

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН

Лекция 1: Краткий очерк истории метода обучения рисования

ПЛАН ЛЕКЦИЙ

- 1. Возникновение и особенности развития изобразительного искусства в первобытном обществе.**
- 2. Методы обучения в древности и в эпоху средневековья.**
- 3. Академическая система художественного рисования в XIV-XIX в в (Италия, Франция, Англия).**
- 4. Идеи Я. А. Коменского, Ж. Ж. Руссо, И. Г.**
- 5. Современные зарубежные художественные**

Человечество пыталось воспроизводить окружающий мир еще с глубокой древности. Уже первобытные люди получили успехов в этом занятии, о чем свидетельствуют рисунки на костях и бивня мамонта, рисунки в пещерах. Эти изображения имели магический характер. Они представляли собой своеобразную форму передачи человеческой мысли. Именно на этой основе возникла письменность.

Первобытные люди, приобретая опыт по любой работы, пытались передать все это потомкам. Не сразу научились строить жилища, создавать сопроводительные предметы быта, не сразу научились рисовать. Тысячелетиями человек собирала опыт по воссозданию линий и узоров, относительно изображения силуэтов животных и птиц. Обучение рисования имело характер непосредственного, живого созерцания - наглядного обучения.

Земледелие и ремесленно-производственный характер неолита изменили отношение человека к искусству. Умение рисовать человек стал применять для украшения предметов своего ремесла, именно гончарного производства. Изменились и методы обучения. Художник-ремесленник не был равнодушен к успехам своего ученика. Для него стало важным, чтобы ученик становился помощником, а затем мог продолжать его дело, овладел его искусство. Для этого мастеру следовало несколько раз демонстрировать приемы работы, методику выполнения того или иного узора.

Таким образом, начали зарождаться приемы и методы обучения, но четко разработанных принципов обучения не было. Настоящее обучение искусству, с организацией школ, возникло лишь в эпоху цивилизации.

Вспоминая о методах обучения в эпоху цивилизации, следует, прежде всего, рассмотреть самую раннюю и высокоразвитую культуру древнего Египта.

Исторические документы свидетельствуют, что в древнем Египте рисованию учили параллельно с чертежом. Окончив школу, молодой человек умеет измерять, чертить площадь поля, зарисовывать план помещения, нарисовать и наметить схему канала. Таким образом, рисование как школьная дисциплина утвердилось еще в древнем Египте. Обучение велось систематически.

Система воспитания и обучения была слишком суровой, иногда даже жестокой: за малейшее отклонение от правил, неточное выполнение канона ученика наказывали, иногда доходило до избивания палками. В одном из папирусов говорится, что ученик длительное время находился связанным в подземелье храма.

Обучение рисованию в древнем Египте происходило на заучивании схем и канонов, на копировании образцов. Во время учебы художник-педагог не предлагал своему ученику наблюдать и изучать природу (натуры как объекта изучения не было), но заставлял учить, как правильно изображать формы предметов в соответствии с шаблонами моделью. Именно это и было исторической ограниченностью древнеегипетской модели обучения рисованию.

Древнегреческие художники по-новому решают проблему обучения и воспитания. Изучая природу, созерцая прекрасное, они начали разрабатывать собственные правила изобразительного искусства. Греки утверждали, что в мире царит строгая закономерность и сущность прекрасного помещена в симметрии, в гармонии частей и целого, в правильных математических соотношениях.

Итак, в древней Греции были заложены метод научного понимания искусства. Греческие художники-педагоги призвали своих учеников и последователей изучать природу, наблюдать ее красоту. Греческие художники-педагоги первыми применили метод обучения рисованию, где за основу бралось рисование с натуры.

Художники Ренессанса пытаются воссоздать античную культуру, собирают и изучают памятники античного искусства, чтобы понять методы работы авторов. Так, Леонардо да Винчи, опираясь на литературные справки о древней Греции, разрабатывал «квадрат древних». Ученые, теоретики и практики, обращают особое внимание на пропорции, перспективы и анатомии. Художники Ренессанса смогли не только теоретически обосновать наиболее актуальные проблемы искусства, но и практически их решать в своих произведениях.

Много ценных мыслей появилось в области методики обучения рисованию. Они также отмечали, что за основу следует брать рисование с натуры.

Говоря о достижениях художников эпохи Возрождения, в первую очередь мы должны подчеркнуть той колоссальной работе, которая проходила в области научно-технического обоснования правил рисования. Их труды о перспективах помогли справиться с самой сложной проблемой построения изображения трёхмерной формы на плоскости.

Педагогические идеи Я.А. Коменского, Д. Локка, И. Гете обогатили теорию и практику преподавания рисунка. Их теоретические труды подтолкнули дальнейшее развитие педагогической мысли вообще и в области преподавания рисунка в частности. На сегодня их труда помогают совместить теорию искусства теории педагогики, дополнить принципы искусства принципами дидактики и тем самым обогатить методику преподавания рисунка, как в общеобразовательной школе, так и в специализированной.

