

Анна Вячеславовна Щеглова

**В помощь учителю рисования
при подготовке к уроку**

Анна Щеглова

**В помощь учителю рисования
при подготовке к уроку**

«Научная книга»

2013

Щеглова А. В.

В помощь учителю рисования при подготовке к уроку /
А. В. Щеглова — «Научная книга», 2013

Вам предложили взять на себя проведение уроков изобразительного искусства, или вы давно уже выполняете эту работу и немного устали от однообразных тем и таких же однотипных уроков. Как сделать свои уроки интересными? Как привлечь к ним детей и научить их воспринимать действительность с точки зрения искусства? Ответы на все эти вопросы вы сможете найти в этой книге. Она поможет изменить и значительным образом разнообразить стандартные уроки, дополнить их игровыми приемами, музыкальными и литературными вставками, даст советы о том, как сделать занимательным анализ произведений живописи.

© Щеглова А. В., 2013

© Научная книга, 2013

Содержание

Об авторе	5
Раздел 1. Общие методические рекомендации при планировании занятий	6
Пояснительная записка	6
1. Дидактические принципы обучения	8
2. Цели обучения изобразительному искусству	9
3. Планирование занятий	11
Структура урока, его варианты	12
Методы проведения беседы	14
Пояснение	14
Сравнение	14
Акцентирование деталей на главном	15
Вызывание адекватных эмоций	15
Повторное возвращение к пройденному материалу	15
Игровые заставки на уроке	15
4. Оформление выставок и стендов к урокам	18
Конец ознакомительного фрагмента.	20

Щеглова Анна Вячеславовна

В помощь учителю рисования

при подготовке к уроку

Об авторе

Закончив обучение в детской школе искусств на художественном отделении, а затем и в индустриально-педагогическом техникуме, я начала работать преподавателем в той же художественной школе, которую некогда посещала сама. Естественно, что на первых порах мне пришлось столкнуться с проблемой нехватки материала для своих уроков и почти полного отсутствия новых методических пособий. Следовательно, чтобы подготовить интересный и в то же время познавательный урок, мне приходилось часами просиживать в библиотеках, посещать все ближайшие музеи и выставки.

С точно такой же проблемой сегодня приходится сталкиваться и многим другим преподавателям изобразительного искусства в школах, ведь похвастать большим опытом и знаниями способны немногие молодые преподаватели. Желая хоть как-то облегчить им задачу по поиску и подбору информации для своих уроков, я собрала наиболее интересный, на мой взгляд, материал и оформила его в виде пособия, в котором изложила собственный взгляд на методику проведения занятий. Надеюсь, что многим начинающим учителям, да и тем, кто посвятил школе большую часть своей жизни, эта книга поможет дать учащимся наиболее полную информацию о предмете и пробудить интерес к изобразительному искусству.

Щеглова А. В.

Раздел 1. Общие методические рекомендации при планировании занятий

Пояснительная записка

Художник-педагог может научить своего ученика только тому, чем он сам владеет, что знает, во что верит, чему предан. Отсутствие теоретических знаний и профессионального мастерства в педагогической работе недопустимо.

И. Е. Репин

Как не обидно это осознавать, но предмету «Изобразительное искусство» на протяжении последних нескольких лет отводилось самое последнее место в общеобразовательной системе обучения. Ведение «Изо» в школе, как правило, брали на себя те, кому просто-напросто не хватало часов, а потому о том, чтобы относиться к предмету с полной серьезностью, не было и речи. Рисование было лишь уроком развлечения и отдыха для школьников, да и для учителей тоже.

И только в последние годы школа осознала, что урок изобразительного искусства не просто времяпрепровождение, предназначенное для отвлечения и отдыха от более нужных и сложных предметов, а одна из составных частей эстетического воспитания школьников. Именно ему предназначено ознакомить учащихся с эстетической культурой восприятия прекрасного в жизни и в искусстве, дать знания об истории изобразительного искусства и выдающихся мастерах русского искусства, научить видеть прекрасное в окружающем мире.

Ведь если подумать, так о том, кто является в России лучшим мастером-маринистом или живописцем бытового жанра, вот так сразу способны ответить только единицы. И уж не имеет смысла говорить о том, что о художниках дети знают лишь то, что они что-то там рисовали, и хорошо, если они могут назвать по одному-два их произведения (что порой можно отнести и к самим преподавателям «Изо»). Между тем за рубежом истории развития и становления своего искусства и культуры отводится роль гораздо более важная, чем всем остальным точным предметам и наукам. Во многих странах давно поняли, что только через ознакомление детей с родной культурой и искусством можно привить им любовь к прекрасному и научить бережно относиться к достояниям своей культуры.

Вот в этом и состоит сегодня задача учителя изобразительного искусства: научить не только рисовать, это едва ли не самая последняя цель данного предмета, а научить видеть красоту окружающего мира, сформировать художественный вкус и дать возможность наслаждаться произведениями живописи настолько же, насколько все вокруг наслаждаются произведениями литературы и музыки. Донести художественное наследие до молодого поколения, обозначив ее как главную духовную летопись человечества, его путь к познанию правды и поиску истины, – вот наша главная задача и цель.

