера. Формированию творчества студентов в процессе теоретической, практической и методической профессиональной подготовки средствами

пластических искусств способствует интегрированный подход к художественной и методической творческой успешности, создание обстановки диалога и творческой атмосферы, оптимальное включение различных видов педагогической практики в процессе комплексного преподавания изобразительного искусства, формирование эстетического отношения к искусству, как части целостного художественного процесса, способствующей профессиональному становлению и творческому развитию.

Но, стоит обратить внимание и на проблемы преподавания предметов образовательной области «Искусство»

Алексеева С.О. тпишет, что «Проблемы обучения изобразительному искусству в общеобразовательной школе Аннотация: Цель и задачи статьи – обратить внимание на проблему обучения и эстетического воспитания учащихся общеобразовательной школы средствами изучения изобразительной грамоты реалистического изображения на уроках изобразительного искусства, указать пути и способы решения данной проблемы. Важно, чтобы теоретические объяснения не отрывались от практического рисования, не опережали её. Законы и правила следует связывать с живым опытом рисующих. Ключевые слова: Изобразительная грамота, реалистическое изображение, эстетическое воспитание. Alekseeva S. O. Keywords: The graphic reading and writing, the realistic image, aesthetic education. Прогресс цивилизации, достижения науки и техники, новые отношения в социуме способствуют образованию специфических связей искусства с современным миром. Попав в зависимость от информационных технологий, искусство приобрело новый уровень свободы проявления, определилось его новое положение в культурном развитии человечества. Всё это вызвало ряд серьёзных изменений в системе художественного образования. Современное состояние общества характеризуется противоречивостью, приведшей к непониманию и подмене эстетических ценностей. Зритель утрачивает ценностные ориентиры.

Подрастающее поколение в значительной массе не знает и не стремиться узнать классиков национальной культуры. Как никогда в современных условиях научно-технического прогресса возрастает роль науки, образования, культуры и искусства. Проблемы образования в начале XXI века представляются значимыми и актуальными. Развитие современных технологий требует пересмотра и реформирования образования. Оно должно соответствовать требованиям современности, быть интересным, качественным, активно развивать творческий потенциал школьников, выявлять одарённых детей, оказывая им помощь в становлении и раскрытии своего таланта во всех сферах. Большая ответственность за культурное развитие и воспитание подрастающего поколения ложится на учителей общеобразовательных школ, поскольку они ведут повседневную учебновоспитательную работу с многомиллионной массой детей. Учитель является центральной фигурой в школе и от его профессиональной квалификации зависят содержание и качество учебного процесса и в немалой степени – объём и уровень знаний, получаемых школьниками. Правильно поставленные, хорошо организованные, систематически и интересно проводимые занятия по изобразительному искусству играют большую роль в духовном развитии учащихся, в формировании их мировоззрения, в проявлении и совершенствовании их творческих способностей. Человек должен глубоко чувствовать и ценить красоту в природе и искусстве, уметь продуктивно и творчески трудиться. Поиски новых подходов к обучению изобразительному искусству, их множественность, могут проявиться и в отрицательной форме. В истории художественного образования неоднократно делались попытки подняться над реализмом; всегда находились открыватели новых оригинальных методик. Но эти системы быстро себя изживали. Они явно шли в разрез с общими задачами обучения и воспитания. И сейчас уроки изобразительного искусства, на которых ученики общеобразовательных школ должны изучать основы реалистического изображения, часто, по сути дела, подменяются трудовым обучением или кружком «умелые руки», где учат работать с шаблонами и трафаретами, забывая о творчестве. Ученик, добросовестно выполняя поставленные перед нами задачи, превращается в исполнителя, чаще всего в дальнейшем не способного что-либо создать новое, своё. Не исключена и другая крайность, когда уроки изобразительного искусства превращаются в простое созерцание детского творчества, не мешающего его непосредственности. Основные принципы методики обучения изобразительному искусству, конечно, не могут рассматриваться в отрыве от творческих задач. Но выполнение только творческих задач, не подкреплённых изобразительной грамотой, непременно, приведут к наивному и примитивному отражению действительности. Чтобы овладеть средствами изображения, безусловно, требуется творческое отношение, но в значительно большей степени требуются упражнения, постепенно воспитывающее и образующее дарования учащегося.

Изобразительное искусство должно базироваться на знании законов, исторического опыта и традиций изобразительной грамоты.