Однако, несмотря на авторитетные высказывания об огромной роли рисования как школьной дисциплины ни в 17, ни в 18 в. рисования не было введено в курс учебных предметов в школе. Лишь в начале 19 века упомянутая дисциплина начинает выкладываться в учебных заведениях. Инициатива в этом принадлежала швейцарскому педагогу Иоганну Генриху Песталоцци (1746-1827). После И.Г. Песталоцци рисования занимает почетное место среди предметов в общеобразовательных школах. Не случайно учителя рисования назвали его отцом школьной методики. Рисование в школе И. Песталоцци рассматривает как предмет общего образования. Все знания, по его мнению, происходят из числа, формы и слова. Первым шагом к познанию является созерцание. Чтобы иметь возможность правильно думать, необходимо правильно понимать природу. Рисование - вот самый способ приобрести этого умения.

Профессиональные методические указания при обучении рисованию И. Песталоцци не подает, поскольку он не был художником. Но и общие его замечания были очень ценными. Он первым соединил науку о школьном преподавании с искусством, затронул вопрос методического обеспечения рисования. По мнению И. Песталоцци, для того чтобы развить способность измерения зрением, должен быть один методика, для понимания форм - другая, для совершенствования техники - третья. Это начали вводить его ученики и последователи.

Контрольные вопросы для самопроверки студентов

1. Когда начали зарождаться приемы и методы обучения искусству?
2. Как учили рисованию в Древнем Египте и Греции?
3. Что полезного сделали мастера эпохи Возрождения в области методики обучения рисунку?

4. В чем заключаются основные принципы построения методики Я.А. Каменского, И. Песталоцци?

5. Взгляды И. Песталоцци на основные методы преподавания. Роль искусства в формировании обучения личности?

Литература

1. Ростовцев Н.Н. История методов обучения / Н.Н. Ростовцев.-М.: Просвещение, 1982.- 318 с.

2. Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе / Н.Н. Ростовцев.-М.: Просвещение, 1975. -287 с.

Лекция 2: Исторический обзор методов обучения рисования в России

ПЛАН ЛЕКЦИЙ

1. Обучение рисованию в России в X-XII веках.

2. Рисование в общеобразовательных учебных заведениях России XVIII-XIX веков.

3. Педагогическая система П.П. Чистякова.

4. Педагогическая система Д. Н. Кардовского.

5. Традиции русской художественной школы в теории и практике Н.Н. Ростовцева, Б.Н. Неменского.

В России рисование как общеобразовательный предмет вводится в начале XVIII века в школах специального назначения кадетских корпусов, училищах для благородных девиц.

Первое тридцатилетие условно именуется «пушкинской эпохой». Это была классическая пора не только в русской литературе, но и в изобразительном искусстве. В конце XVIII - начале XIX века преподаванием нередко занимаются профессиональные художники. Многие дворянские семьи приглашают домашних учителей рисования. Тогда же распространяется мода на альбомы. В них писали не только стихи и цитаты, но и делали рисунки. Появляются коллекции, в которых наброски художников собирались наравне с их живописными полотнами. Знаменитым живописцам заказывали акварельные и карандашные портреты знакомых и близких. Гостинные украшались небольшими пейзажами, исполненными также на бумаге.

Во время пенсионерского пребывания в Риме (1803-1806г.) молодой А.Е. Егоров поразил европейцев, нарисовав на стене кафе фигуру человека целиком, не отрываясь, начав с пальца ноги. Этот рисунок несколько десятилетий сохранялся хозяином кафе в Риме. Существует легенда о том, что итальянцы начала XIX века платили за рисунки А.Е. Егорова столько золотых монет, сколько их помещалось на листе.

Рисунки О. Кипренского и К. Брюллова итальянские знатоки принимали за работы Рубенса и Рембрандта.

В 1804 году рисование вводится во все уездные училища и гимназии. Это потребовало большого количества учителей рисования. Учитывая запросы школы, в 1825 году по инициативе графа С.Г. Строганова в Москве основывается училище технического рисования, где было отделение, готовившее учителей рисования для известного художника-любителя А.П. Сапожниковым. Это было первое методическое пособие по рисованию, предназначенное для общеобразовательных учебных заведений, автором которого был русский художник. До этого пособия в школах пользовались книгой Прейслера, причём царил сплошной копирование с оригиналов. Рисованию с натуры почти не уделялось внимания. По мнению Сапожникова, учитель должен не столько выправлять рисунок ученика, сколько объяснять его ошибку словесно, чтобы ученик мог исправить сам. Таблицы у Сапожникова служат не для

срисовывания, а для раскрытия закономерностей строения природы. Они находятся рядом с природой и помогают ученику разобраться в особенностях конструкции.