Очень правы те преподаватели «Изо», которые утверждают, что литература, музыка и изобразительное искусство самым тесным образом переплетены между собой и изучать их по отдельности не имеет смысла. Это действительно так, ведь все три предмета призваны открывать глаза на прекрасное, переносить в мир чистоты и гармонии. Смотреть произведения живописи без музыки – все равно что видеть ноты, но не слышать их звучания, читать произведения литературы и не представлять себе в воображении описанное. Словом, механистическое восприятие не принесет желаемого удовлетворения.

Музыка есть в душе каждого человека. А потому, едва приступив к просмотру картин, она сразу же, очень тихо, начинает звучать где-то в душе. То же самое можно сказать и о других предметах: воображение помогает оживить описанное в литературе, а картины мастеров живописи – перенестись в мир, созданный поэтом, вспомнить строки из полюбившихся стихов. Все здесь переплетено и взаимосвязано, но при этом во всех случаях перед преподавателями ставится одна-единственная задача: сформировать художественный вкус детей и развить их творческое воображение.

Именно с учетом этого требования и создано данное пособие. В нем учитель изобразительного искусства сможет найти для себя не только справочный материал о жизни и творчестве наиболее известных и признанных мастеров живописи, но и получит методическую помощь в подборе ряда музыкальных и литературных произведений, объединенных общим настроением, идеей и тематикой; сможет проследить связь всех трех предметов и влияние, оказываемое ими друг на друга. Правильно сочетав все это в уроке, умело подобрав его структуру и вариант проведения, преподаватель сможет достичь поставленных перед ним задач и целей.

Но вот найти в этом пособии пояснения о том, как изобразить тот или иной предмет, как научить видеть композиционный центр и соблюдать законы воздушной перспективы, преподавателю «Изо» не удастся, т. к. это совсем отдельный разговор, требующий гораздо большего времени. Практическими знаниями учитель «Изо» и без того должен владеть в полной мере, иначе задача передать все это ученикам и научить их правильно выражать свои замыслы живописными средствами ему будет не под силу.

В пособие же даны только советы по составлению содержательных уроков, на которых учитель не просто объясняет детям задание, и они приступают к его выполнению, не имея даже четкого представления о правильности изображения заданных предметов, а в первую очередь развивает эстетический вкус детей, их наблюдательность и воображение, показывает взаимодействие искусства с жизнью. А уже на основе этого подводит к заданию и приступает к практической части урока. Использование данного здесь материала поможет преподавателю разнообразить уроки, сделать их более интересными как для учеников, так и для самого себя.

1. Дидактические принципы обучения

К дидактическим принципам обучения изобразительного искусства относят следующее: научность, систематичность (последовательность), а также наглядность и прочность усвоения учебного материала. Только при соблюдении их всех можно без труда решить поставленные цели и задачи.

Принцип научности – один из наиболее важных принципов дидактического обучения изобразительному искусству. Он предусматривает изучение законов, правил и требований перспективы, светотени, цветоведения, композиции и истории искусства. При исключении из цепочки одной из тем знание материала не будет целостным.

Следующий принцип – систематичности – строится на том, что весь процесс обучения должен происходить последовательно, материал – быть логичным, подтверждаемым предыдущим и постепенно усложняющимся (в соответствии с возрастными особенностями учащихся). Он должен напоминать изучение азов русского языка и литературы: сначала знакомить с буквами, затем пробовать их соединять и только после этого переходить к чтению. Нельзя научить писать красками, не познакомя учащихся со светотенью и цветоведением, как и нельзя переходить к графике, не освоив рисунок.

Принцип наглядности говорит сам за себя: чтобы материал был воспринят надлежащим образом, он должен подтверждаться наглядным материалом, образцами, таблицами и этюдами. Данный принцип способствует повышению интереса учащихся к изучаемому предмету и теме. Без его соблюдения проведение уроков изобразительного искусства, особенно в младших классах, невозможно. Ребенок обязательно должен видеть то, о чем говорит учитель, будь то произведение определенного жанра, изучаемого на протяжении нескольких уроков, или же работы того или иного художника, с чьим творчеством он знакомится.

Последний принцип – прочность усвоения учебного материала – является как бы подведением итогов по пройденному и позволяет выявить пробелы в изучении, а при необходимости и восполнить их. Если тема усвоена некачественно, переходить к следующей нельзя, т. к. количество пробелов с каждым новым материалом будет только увеличиваться.

Умение учитывать все эти принципы при изучении основ изобразительного искусства позволяет учителю дать ученикам более глубокие знания и добиться успехов при решении поставленных перед ним педагогических задач.