Известный английский художник и писатель У. Блейк, утверждал: «Гений начинается там, где кончаются правила» [1: 21]. Стоит обратить внимание, именно «там, где заканчиваются», а не до того, как начались. Творчество предполагает изучение всего предшествующего опыта и только в этом случае возникает возможность, позволяющая создать нечто новое, своё. Так какая же роль уроков изобразительного искусства в общеобразовательной школе – обучение учащихся правильно смотреть, анализировать и изображать окружающий мир или бездумно копировать шаблоны, приучая их к аккуратности и исполнительности. Изобразительное искусство, благодаря своей специфике, заключающейся в нагляднообразном отражении действительности, служит эффективнейшим средством умственного, нравственного, эстетического, трудового и физического воспитания средством формирования мировоззрения и должно стоять в одном ряду с другими общеобразовательными предметами, занимая своё особое место и равноправно с ними участвовать в общем развитии школьников. Занятия изобразительным искусством выступают как действенное средство развития творческого воображения и зрительной памяти, пространственных представлений, художественных способностей, изобразительных умений и навыков, волевых свойств, качеств личности учащихся. Важно правильно и вовремя, с самого раннего периода обучения приучить учащихся правильно смотреть, анализировать и изображать окружающий мир. Таким образом, перед учащимися должна стоять задача научиться правдивому изображению действительности посредством объективных законов изобразительной грамоты. Важная задача заключается в том, чтобы в процессе обучения изобразительному искусству максимально развить все виды чувств, единство и богатство ощущений, получаемых от внешнего мира, обеспечивают единство и богатство образов восприятия. Эстетическое воспитание ученика, его способность видеть и чувствовать окружающее в характерных проявлениях неотрывно от практического обучения. Установка П. П. Чистякова «Чувствовать, знать и уметь – полное искусство» [2: 144] вполне применима и к детскому художественному образованию. Тенденция чувствовать, знать и уметь устанавливает гармоническое развитие ученика одновременно по трём этим руслам. Нежелательны перекосы в сторону одной осведомлённости без подкрепления практическими умениями, так же, как нежелательна и выхолощенная обученность определённым навыкам. Целью обучения должен стать эстетически чувствующий ученик с воспитанным художественным вкусом, знающий правила и законы изображения и умеющий осуществить на практике разные по сложности художественно-изобразительные задачи в соответствии с возрастом. Усвоение правил и законов необходимо в определённой мере и в подходящее время.

С помощью их безусловной логики приводятся в порядок, организуются многие пока ещё нестройные понятия детей, упорядочиваются и их зрительные, часто хаотические представления. В детском рисовании доминирующую роль играет живое созерцание, и от учителя требуется терпеливое вынашивание, вызревание жизненных впечатлений, их непринуждённое чисто детское отражение, пока не настанет время подкрепить их логическими аргументами. Важно, чтобы теоретические объяснения не отрывались от практического рисования, не опережали её. Законы и правила следует связывать с живым опытом рисующих. Наблюдения за учащимися, работающими под непосредственным руководством грамотного учителя, показывают, что школьники постепенно начинают не просто разглядывать окружающие предметы, но и сравнивать их между собой, анализировать с точки зрения формы. Идею о необходимости высокого уровня художественного мастерства учителя рисования ещё в начале XIX века пропагандировал великий русский художник И. Е. Репин. Он горячо возражал против довольно распространённого в то время мнения, «что нужны будто бы преподаватели посредственные, не работающие художниками, а умеющие учить» [3: 121]. Воспитание человека-творца, умеющего с интересом, ответственностью, любовью и вдохновением делать своё дело, - важная задача современной школы. Это обстоятельство требует соответствующей постановки преподавания изобразительного искусства в школе. Его не следует ограничивать одним лишь эстетическим воспитанием или, напротив, только обучением азам изобразительной грамоты. Современное понимание целей обучения изобразительному искусству включает в себя широкий круг задач по развитию восприятия, мышления, приобретению знаний в области искусства, овладению практическими навыками изобразительной деятельности. Успешно решить такие задачи могут лишь высококвалифицированные учителя-художники, профессионально работающие не только в педагогике, но и в искусстве.

• Блейк У. Видение Страшного суда / пер. В. Чухно. М.: ЭКСМО-Пресс, 2002. 54 с.

• Школа изобразительного искусства: учеб. пособие. 3-е изд., испр. и доп. М.: Изобразительное искусство, 1986. Вып. 1. 176 с.

• Репин И.Е. Письма к художникам и художественным деятелям. М., 1952. 248 с.

Исторический обзор методов обучения изобразительному искусству

[*https://www.calameo.com/books/001299188dd566d54a9bb*](https://www.calameo.com/books/001299188dd566d54a9bb)

Современные концепции художественного образования

К настоящему времени сложились и действуют на практике несколько основных направлений обучения изобразительному искусству. Каждое из них имеет свои цели, свое содержание, свою структуру и реализуется через свою программу4.

1*-ю концепцию*всеобщей графической грамоты представляет традиционная программа, действующая во многих школах страны.