Со второй половины XIX века развитие академической системы образования идёт по нисходящей. Снижается уровень подготовки преподавателей, нарастают противоречия между Академией художеств и прогрессивными русскими художниками.

В 1864 году рисование было исключено из числа обязательных предметов по «недостатку времени и хороших учителей».

Большинство книг и пособий того времени ориентировало учителей на копирование с образцов (настенных таблиц), либо рисование по сетке. На все просьбы пересмотреть программы, Академия заявляла, что ей это «не представляется целесообразным».

Педагогические взгляды выдающегося русского художника □ педагога Павла Петровича Чистякова получили признание уже в советское время. Рисование как учебный предмет находился в то время в состоянии тяжёлого кризиса. Академия художеств погрязла в рутине. Чистяков был одинок в своей работе по созданию новых форм и методов обучения. Чистяков считал, что следует обучать, соблюдая педагогический такт и учитывать индивидуальные особенности учеников. Отсюда благодарность ему от его учеников. Ученица Чистякова Баруздина написала о нём книгу. Учениками Чистякова были: Илья Репин, Василий Суриков, Виктор Васнецов, Василий Поленов, Валентин Серов, Михаил Врубель, Аполлинарий Васнецов, Дмитрий Кардовский, Борисов-Мусатов. Репин так сказал о Чистякове: «Одна есть светлая точка в Академии, это Чистяков. А вот уж учитель, так учитель! Единственный!».

Пётр Петрович Кончаловский, не имеющий отношения к Чистякову, написал натюрморт с апельсинами в бумажных обёртках и посвятил его Павлу Петровичу. «Написав «Натюрморт с апельсинами»- говорил Кончаловский- я хотел показать, как я могу изобразить смятую бумагу, частое задание Чистякова своим ученикам».

В начале XX века педагогические идеи, принципы и методы, разработанные П.П.Чистяковым, не получили претворения в жизнь.

Многие молодые русские художники стали увлекаться западноевропейским искусством, которое не признавало никакой школы. Художники педагоги не учили своих воспитанников, не раскрывали законов искусства, а лишь ограничивались фразами: «Рисуй, как видишь! Пиши, как чувствуешь!». Интуитивность творчества была самой удобной формулой ответа на все вопросы и неумения учеников.

Получает распространение импрессионизм. Их метод изображения исключал чёткий рисунок, изображения как бы плывут в красочном тумане. Крамской отмечал, что, глядя на их картины, надо помнить, что всё это есть действительно в природе, только нельзя это делать основным принципом, что только в редких, исключительных случаях художнику может потребоваться этот эффект. Форма в рисунке приобретает расплывчатый, рыхлый характер. Определённый вклад в методику рисунка внесли и другие художники педагоги того времени Серов, Савинский, Коровин, Маковский. Каждый из них в меру своих сил и возможностей старался усовершенствовать методику преподавания.

К началу XX века академическая система обучения рисунка была полностью разрушена. Не было единых методов преподавания. Каждый художник педагог рассматривал учебный рисунок с субъективной точки зрения. Путаница существовала и в терминологии, и в определении целей и задач предмета. В основе этих воззрений лежало пренебрежение к отечественной культуре.

Советская художественная школа получила весьма незавидное наследство. По сути дела, надо было заново создавать школу реалистического рисунка.

Контрольные вопросы для самопроверки студентов

1. Как учили рисованию в России X-XII веках?
2. В чем заключаются основные принципы построения методики П.П. Чистякова?
3. Педагогическая система Д.Н. Кардовского.

4. Традиции русской художественной школы в теории и практике Н.Н. Ростовцева, Б.Н. Неменского.

Литература

1. Ростовцев Н.Н. История методов обучения / Н.Н. Ростовцев.-М.: Просвещение, 1982.-318 с.

2. [Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе / Н.Н. Ростовцев.-М.: Просвещение, 1975. -287 с.](#)

Лекция 3: Основные дидактические принципы методики обучения изобразительному искусству.

ПЛАН ЛЕКЦИЙ

- 1. Принцип воспитывающего обучения изобразительному искусству.**
- 2. Принципы научности, системности и последовательности в обучении изобразительному искусству.**
- 3. Принцип наглядности в обучении изобразительному искусству.**
- 4. Методика использования наглядного дидактического материала.**
- 5. Разработка наглядных пособий по изобразительному искусству.**

Принципы обучения являются необходимым инструментом в преподавательской деятельности. Благодаря этим принципам, происходит процесс соединения теоретических представлений с педагогической практикой. Принципы обучения в педагогике носят, прежде всего, рекомендательный характер, а необязательный. Это происходит потому, что деятельность педагога, во время процесса, обучения может преломляться через различные формы и приемы.