2. Цели обучения изобразительному искусству

Цели каждого урока изобразительного искусства хоть и объединены общей задачей, но все же весьма различны. Для каждого предстоящего урока они определяются, исходя из темы и ее содержания. Приведенный ниже список наиболее распространенных из них поможет учителю подобрать для себя то, что ему необходимо.

- Привить учащимся интерес к рассмотрению картин и иных произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Научить подмечать в них самое главное, наиболее значимые детали и средства выразительности (цвет).
- Воспитывать эмоциональный отклик на произведения мастеров искусства и работы своих коллег (одноклассников).
- Познакомить учащихся с художественной речью, дать словесный набор, используя который, можно с легкостью охарактеризовать любое произведение живописи.
- Научить при рассмотрении репродукций и произведений живописи выделять их главную мысль и содержание.
- Научить детей эмоционально откликаться на цвет как на средство, создающее настроение, понимать это настроение и делать его описание.
- Научить чувствовать атмосферу художественных произведений и сопоставлять их с музыкой. Сформировать умение сравнивать звучность красок и мелодий.
- Сформировать у учащихся умение образно мыслить. Научить использовать литературные образы при создании собственных произведений.
- Дать учащимся представление о единстве трех видов искусств: музыки, живописи и литературы. Научить использовать это единство для достижения поставленных перед собой целей.
- Научить детей находить общее между произведениями живописи и литературы, выделять основные средства выражения главной мысли в этих видах искусств.
- Научить детей устанавливать связь между реальной действительностью и ее изображением в искусстве.
- Научить соотносить изображенное художниками в картине с реальной действительностью.
- Научить видеть красоту цвета и различных цветовых сочетаний в природе и произведениях изобразительного искусства.
- Научить понимать роль цвета в картине, устанавливать связь между содержанием и выразительными средствами.
- Научить замечать в произведениях живописи средства выразительности: цвет – от яркого до темного, форму – от мелкой до крупной, – и в полной мере использовать эти знания при создании собственной работы.
- Научить видеть и оценивать взаимоотношения между главными и второстепенными персонажами картины.
- Сформировать умение воспринимать различные образы в сравнении.
- Сформировать умение понимать эмоциональный настрой произведения и откликаться на него.
- Научить видеть красоту природы в различных состояниях. Понимать роль цвета в пейзажной живописи при изображении этих состояний.
- Воспитывать бережное отношение к природе. Формировать умение подмечать красоту в самых обыденных и мало примечательных предметах (листьях, рисунка крыльев насекомых и т. д.).

- Сформировать умение воспринимать образ Родины и видеть красоту природы через пейзажи.
- Познакомить с красотой родной природы через произведения русских художников. Научить выделять цвет как средство выразительности.
- Воспитать интерес к искусству через пейзажную живопись. Научить эстетически воспринимать природу в пейзаже, сравнивать работы различных авторов по использованным ими средствам выразительности, запечатленному настроению.
- Дать навыки правильного расположения изображения на листе. Познакомить с линейной и воздушной перспективой.
- Научить понимать содержание произведений, описывать действия изображенных на них людей. Научить выделять оси, композиционный центр и основную цветовую гамму.
- Развить интерес учащихся к произведениям искусства. Научить их выделять главную мысль произведения и средства ее выражения, самостоятельно делать анализ картин.
- Научить делать анализ логических связей в произведении.
- Научить находить в произведениях живописи общее между содержанием, композицией и формой изображенных предметов.
- Научить видеть красивые формы предметов и их сочетания. Развить стремление и желание подражать художникам.
- Научить детей связно и последовательно излагать свои мысли, описывая ощущения и ассоциации от произведений живописи.
- Научить выделять главную мысль произведения, давать психологическую характеристику изображенным образам.
- Развить умение выделять основную идею произведения, устанавливать связи между его содержанием и средствами выразительности.
- Научить оценивать социальную значимость произведения.
- Научить видеть и понимать роль пейзажа в передаче состояния героя. Развить творческую фантазию и воображение учащихся.
- Сформировать у учащихся эстетическое видение произведений живописи и окружающего мира.
- Показать красоту в сочетании форм и цвета через натюрморт.
- Научить оценивать состояние и настроение человека, изображенного на портрете, и подкреплять свои выводы используемыми при работе средствами выразительности.
- Сформировать умение оценивать настроение человека через его движение и позу, познакомить с правилами изображения этих движений.
- Закрепить умение сравнивать различные произведения живописи, находить сходство и различие в манере их исполнения, подборе и использовании выразительных средств, а также в содержании.
- Научить сопоставлять собственные наблюдения с изображением на картине.
- Научить правильному анализу произведений, использованию в своем рассказе стихотворных выражений и литературных описаний. Сформировать умение сравнивать произведения разных видов искусств (музыки, литературы, живописи), находить общее между ними.
- Научить чувствовать основное содержание картины, видеть ее композиционное построение.