Это направление было основано во время становления Российской Академии художеств (начало XVIII в), когда методы и принципы подготовки профессиональных художников в крайне упрощенном виде были «спущены» в общеобразовательные школы на уроки рисования.

То, что было профессионально необходимым и значимым для подготовки художников-профессионалов, искусственно переносилось на общее образование. Современные авторы этой концепции — В. С. Кузин, Н. Н. Ростовцев.

Основные задачи программы по изобразительному искусству:

* овладение учащимися знаниями элементарных основ реалистического рисунка, формирование навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, ознакомление с особенностями работы в области декоративно-прикладного и народного искусства, лепки и аппликации;
* развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого воображения, пространственного мышления, эстетического чувства и понимания прекрасного, воспитание интереса и любви к искусству.

*В содержание*предмета входят эстетическое восприятие действительности и искусства, практическая художественная деятельность учащихся. Эти компоненты содержания изобразительного искусства подразделяются на основные виды занятий:

* рисование с натуры (рисунок, живопись);
* рисование на темы и иллюстрирование (композиция);
* декоративная работа;
* лепка;
* аппликация с элементами дизайна;
* беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас5.

2-я концепция целостного подхода к обучению и воспитанию, опирающаяся на категорию «художественный образ», разработана в конце 60-х — начале 70-х гг. заведующим лабораторией НИИ художественного воспитания профессором Б. П. Юсовым. Ее основная идея — «понимание, переживание и посильное создание художественного образа учащимися». Принципиально отличаясь от предыдущих, эта концепция рассматривает художественный образ как главный метод и как результат процесса восприятия и создания произведения искусства.

Основной задачей программы по изобразительному искусству является создание художественного образа в различных видах и жанpax изобразительного искусства средствами графической грамоты.

Изобразительная грамота наполнилась новым *содержанием*, идущим от специфики художественно-изобразительного языка, от способов создания художественного образа. Способы создания художественного образа предполагают разнообразные виды учебной деятельности: изображения на плоскости, в объеме (лепка), в процессе работы с натуры, по памяти, по представлению, на основе фантазии и воображения, а также эстетическое восприятие окружающей действительности и искусства. А специфика художественно-изобразительного языка изучается в процессе решения следующих учебных проблем:

* форма, пропорции, конструкция;
* цвет и освещение;
* пространство и объём;
* композиционная организация изображения;
* работа с художественными материалами;
* развитие художественного восприятия и эстетической отзывчивости6.

Эта концепция стала настоящим новаторским открытием. Впервые за много лет искусство в школе стало пониматься как предмет, художественно развивающий и художественно воспитывающий. Теория Б. П. Юсова послужила основой для создания последующих концепций.

3-я концепция приобщения к мировой художественной культуре разработана в начале 70-х годов проблемной группой НИИ художественного воспитания и эстетического совета Союза художников СССР под руководством народного художника РСФСР Б. М. Неменского. Ее главная идея — формирование художественной культуры как части духовной культуры.

Она вобрала в себя богатый теоретический и практический опытпредыдущих концепций, в том числе и теорий художественного воспитания, разработанных в 20—30-е гг. (теоретическое наследие Л. П. Блонского, А. В. Бакушинского, С. Шацкого, П. И. Выготского и др.), а также опыт художественного образования в других странах. Художественный образ здесь является средством формирования художественной культуры учащихся, а личность ребенка выдвигается на первый план.

Основные задачи программы:

* формирование у учащихся нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и в искусстве;
* формирование художественно-творческой активности;
* овладение образным языком изобразительного искусства посредством формирования художественных знаний, умений и навыков.

Содержание предмета определяется здесь общими темами для определённого года обучения, или определённой четверти. Например:

I класс. Искусство видеть. Ты и мир вокруг тебя.

II класс. Ты и искусство.

III класс. Искусство вокруг нас.

IV класс. Каждый народ — художник и т. д.

Общение с искусством через постижение специфики его языка происходит в различных видах художественной деятельности — изобразительной, декоративной, конструктивной7.

4-я концепция приобщения к народному искусству как к художественному творчеству особого типа. Основоположником этой концепции является доктор пед. наук, профессор Т. Я. Шпикалова. Народное искусство изучается здесь во взаимодействии всех типов художественного творчества в системе национальной и мировой культуры. Художественный образ в данной концепции рассматривается комплексно в связи с природой, бытом, трудом, историей, художественными национальными традициями народа. Эта концепция позволяет осуществлять региональный подход в преподавании изобразительного искусства в школе.

Основные задачи программы:

* формирование мировоззрения и нравственной позиции через развитие исторической памяти, которая позволит школьнику ощущать свою принадлежность к многовековому человеческому опыту, опыту своих предков;
* создание художественного образа вещи через овладение необходимыми навыками, изучение вещей-типов разных школ народного мастерства и развитие творчески активной личности.