Принципы обучения – руководящие положения, лежащие в основе обучения и определяющие его содержание, методы и формы организации.

Принципы – основные исходные положения какой-либо теории, науки в целом, это основные требования, предъявляемые к чему-либо.

Педагогические принципы – это основные идеи, следование которым помогает наилучшим образом достигать поставленных педагогических целей.

Коменский в основу познания и обучения поставил чувственный опыт и теоретически обосновал, подробно раскрыл принцип наглядности. Наглядность применялась и до него. О ней говорили педагоги – гуманисты, пример, Томас Мор, характеризуя обучение на острове «утопия». Книги, как рукописные, так и печатные, снабжались нередко рисунками и раньше, но это было, так сказать, эмпирическое применение наглядности без теоретического обоснования ее, которое впервые дал Коменский.

Он понимал наглядность широко, не только как зрительное восприятие, но и как привлечение всех органов чувств к лучшему и ясному восприятию вещей и явлений. Коменский требовал, чтобы учение начиналось не со словесного толкования о вещах, а с конкретных наблюдений над ними.

Следует наблюдать, что возможно, в натуре; а в случае невозможности непосредственного наблюдения вещей их надо заменять картинками, моделями, рисунками.

Велика заслуга Коменского в разработке наглядности как одного из важнейших дидактических принципов: он гениально обосновал, обобщил, углубил и расширил имевшийся уже к тому времени некоторый практический опыт наглядного обучения, применил широко наглядность на практике, снабдив свои учебники рисунками.

Коменский настаивал на систематичности обучения. Он указывал на необходимость доводить учащихся до понимания связи между явлениями и так организовать учебный материал, чтобы он не казался учащимся хаосом, а был бы кратко изложен в виде немногих основных

положений. Он считал, что в обучении надо идти от фактов к выводам, от примеров к правилам, которые систематизируют, обобщают эти факты и примеры; идти от конкретного к абстрактному, от легкого к трудному, от общего к частному; сначала давать общее представление о предмете или явлении, затем переходить к изучению отдельных его сторон.

Большое значение, по Коменскому, имеет последовательность обучения. Все предлагаемое ученикам для усвоения надо располагать – так, чтобы изучение нового материала было подготовлено предыдущими занятиями. Считаясь с возрастными особенностями детей, Коменский советует сначала развивать ощущения (чувства) учащихся, затем память, далее мышление и, наконец, речь и руку, так как ученик должен уметь правильно выразить усвоенное и применить это на деле.

Ценные указания дал Коменский, выдвинув дидактическое требование посильности обучения для учащихся. Детям следует давать для обучения только то, что доступно их возрасту. Посильность, доступность в обучении достигаются ясностью преподавания, сообщением основного без излишних деталей.

Выдвинув дидактическое требование прочности усвоения учащимися учебного материала, Коменский говорил, что надо закладывать «прочное основание», не спешить в обучении, добиваться, чтобы учащиеся вполне усвоили преподаваемое им: все имеющее связь должно преподаваться «в связи». Каждая тема должна резюмироваться в кратких, точных правилах.

Огромное значение для прочного усвоения имеют упражнения и повторение усвоенного учащимися материала. Сообщив новый учебный материал учащимся, учитель требует, чтобы вызванный им ученик изложил, повторил то, что было сказано им; вызывает и другого ученика сделать то же. Благодаря такому упражнению и повторению учитель ясно видит, что осталось непонятым учениками из его изложения. Повторенное несколько раз прочно запоминается. Большую роль при этом повторении вслух имеет развитие умения выразить то, что усвоил, да и самое усвоение становится более отчетливым и прочным. С этой целью Коменский рекомендует, чтобы учащиеся, усвоив что-либо, старались обучить этому других.

«Тому, что следует выполнять, нужно учиться на деле», – говорит Коменский, давая правила, по которым следует организовать упражнения. «Пусть в школах учатся писать, упражняясь в письме, говорить – упражняясь в речи, петь – упражняясь в пении, умозаключениям – упражняясь в умозаключениях, и т.д., чтобы школы были не чем иным, как мастерскими, в которых кипит работа».

Для правильного обучения навыков надо учащимся дать определенную форму и норму того, что следует выполнять; употребление инструментов (например, при рисовании и т.п.) показать на деле, а не только рассказать, как инструменты употреблять. Упражнения надо начинать с элементов, а не с выполнения целых работ; это относится и к чтению (сначала буквы и слоги, затем слова, наконец фразы), и к рисованию (выполнение упражнений на рисование отдельных форм), и к художественному труду (сначала знакомство с видами швов, а потом изготовление игрушки), и к письму, и к грамматике, и к другим навыкам.