3. Планирование занятий

Планирование занятий – это сложный, но, между тем, необходимый процесс. Без грамотно спланированной структуры урока невозможно достичь поставленных перед предметом целей и дать учащимся по-настоящему твердые знания по изобразительному искусству. Между тем последовательное и тщательно продуманное его проведение избавляет от нежелательных пробелов в изучении материала, помогает вызвать у учащихся интерес к уроку и повысить свое собственное педагогическое мастерство.

Планирование уроков изобразительного искусства – занятие довольно трудоемкое, т. к. перед преподавателем ставится задача не только научить детей правильно и красиво рисовать карандашами и красками, познакомить с линейной и воздушной перспективой, но и дать им минимальные знания о художниках, видах и жанрах изобразительного искусства, привить любовь к живописи и воспитать по-настоящему эстетичного и культурного человека. Все это легко донести до ученика при помощи целого ряда предметов, преподаваемых в художественных школах: рисунка, живописи, композиции, истории художеств, декоративно-прикладного искусства. Но как быть, если на все это дается так мало часов, а охватить нужно очень много информации, да и само обучение изобразительному искусству не индивидуальное, а массовое?

Следовательно, чтобы охватить все эти сферы и не упустить ничего, преподавателю просто обязательно нужно тщательнейшим образом спланировать свои занятия. Его уроки должны быть в первую очередь интересными и увлекать, заставлять учащихся продолжать обучение изобразительному искусству самостоятельно. Ведь школа – это лишь основа, учащая азам и знакомящая с тем, как познать больше, где взять нужный материал и как с ним работать. Желание же делать это может возникнуть только в том случае, если материал, даваемый преподавателем, будет увлекательным, интересным и ранее неизвестным.

Наиболее часто используемым методом обучения изобразительному искусству и в то же время наиболее продуктивным считается метод «забегания вперед и постоянного возвращения назад». Суть состоит в том, что во время уроков учитель периодически проводит своего рода разведку уже известного детям материала и на основе этого планирует следующее занятие. Кроме того, при самом изучении материала он опирается не на только что рассказанное, а на уже известное учащимся, благодаря чему в очередной раз укрепляет знание пройденного материала.

Обращение к этому методу очень эффективно и сразу же дает свои плоды. Во-первых, поскольку опора осуществляется на уже известное, новый материал не вызывает у учащихся никаких затруднений, а во-вторых, и старый материал постепенно закрепляется на последующих уроках.

Во время планирования занятий следует учитывать еще и то, что большое количество использованных на уроке фамилий, лишних фактов из биографий и дат создания произведений живописи перегружает память детей и отвлекает их от главного. А потому все, что не так необходимо для полного усвоения темы, лучше сразу отсеивать. В свою очередь, интересные факты, истории, музыкальные и литературные произведения, напротив, следует использовать в полной мере. Они позволяют не только разнообразить урок и сделать его не настолько скучным, но и закрепляют основной материал. Услышав очередной раз то или иное музыкальное произведение вне стен школы, учащиеся невольно будут вспоминать репродукцию картины с соответствующим настроением, а читая литературные произведения, станут ассоциировать их с изображенными эпизодами в произведениях известных мастеров.

Любой урок, конечно же, следует начинать со вступительной темы, а затем постепенно усложнять ее, вводить дополнительные подробности и факты. Данное пособие как раз и построено по этому правилу: в нем дан краткий справочный материал о зарождении и развитии

изобразительного искусства, предложены музыкальные и литературные ряды, подходящие для изучения выбранных тем, указаны и сами темы. Преподаватель же сам определит, какие данные и эпизоды из жизни и творчества того или иного художника ему следует использовать при знакомстве с определенной темой, на какой музыке остановиться и какие литературные произведения использовать, чтобы наиболее полно донести до учащихся основную мысль урока.

Структура урока, его варианты

С каждым новым учебным годом преподаватели разрабатывают все новые и новые варианты уроков. Это и урок-сказка, и урок-беседа, урок-игра, открытый урок, урок-путешествие, урок-викторина, урок-КВН и т. д. Все это делается для того, чтобы найти оптимальный, наиболее интересный учащимся вариант урока, дающий более глубокие знания. Естественно, что для какого-то предмета будет подходить что-то одно, для другого – совершенно иное. Но вот что касается уроков изобразительного искусства, то тут все варианты удачны, особенно если преподаватель умело применяет их на практике.

Чем же отличаются друг от друга все эти уроки? Во-первых, методом преподнесения нового материала. Так, на уроке-сказке учащиеся будут узнавать новый материал постепенно, незаметно для самих себя, поскольку он будет переплетаться с фантастическим сюжетом. На уроке-путешествии новый материал предстанет в четкой последовательности, будто собираемый по крупинкам, шаг за шагом, а на уроках-играх тема будет раскрываться самими учащимися, с той лишь разницей, что на это их умелой рукой направит преподаватель.