В *содержании*предмета выделены следующие разделы:

* основы художественного изображения;
* орнамент в искусстве народов мира: построение и виды;
* народный орнамент России: творческое изучение в процессе изображения;
* художественный труд на основе знакомства с народным и декоративно-прикладным искусством (основы художественного ремесла).

Каждый из разделов включает в себя следующие виды учебно-творческой деятельности: экспериментирование (упражнения-опыты), учебная практика (упражнения-повторы, учебные задания), творческие работы (композиции, вариации, импровизации), беседы по искусству8.

Итак, представленные здесь концепции и программы преподавания изобразительного искусства в школе являются основными. Руководствуясь основными положениями непрерывного художественного образования в общеобразовательной школе, учителю начальных классов, преподающему изобразительное искусство, следует ориентироваться на ту учебную программу по изобразительному искусству, которая реализуется в основном звене общеобразовательной школы.

ЧИТАТЬ: <file:///C:/Users/spanderashvilini/Downloads/sovremennye-kontseptsii-prepodavaniya-izobrazitelnogo-iskusstva-v-nachalnoy-shkole.pdf>

[*file:///C:/Users/spanderashvilini/Downloads/sovremennye-kontseptsii-hudozhestvennogo-obrazovaniya.pdf*](file:///C:/Users/spanderashvilini/Downloads/sovremennye-kontseptsii-hudozhestvennogo-obrazovaniya.pdf)

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

[1] Борев Ю.Б. Художественная культура ХХ в. (теоретическая история): учебник для вузов. М.: ЮНИТИ-

[ДАНА], 2007. – 495 с.

[2] Ермолаев А.П. Словарь дизайнера для работы в ХХI

веке / Ермолаев А.П. и др.. – М.:«ТУРБО-ПРИНТ»,

1999. – 178 с.

[3] Ермолаев А.П. Очерки о реальности профессии архитектор-дизайнер. Архитектура-С, М., 2004. – 208 с.

[4] Ермолаев А.П. Шулика Т.О. Соколова М.А. Основы

пластической культуры архитектора-дизайнера: Учеб.

пособие. / Ермолаев А.П. и др. – М.: АрхитектураС,2005. – 464 с.

[5] Мурина Е.Б. Проблемы синтеза пространственных искусств (очерки теории). М.: Искусство, 1982. 192 с.

[6] Кантор К.М. Искусство как исток и модель экологически обоснованного дизайна // Дизайн: сборник материалов IV. – М.: 1996. – С. 22

[7] Литвинов Г.В. Сценография. Учебное пособие по

направлению «Режиссура театрализованных представлений и праздников». Челябинская Государственная

академия культуры и искусства.- Челябинск 2013 . –

184 с.

[8] Соколова М.А. Современный визуальный язык и пластическое образование. AMIT 4 (13) 2010 – C.3.

[9] Степанов Г.П. Композиционные проблемы синтеза искусств. Л: Художник РСФСР, 1984. . – 320 с.

[10] Шулика Т.О. Концепция проектно-пластического синтеза в системе архитектурно-дизайнерского образования. Автореферат дис. Московский архитектурный институт. М.,2011 – 26с.

Практическая работа 4 часа

* 1. Обучение изобразительному искусству в общеобразовательной

школе.

* 1. Дидактические принципы обучения.
  2. Дидактические средства обучения.
  3. Изобразительная грамота.
  4. Изобразительная грамота.
  5. Изобразительные средства художественной выразительности

Самостоятельная работа студентов . 66 часов.

Заочная форма				
Модуль	Номер	Содержание материала выносимого на	Виды самостоятельной	
раздела	самостоятельное изучение	работы	
1	1	Исторический обзор методов обучения	Сообщение	
изобразительному искусству.	
2	2	Художественно-эстетическое	Эссе	
воспитание и развитие школьников.	
		Художественное развитие школьников		
3	3	в учреждениях дополнительного	Групповые проекты	
образования и в детских	
		художественных школах.		
			Практическое задание	
4	4	Особенности зрительной памяти и	"Рисование по памяти,	
представлений у художника.	по представлению" с	
			применением ИКТ	
5	5	Особенности изобразительного языка	Подготовка ролевых игр	
художника.	
6	6	Развитие воображения у детей.	Индивидуальные	
			проекты	
7	7	Чувства и изобразительная	Доклад	
		деятельность.		
7	8	Развитие и формирование чувств у	Доклад	
		детей.		
		Психологический анализ		
8	9	формирования темперамента у	Научная статья	
		школьников.		
9	10	Способности. Развитие и	Эссе	
		формирование способностей.		