Показав учащимся образец для подражания, учитель вначале должен требовать строгого, точного подражания форме, впоследствии выполнение может быть более свободным. Все допущенные учащимися отклонения от образцов должны тут же исправляться учителем, который свои замечания подкрепляет ссылкой на правила. При обучении надо сочетать синтез с анализом.

Коменский стремился, возможно, сильнее развивать познавательные способности учащихся, «воспламенить жажду знания и пылкое усердие к учению», для чего надо, указывал он, соединять приятное с полезным, поощрять детскую любознательность.

«У своих учеников я всегда развиваю самостоятельность в наблюдении, в речи, в практике и в применении» – писал он.

Многочисленны попытки разработать систему дидактических принципов в работах исследователей нового времени. Анализ позволяет выделить в качестве основополагающих, общепризнанных следующие принципы:

- сознательности и активности;
- наглядности;
- систематичности и последовательности;
- прочности;
- научности;
- доступности;
- связи теории с практикой.

Эти принципы составляют систему дидактических принципов.

Принцип сознательности и активности. В его основе лежат установленные наукой закономерные положения: подлинную сущность человеческого образования составляют глубоко и самостоятельно осмысленные знания, приобретаемые путем интенсивного напряжения собственной умственной деятельности; сознательное усвоение знаний зависит от ряда условий и факторов: мотивов обучения, уровня и характера познавательной активности учащихся, организации учебно-воспитательного процесса, управления познавательной деятельностью учащихся, применяемых учителем методов и средств обучения и др.; собственная познавательная активность школьника является важным фактором обучаемости и оказывает решающее влияние на темп, глубину и прочность усвоения учебного материала.

Принцип наглядности. Это один из самых известных и интуитивно понятных принципов обучения, использующийся с древнейших времен. В его основе – строго зафиксированные научные закономерности: органы чувств человека обладают разной чувствительностью к внешним раздражителям, у подавляющего большинства людей наибольшей чувствительностью обладают органы зрения; пропускная способность каналов связи от рецепторов к центральной нервной системе различная. Это означает, что органы зрения «пропускают» в мозг почти в 5 раз больше информации, чем органы слуха, и почти в 13 раз больше, чем тактильные органы; информация, поступающая в мозг через органы зрения (по оптическому каналу), не требует значительного перекодирования, она запечатлевается в памяти человека легко, быстро и прочно.

Принцип систематичности и последовательности. Принцип опирается на следующие научные положения: человек только тогда обладает настоящим и действенным знанием, когда в его мозгу отражается четкая картина внешнего мира, представляющая систему взаимосвязанных понятий; универсальным средством и главным способом формирования системы научных знаний является определенным образом организованное обучение; система научных знаний создается в той последовательности, которая определяется внутренней логикой учебного материала и познавательными возможностями учащихся; процесс обучения состоит из отдельных шагов и протекает тем успешнее, приносит тем большие результаты, чем меньше в нем перерывов, нарушений последовательности, неуправляемых моментов; если систематически не упражнять навыков – они утрачиваются; если не приучать учащихся к логическому мышлению, то они постоянно будут испытывать затруднения в своей мыслительной деятельности; если не соблюдать системы и последовательности в обучении, то процесс развития учащихся замедляется.

Принцип прочности. В нем закреплены эмпирические и теоретические закономерности: усвоение содержания образования и развитие познавательных сил учащихся – две взаимосвязанные стороны процесса обучения; прочность усвоения учащимися учебного материала зависит не только от объективных факторов: содержания и структуры этого материала, но также и от субъективного отношения учащихся к учебному материалу, обучению, учителю; прочность усвоения знаний учащимися обуславливается организацией обучения, использованием различных видов и методов обучения, зависит от времени обучения; память учащихся носит избирательный характер: чем важнее и интереснее для них тот или иной учебный материал, тем прочнее этот материал закрепляется и дольше сохраняется.

Принцип доступности. Доступность обучения определяется возрастными особенностями школьников и зависит от их индивидуальных особенностей, от организации учебного процесса, применяемых учителем методов и связана с условиями протекания процесса обучения; доступность обучения определяется его предысторией; чем выше уровень умственного развития школьников и больше имеющийся у них запас представлений и понятий, тем успешнее они могут продвинуться вперед при получении новых знаний; постепенное нарастание трудностей обучения и приучение к их преодолению положительно влияют на развитие учащихся и формирование их моральных качеств; обучение на оптимальном уровне трудности положительно влияет на темпы и эффективность обучения, качество знаний.