Во-вторых, данные варианты уроков дают различные возможности использовать при их проведении дополнительный музыкальный и литературный и иной материал, подчеркивать связь изобразительного искусства с тем или иным видом искусства. Урок-сказка просто невозможен без литературы, урок-игра и путешествие – без музыки, а в некоторых случаях и без знания географии или иных предметов. Объединяет же уроки их направленность и общая цель, достижению которой они способствуют. Открытый же урок – это к тому же и еще одна ступенька в повышении методического уровня каждого учителя, своего рода и подведение итогов, и сравнительный анализ достигнутого опыта.

Следовательно, прежде чем приступить к окончательному планированию урока рисования, необходимо определиться с его вариантом, оценить, какой из них лучше всего позволяет использовать все интересные элементы и запоминающуюся информацию темы. А уже на основе этого можно делать дальнейшую работу: подбирать основной материал для урока, окончательно прорабатывать его структуру.

Далее я привожу вариант обычного плана-конспекта урока, наиболее часто используемого при подготовке. На его основе, заменив или преобразив некоторые пункты, можно разработать и структуру более редко используемых форм уроков.

Первым пунктом при составлении любого плана-конспекта всегда является тема. Она стоит в основе всего остального материала, и именно к ее полному раскрытию и следует стремиться. Иными словами, если темой урока является знакомство с пейзажем, то ни в коем случае после него на вопрос о том, что это такое, дети не должны пожимать плечами. Определение пейзажа должно быть первым, что следует привлечь к запоминанию.

Чаще всего на изучение одной темы в школе дается 2–3 урока, или 80–120 учебных минут (исходя из расчета в 40 минут). Задача учителя – суметь распределить это время самым рациональным образом. Особо следует заметить, что количество времени на тот или иной этап урока должно определяться до, а не во время него самого, что чаще всего и происходит. Иначе не хватит времени ни на объяснение до конца нового материала, ни на самостоятельную работу или домашнее задание.

Заранее стоит определить также и необходимый для урока наглядный материал и оборудование. Это поможет сохранить время для более важной части урока, а не тратить его на поиск в стопке папок репродукций для показа учащимся. Обозначение необходимого оборудования и материалов для учащихся исключит вероятность его полного отсутствия у детей, естественно, если учитель поспешит об этом позаботиться заранее и предупредит учащихся о необходимом им для следующего урока материале.

После выявления необходимого оборудования к уроку следует установление целей. Для каждого урока их непременно должно быть три: образовательная, развивающая и воспитательная. В основе образовательной цели лежит решение вопроса о том, как научить детей конкретным действиям (изображению природы, человека и т. д.), в основе развивающей – развитие умений, навыков, формирование определенных чувств (эмоциональной отзывчивости и т. д.), а в основе воспитательной – общая цель предметов искусства, т. е. воспитание культурного и нравственного человека, привитие любви к творчеству. Чаще всего некоторые из этих целей перекликаются между собой, что говорит о том, что преподаватель сумел правильно их подобрать.

Ход обычного, стандартного урока, как правило, состоит из 7 этапов, каждому из которых отводится определенное количество времени. Суть этих этапов видна из их названия. Примерный план-конспект урока будет выглядеть так.

Тема урока: «*»**

Количество часов на изучение данной темы: 40 минут (80 и т. д.)

Необходимое оборудование:

- для учителя;
- для учащихся.

Цель урока

- образовательная цель;
- развивающая цель;
- воспитательная цель.

Вид урока

- урок-сказка, рисование с натуры и т. д.

Ход урока

1 этап: организационная часть (3 мин)

Сообщение классу темы и цели урока, проверка готовности рабочего места.

2 этап: подготовка учащихся к активному и сознательному усвоению материала (4–5 мин)

Повторение пройденного материала, проведение небольшой беседы или упражнений.

3 этап: изложение нового материала (10 мин) Этап состоит из следующих ступеней:

- организация внимания учащихся;

- сообщение им нового материала (рассказ учителя);
- обобщение этого материала.

4 этап: проверка понимания учащими нового материала (15 мин)

Проведение беседы по пройденному материалу, установление осмысления учащимися содержания новой темы, ее глубины. Устранение обнаруженных пробелов в понимании нового материала (вопросы по пройденному материалу). Выполнение учащимися задания, закрепляющего изучаемую тему.

5 этап: сообщение домашнего задания (2 мин) Сообщение домашнего задания и разъяснение методики его выполнения, т. е. инструктаж.

6 этап: подведение итогов (1 мин)

Подведение итогов урока: организация мини-выставки, выставление оценок учащимся.

7 этап: уборка рабочего места (5 мин)

Приведение рабочего места в надлежащий порядок.

Следуя этому плану, учитель рисования сможет рационально использовать все отведенное ему на изучение того или иного материала время, донесет до учащихся материал в краткой и доступной форме, а также предотвратит возможность плохого усвоения новых тем и быстрого их забывания.

Методы проведения беседы

Пояснение

Во время бесед на уроках по изобразительному искусству и особенно на самых первых из них учащиеся еще не имеют представления о том, как правильно описывать произведения живописи. Вот именно в эти моменты и требуется использование метода пояснения, заключающегося в том, что после ответа ученика учитель делает необходимые пояснения, позволяющие детям точнее понять суть произведения.