Принцип научности. Принцип научности обучения требует, чтобы учащимся на каждом шагу их обучения предлагались для усвоения подлинные, прочно установленные наукой знания и при этом использовались методы обучения, по характеру приближающиеся к методам изучаемой науки. В основе принципа научности лежит ряд положений, играющих роль закономерных начал: мир познаваем, и человеческие знания, проверенные практикой, дают объективно верную картину развития мира; наука в жизни человека играет все более важную роль, поэтому школьное образование направлено на усвоение научных знаний, вооружение подрастающих поколений системой знаний об объективной действительности; научность обучения обеспечивается прежде всего строгим соблюдением принципов его формирования и зависит от реализации учителями принятого содержания.

Принцип связи теории с практикой. Рассматриваемый принцип опирается на многие философские, педагогические и психологические положения, играющие роль закономерных начал: эффективность и качество обучения проверяются, подтверждаются и направляются практикой, практика – критерий истины, источник познавательной деятельности и область приложения результатов обучения; правильно поставленное воспитание вытекает из самой жизни, практики, неразрывно с ней связано, готовит подрастающее поколение к активной преобразующей деятельности; эффективность связи обучения с жизнью, теории с практикой зависит от содержания образования, организации учебно-воспитательного процесса, применяемых форм и методов обучения, времени, отводимого на трудовую и политехническую подготовку, а также от возрастных особенностей учащихся; чем совершеннее система трудовой и производительной деятельности учащихся, в которой реализуется связь теории с практикой, тем выше качество их подготовки; чем лучше поставлены производительный труд и профориентация школьников, тем успешнее идет их адаптация к условиям современного производства; чем выше уровень политехнизма на школьных уроках, тем действеннее знания учащихся; чем больше приобретаемые учащимися знания в своих узловых моментах с жизнью, применяются в практике, используются для преобразования окружающих процессов и явлений, тем выше сознательность обучения и интерес к нему.

Контрольные вопросы для самопроверки студентов

1. Принцип воспитывающего обучения изобразительному искусству.
2. Принципы научности, системности и последовательности в обучении изобразительному искусству.
3. Принцип наглядности в обучении изобразительному искусству.
4. Методика использования наглядного дидактического материала.
5. Роль наглядных пособий в обучении изобразительному искусству.

Литература

1. Ростовцев Н.Н. История методов обучения / Н.Н. Ростовцев.-М. : Просвещение, 1982.- 318 с.
2. [Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе / Н.Н. Ростовцев.-М.: Просвещение, 1975. -287 с.](#)

Лекция 4:Содержание занятий по изобразительному искусству.

ПЛАН ЛЕКЦИЙ

1. Программы по изобразительному искусству: структура, цели и задачи, предметное методическое обеспечение.

Главной задачей обучения детей на профильном уровне обучения является углубленное обучение изобразительной грамоты, воспитание их эстетического вкуса и выявление наиболее одаренных учащихся для продолжения художественного образования в средних специальных учебных заведениях (профориентационная работа).

Методика проведенных занятий значительно отличается по структуре, продолжительности и направленности. В образовательном процессе происходит деление на отдельные дисциплины; живопись, композиция, рисунок, декоративно-прикладное искусство, история искусств, дизайн и др.

Система дополнительного образования - кружки, ДХШ.

Начальное профессиональное образование в ДХШ строится по предметно: рисунок, живопись, композиция, декоративно-прикладное искусство, история искусств.

Рисунок. Основная методическая проблема - привитие навыков конструктивно-аналитического мышления. Поэтапная работа над постановкой, при которой особое внимание уделяется конструктивному анализу формы. Работа по памяти и воображению. Наброски и зарисовки.

Живопись. Пластическая и свето – воздушная организация пространства. Лепка объемов цветом. Этудная работа. Сочетание длительных и краткосрочных работ.

Композиция. Понимание законов, принципов и средств композиции. Знакомство с различными видами художественной деятельности, с опытом работы мастеров.

Декоративно-прикладное искусство. Материалы, используемые в декоративно - прикладном искусстве. Синтез архитектуры, скульптуры, монументального и прикладного искусства. Форма, цвет, текстура и фактура в предметах декоративно-прикладного искусства. Стилизация и декорирование. Виды композиций и способы их построения.

Скульптура. Лепка с натуры, по памяти, представлению и наблюдению людей предметов быта, птиц, животных. Лепка плоского рельефа. Объемный рельеф. Натюрморт в скульптуре. Объемная скульптура композиция.

История искусств. Мировой историко-художественный процесс - это не ряд параллельных национальных "линий", а сложная сеть взаимных пересечений, влияний, заимствований, обменов, сближений и расхождений, что всякая культура диалогична, и в разных культурах это свойство проявлялось и проявляется в разной степени.

Контрольные вопросы для самопроверки студентов

1. Принцип воспитывающего обучения изобразительному искусству.
2. Принципы научности, системности и последовательности в обучении изобразительному искусству.
3. Принцип наглядности в обучении изобразительному искусству.
4. Методика использования наглядного дидактического материала.
5. Роль наглядных пособий в обучении изобразительному искусству

Литература

1. Ростовцев Н.Н. История методов обучения / Н.Н. Ростовцев.-М.: Просвещение, 1982.- 318 с.