Приведу пример. Когда младшие учащиеся описывают пейзаж, они, как правило, замечают следующее: на картине есть солнце или луна, деревья наклонены, на воде рябь. Следовательно, после такого рассказа учителю необходимо пояснить, что если присутствует солнце, можно определить, в какое время дня художник писал эту картину: солнце, располагающееся высоко, указывает на середину дня, у горизонта – на рассвет или закат и т. д., наклон деревьев и рябь на воде говорит нам о том, что дует ветер. Так что, описывая аналогичные работы следующий раз, дети уже будут указывать и на время написания картины, и на состояние природы в этот момент.

Сравнение

Весьма целесообразно прибегать к такому методу, как сравнение. Именно оно стоит в основе развития у детей образных ассоциаций, учит анализировать, сравнивать и делать определенные выводы. Во время сравнения музыкальных и художественных, литературных и художественных произведений между собой необходимо обращать внимание на выявление не только сходства, но и различия в цветовой (музыкальной, словесной) гамме, запечатленном настроении, главной мысли. В процессе этих сравнений учащиеся должны сами осознать, что даже во многом похожие между собой произведения могут иметь совершенно различное настроение и нести полностью противоположную мысль.

Акцентирование деталей на главном

Во время беседы следует использовать также метод акцентирования деталей. Суть его состоит в том, чтобы при рассмотрении репродукций картин научить детей быстро определять главное, выделять композиционный центр и основную мысль произведения. Добиться этого можно при помощи наложения на основную деталь малоизвестной картины однотонной карточки и определения т. о. недостающей детали. Так, если на картине присутствует природа и часть частокола, то дети непременно догадаются, что недостает дома, и т. д. При этом важно, чтобы они сами пришли к выводу, что если с картины удалить главное «действующее лицо» или основную деталь, несущую главную мысль, произведение станет незаконченным и бессмысленным.

Вызывание адекватных эмоций

При воспитании эмоциональной отзывчивости у детей на первый план во время беседы выходит именно этот метод. Он позволяет развить их заинтересованность в рассмотрении произведений живописи, а следовательно, вызовет у них соответствующее настроение, эмоции и чувства. В данном случае очень подходит выражение на языке искусства: «Познать – значит прочувствовать».

При рассмотрении репродукций первоначально следует опираться не на то, какие эмоции вызывает у детей эта картина, а на то, что они испытывают в те же самые моменты: во время дождя, при сильном ветре, осуществляя поездку, наблюдая за пейзажем через окно, обижаясь или злясь на кого-то (портрет) и т. д. Это научит детей сопоставлять реальные переживания с изображенным на картине, а значит, и сделает их анализ более полным.

Повторное возвращение к пройденному материалу

Во время беседы также необходимо постоянно возвращаться к уже пройденному материалу, чтобы закрепить его. Обращение может выражаться через сравнение с уже изученными произведениями.

Игровые заставки на уроке

Все дети любят играть. Об этом преподавателям при разработке структуры своего урока стоит помнить. Введение в урок даже небольшой игры позволяет не только его разнообразить и заинтересовать учащихся изучаемой темой, но и дает возможность еще раз подвести итог и закрепить новый материал. Некоторые игры постепенно могут стать основными (понравившиеся детям), а потому их стоит использовать на всех последующих уроках, связанных одной тематикой.

Какие же игры можно использовать на уроках изобразительного искусства? Во-первых, ассоциативные, развивающие у детей фантазию и образное мышление. В основе этих игр будут лежать используемые во время уроков музыкальные и литературные произведения, к которым учащимся необходимо будет выбрать картины художника, передающие то же самое настроение или основную мысль.

Например, преподаватель может поставить отрывок из любой музыкальной композиции, а после его прослушивания предложить детям найти в представленных взору репродукциях ту, с которой эта музыка наилучшим образом сочетается, а затем кратко сформулировать причину такого вывода. Если же мнения нескольких опрошенных детей будут расходиться, задание может быть оставлено на конец урока. При этом необходимо заинтересовать детей вопросом

и заставить их задуматься. Это можно сделать при помощи поощрительного приза, который достанется тому, кто правильно ответит и разъяснит задание в конце урока.

Та же самая игра может быть использована и во время сравнения живописных и литературных произведений, характеристик образов главных героев, описаний природы. Здесь важен уже не просто подбор правильного произведения, но и определение его связей и тех литературных оборотов, при помощи которых автору удалось создать впечатление, аналогичное изображенному. После каждой такой игровой минутки учитель совместно с детьми может выписывать на доске основные словесные обороты, подчеркивающие настроение произведения. Благодаря этому дети будут их запоминать, а при дальнейшей работе и использовать, делая самостоятельно описание живописных полотен. Эти выделенные слова стоит пробовать вспомнить на следующем уроке или через урок. Это поможет развить память учащихся, особенно если в выполнении данного задания они будут заинтересованы.

Еще одной разновидностью может быть игра на разгадывание. Задачей преподавателя здесь является придумывание таких вопросов по просматриваемым произведениям живописи, которые потребуют у детей разгадывания. Можно, например, поинтересоваться названием незнакомой детям картины. Естественно, версий по этому поводу будет очень много, не исключено, что дети даже найдут ее настоящий вариант. Во время этого отгадывания следует задавать наводящие вопросы: «Какой является главная цель произведения?», «Что является композиционным центром картины?».

В виде загадок могут быть взяты и такие обобщающие задания, как, например, выявление лучших художников в том или ином жанре или напоминание о наиболее часто повторяющихся образах в произведениях живописи и названиях этих полотен. Это могут быть образы одних и тех же былинных и сказочных героев в разных или похожих ситуациях, образ женщины с ребенком и т. д. Еще одно из заданий – определение произведений, выполненных в схожей цветовой гамме, или воспроизведение в памяти портретов известных деятелей искусств и написавших их авторов (кто написан и каким художником?).

Очень интересной является и игра «Потерянный кусок». Суть ее состоит в том, что преподаватель демонстрирует учащимся кусок (угол, эпизод) любой известной по предыдущим темам картины, а учащиеся пытаются вспомнить и ее название, и содержание, и автора. Естественно, что определить, какой кусок из картины им показан, дети смогут, если при изучении этой темы они были очень внимательны и хорошо рассмотрели и запомнили демонстрируемые им произведения.

Данная игра обычно настолько увлекает учеников, что они просят преподавателя устраивать ее ежедневно – и тем самым дают учителю возможность не только проверить прочность их знаний и внимательность, но и повысить собственную внимательность к показываемым полотнам. Постепенно ученики смогут все более и более быстро определять название и автора произведения, а потому придется усложнять задание: показывать менее примечательные элементы картины или же демонстрировать вовсе неизвестную картину, предлагая им определить ее автора, опираясь на знание манеры письма художников и предпочитаемую ими тематику. Кроме того, можно давать словесные описания картины, по которым учащимся также предстоит определить загаданное произведение.

Как правило, дети любят кому-то подражать. Эту особенность тоже можно использовать в игре, например предложив школьникам воспроизвести сцену, изображенную на картине, придумать ей продолжение или же описать ощущения изображенного человека в момент после его «пробуждения». Что он видит, слышит, о чем думает? Очень много возможностей в этом плане дают картины бытового содержания или с изображениями людей: «Опять двойка», «Бой Ильи Муромца со Змеем» и т. д.

Во время урока стоит проводить и игры-конкурсы. Это позволяет увлечь детей и в очередной раз дает возможность закрепить пройденный материал. В виде конкурса можно прове-

сти игру «Я экскурсовод». Перед классом выставляется ряд репродукций, объединенных одной темой, а затем все учащиеся поочередно обыгрывают роль экскурсовода и предлагают зрителям свой рассказ о выставленных произведениях. По окончании игры голосованием выбирается победитель. А когда дети уже будут иметь основные навыки составления рассказа по картине, репродукции художников можно заменить на работы самих учащихся. Это даст возможность услышать о впечатлениях всего класса по поводу каждой из представленных работ, т. е. узнать их мнение на этот счет.

Аналогичным этому конкурсом может стать и игра «Я выдумываю». Проводится она следующим образом: учитель задает ученикам любую тему, дает время на обдумывание (можно поставить в этот момент музыку с необходимым настроением), а затем ученики рассказывают о той вымышленной картине, которую они нарисовали в своем воображении. По окончании игры также может быть проведена оценка рассказов. Естественно, выиграет только тот ребенок, который умеет передавать свои фантазии литературно и связно. Данную игру хорошо использовать в том случае, когда необходимо развить у детей фантазию и умение составлять последовательный рассказ.

Очень привлекают детей и игры, похожие на те, какие они сами придумывают. К ним относится, например, игра «Ярмарка». Ее можно провести следующим образом: устроить в классе большую выставку. При этом каждый стенд должен быть посвящен работам одного из школьников. Затем совместно с классом напишите объявление о том, что на протяжении всего дня в кабинете рисования будет проходить ярмарка, на которой можно «купить» любой рисунок, и всего-то за несколько добрых слов в адрес самого произведения.

Когда же на переменах в класс потянутся учащиеся других классов, учитель должен объяснить, что авторы «продадут» свои работы тем, кто сможет правильно описать понравившееся ему произведение, определить его главную мысль и придумать по нему рассказ. Кроме того, автору дается право задавать «покупателю» дополнительные вопросы на свое усмотрение. При помощи этой игры учитель рисования сможет не только привлечь к своим урокам учащихся других классов, но и продемонстрирует необходимость применения детьми полученных знаний на практике.

Если всевозможные игры и конкурсы проводятся в школе постоянно, то можно приготовить специальные медали лучшим ученикам и победителям: «Мастер натюрморта», «Специалист в области живописного письма» и т. д. В конце года может быть подведен общешкольный итог, где по собранным медалям и будет определен, а затем и награжден лучший художник школы.