2. [Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе / Н.Н. Ростовцев.-М.: Просвещение, 1975. -287 с](#)

Лекция 5: Преподаватель как организатор и руководитель учебного процесса по изобразительному искусству

ПЛАН ЛЕКЦИЙ

1. Подготовка к занятиям по специальным дисциплинам (рисунок, живопись, композиция).
2. Планирование учебной работы по изобразительному искусству.
3. Методы учебной работы по специальным дисциплинам.

Роль учителя является главной в приобщении детей к искусству. Именно учитель создает на уроке эмоционально-образную атмосферу познания, ставит цели и организует живое общение между детьми и художественными произведениями так, чтобы искусство служило развитию духовного мира ребенка. Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена чрез чувства ученика. Только тогда, когда знания и умения по искусству становятся лично значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. Ему необходим творческий опыт, и учитель искусства должен создать ему эти условия. Учителю необходимо освоить педагогическую культуру.

Педагогическая культура учителя— совокупность высокого уровня развития и совершенствования всех компонентов педагогической деятельности и такого же уровня развития и реализации сущностных личностных сил педагога, его способностей и возможностей.

Компоненты педагогической культуры учителя; ярко выраженная устойчивая педагогическая направленность интересов и потребностей; гармоничное умственное, нравственное и эстетическое развитие; педагогическое мастерство; установка на постоянное самосовершенствование; культура поведения и общения, педагогический такт; личностная самостоятельность учителя; общая и педагогическая эрудиция и компетентность; доброжелательность, общительность, увлеченность работой.

Учитель, предпочитаемый детьми: личностные качества: доброта, жизнерадостность, уравновешенность, дружеская расположенность, умение понять и доверять, уважение к личности и человеческому достоинству, толерантность, тактичность, честность, чувство юмора; организационные качества: демократичность, коллегиальность и сотрудничество, справедливость, последовательность, стремление помочь, энтузиазм, ответственность; деловые качества: знание своего предмета, умение заинтересовать, умение ясно и интересно объяснять; внешний вид: хорошо одет, приятный голос, общая привлекательность.

Контрольные вопросы для самопроверки студентов

1. Учитель как организатор и руководитель учебного процесса по изобразительному искусству.
2. Планирование учебной работы.
3. Принцип активности и сознательности в обучении изобразительному искусству.
4. Требования, предъявляемые к современному уроку изобразительного искусства.
5. Подготовка преподавателя к занятиям по изобразительному искусству.

Литература

1. Ростовцев Н.Н. История методов обучения / Н.Н. Ростовцев.-М.: Просвещение, 1982.-318 с.
2. [Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе / Н.Н. Ростовцев.-М.: Просвещение, 1975. -287 с.](#)

Лекция 6: Теория живописной грамоты (цвет, цветовые отношения)

ПЛАН ЛЕКЦИЙ

- 1. Принципы обучения живописи.**
- 2. Теория и методика организации творческой деятельности учащихся.**
- 3. Цвет и форма в живописи.**
- 4. Теория колорита.**

Систематическое и последовательное изучение теории изобразительной грамоты является одним из важнейших условий успешного обучения изобразительному искусству. Только опираясь на прочные теоретические положения профессиональной грамоты, рисовальщик начинающий успешно приобретает навыки искусного выполнения работы и самостоятельного творчества.

История изобразительного искусства обладает богатым методическим опытом практического обучения живописи. В методической литературе накоплен ценный материал, насыщенный техническими и технологическими советами. Относительно теории живописной грамоты можно отметить, что историческое наследие в этой области весьма незначительное. Как европейские художественные школы, так и российская Академия живописи, где практическое обучение возвышенно на достаточно высокий уровень, также мало что сделали по разработке теории основ изобразительной грамоты.

Обучение настоящего мастерства реалистической живописи начинается с того, когда художник осваивает метод работы отношениями с специальной тренировки зрения относительно целостности восприятия.

Во время обучения студенты, прежде всего, должны усвоить основной закон живописи - закон тоновых и цветовых отношений и метод их определения. Именно это составит содержание теоретического курса живописной грамоты.

Кроме этого, теоретического курса обучения живописи, следует привлечь вопросы, касающиеся господствующей роли рисунка в живописи, воздушной перспективы, законов светотени, правил передачи объемных, материальных и пространственных качеств изображаемых предметов, умение завершать изображения в его тональной и цветовой единства и тому подобное.