4. Оформление выставок и стендов к урокам

Буквально все дети любят рисовать. Но, не видя положительной реакции со стороны окружающих и не чувствуя морального поощрения своего творчества, они очень быстро способны потерять всякий интерес к изобразительному искусству. Относится это и к урокам «Изо». Даже в тех случаях, когда все занятия интересны и занимательны для детей, их интерес к ним постепенно снижается, т. к. они не получают эмоционального заряда для создания дальнейших работ, не слышат отзывов окружающих о своих художественных фантазиях.

Чтобы этого избежать, учитель рисования должен организовывать в школе различные выставки, выбирать и награждать лучших художников четверти и года. Это привлечет к урокам рисования даже тех, кто не умеет и не любит этот вид искусства, не говоря уже об истинно увлеченных и действительно одаренных детях. При этом не следует забывать, что о своих успехах школьники прежде всего стремятся рассказать в семье. Порой это стремление приводит к тому, что, приберегая удачные работы для показа родителям, ученики отказываются оставлять их для выставки, чем нарушают все планы преподавателя и подводят других ребят. Исправить все можно, только пригласив на просмотр работ самих родителей. Следовательно, организованные преподавателем выставки не следует делать строго классными. Напротив, возможность посещать их должны иметь все желающие. Только тогда удастся по-настоящему приобщить детей к творчеству и искусству и привлечь к достижению общей цели их родителей и членов семьи.

Темы выставок возможны совершенно любые, но лучше всего выбирать более обобщенные, при оформлении которых можно использовать работы не только одного класса, но и других. Наиболее подходящими считаются темы: «Школьный музей», «Мир глазами детей», «Родителям об искусстве», «Образы зимы в творчестве русских художников», «Новогодняя сказка», «Золотая осень», «Весна-красна», «Музыка капли», «Архитектура вокруг нас», «Родина в творчестве художников пейзажистов», «В мире сказок», «Война в творчестве живописцев», «Наши мечты», «Путешествие по огромной планете», «Традиции и современность» и т. д.

При подготовке и оформлении выставок необходимо привлекать к этому и преподавателей других предметов: учителей музыки, труда, литературы, истории и т. д. Благодаря этому выставка получится гораздо интереснее, ведь на ней будут присутствовать не только рисунки, но и скульптура, керамика, поделки, созданные на уроках трудового обучения: из листьев, соломки, мозаики из стекла на цементной основе, маски и т. д. Правильно и точно подобранные музыка и литературные произведения, объединенные общей тематикой, привлечение не только любителей искусства, но и детей, которым полюбился тот или иной предмет, сделают мероприятие значимым и запоминающимся для всех.

Словом, когда выставка будет полностью оформлена, следует выбрать для нее наиболее подходящий музыкальный и литературный фон. Данная задача должна полностью лежать на учениках. Это поможет им закрепить полученные знания и применить их на практике.

Помимо музыки и литературных заставок, для каждой выставки необходим экскурсовод. Им также следует назначить наиболее успевающего по предмету ученика. Его задачей будет рассказать родителям и другим школьникам, пришедшим посмотреть на работы, о том, какова цель этого мероприятия, чьи работы представлены на выставке, что они показывают и подчеркивают. Кроме того, ему придется кратко проанализировать работы всех учащихся.

Время проведения выставки не следует ограничивать одним днем, т. к. не все сразу смогут ее посетить, да и родители не имеют возможности побывать на ней в одно и то же время. На выставку должно отводиться около недели, за это время каждый день желательно менять экскурсовода, а значит, все желающие смогут попробовать себя в его роли и гораздо большее

число желающих сможет с ней ознакомиться. При желании, для родителей и просто посторонних почитателей искусства могут организовываться вечерние просмотры, во время которых тот же экскурсовод поведаст об особенностях выставки или каждый ребенок самостоятельно расскажет о том, что он стремился запечатлеть на своем рисунке, какой была его главная цель.

В промежутках между рассказами экскурсовода целесообразно зачитывать эпизоды из литературных произведений, наиболее точно передающих настроение и событие, запечатленное в картине (это относится и к работам, созданным учащимися). Да и сам осмотр должен обязательно проходить на фоне тихо звучащей музыки. Иными словами, в зале должна быть воссоздана атмосфера той тематики, которая лежит в основе всего мероприятия. Очень хорошо, если на каждой выставке будет присутствовать книга отзывов, где все желающие смогут оставить свои заметки и наблюдения.

В конце года неплохо провести отчетный урок, а затем и выставку, на которой представить самые лучшие работы учеников школы, созданные на протяжении года. Такая выставка может носить название «Искусство нового времени», «Россия в XXI веке» и т. д. К ней учащиеся могут сочинить сказки, стихи, песни, подготовить театрализованные представления, представляющие собой этюды на основе сцен, запечатленных художниками в своих картинах.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.