Живопись базируется на закономерностях цветовой построения реалистической формы. Обучение живописной грамоты - это изучение способов, приемов и средств построения на плоскости живописной формы, ее пропорций, конструктивных, объемных, материальных и пространственных качеств. Несмотря на это каждый из художников должен в совершенстве овладеть рисунком, уметь конструктивно и перспективно строить предметы, передавать их пропорции, объемные пространственные качества. Гармоничное сочетание тона, цвета и рисунка - это и есть настоящим живописью. Без рисунка краски не могут передать самые элементарные свойства предметов - объем, пространство. Нанесенные на холст цветные мазки, выражающие, например, изменение цвета в зависимости от воздушной перспективы, не могут выражать пространственную глубину. Только помещены в правильную форму, правильный перспективный рисунок, пространственные свойства цвета приобретают полную силу, при этом условия они выражают и пространство, и объем. Если пейзаж не нарисован по всем правилам наблюдательного перспективы, цвет при передаче пространства не играет никакой роли. Определяя, что является живописью, художники говорят: «Это 100% рисунка и 100% живописи, которые теснейшим образом взаимодействуют».

В живописи нельзя цвет рассматривать внешний. Нужно рисовать вместе с писанием. Обозначив рисунок для живописи, следует не забыть об условных контурах рисунка,

следует делить объемную форму объекта вместе с окружающим пространством, передавать ее пропорции и материальность. Итак, начиная с подготовительного рисунка и заканчивая последними мазками кисти, художник все время работает с рисунком, то есть с изучением и пониманием формы. По словам Д. М. Кардовского, если мы говорим, что живопись - это продолжение рисунка цветом, тогда живописное трактовка формы начинается с рисунка и во время работы он неоднократно корректируется и уточняется ним. Мастерское овладение рисунком обеспечивает успех во время создания произведения искусства.

Пока краской еще не покрыто полотно и окончательно не решены отношения, нельзя почувствовать истинного отношения между красками, силой света и материальности изображаемых предметов. Яркая краска на палитре не свидетельствует о ярком тоне на холсте. Поскольку освещения предметов и материальность зависят от правильных отношений, нельзя достичь звучания любого цвета до тех пор, пока не будут правильно определены тональные отношения.

Во время живописания, определение цветных отношений не следует забывать, что мы имеем дело не просто с определением цветных пятен, но с определением формы изображения. Внимание нельзя отвлекать на расчет пропорциональности живописных пятен. Цель цветных отношений заключается в том, чтобы найденными оттенками цвета правдиво воссоздать натуру, ее объемную форму. Если цвет не выражает конкретной формы, материала и пространственного расположения предметов, тогда он теряет смысл. Светлые и темные, цветные и черно-белые мазки могут выражать материал, создавать приятные цветовые сочетания и колорит при принадлежности форме определенных предметов или объектов.

Обобщая работу, следует обратить внимание на натуру целюно, увидеть все сразу, как говорится, «распустить глаза» на все. Вся группа предметов воспринимается расплывчато, но именно в этот момент можно понять отношение тонов, цельность натуры. Поочередно целюно следует обращать внимание и на натуру, и на этюд, тогда легче найти ошибку. Способность видеть целюно делает возможным анализ и синтез. Целюность видения во время работы - самое основное в профессиональной живописи. Обладая только этим навыком, художник может правильно передать образ натуры, найти в ней самое главное - определить место для каждой из деталей, степень ее завершенности, покорить композиционному центру. Сумма частей изображения не равен целюму, поскольку целюе - это сумма частей плюс целюность, единство, собрание и покорения этих частей. О целюности изображения высказывался академик Е. А. Кибрик: «Нельзя ни рисовать, ни живописать, оттягивая законов целюности. Ни форма, ни цвет не существуют самюстоятельно, но только по отношению к целюму, как части целюго».

Контрольные вопросы для самопроверки студентов

1. Для чего нужен рисунок в живописи?
2. Как выдержать тональный и цветной масштаб изображения?
3. Как в живописи определить композиционный центр, создавая этюд с натуры?
4. Как определить форму изображения?
5. Какова основная цель цветных отношений?
6. Чем обусловлена необходимость глазомера живописца.

Литература

1. [Беда Г.В. Живопись: Учебник для студентов пед. институтов / Г.В. Беда.-М .: Просвещение, 1986.-192 с.](#)
2. [Волков Н.Н. Цвет в живописи / Н.Н. Волков.-М .: Искусство, 1984. - 320 с.](#)

Лекция 6:Разновидности учебного рисунка. Длительный рисунок, Методическая последовательность его развития. наброски: их цели и задачи

ПЛАН ЛЕКЦИЙ

1. Принципы методики обучения рисунку.

2. наброски и зарисовки в системе академического образования

Обучение рисованию с натуры состоит из двух видов учебной работы - длительного рисунка и коротких зарисовок - набросков. Учебные программы по рисунку предусматривают обязательное сочетание этих двух видов учебной работы. Чередование коротких задач с длительными предусмотрено на всех этапах обучения рисунка с натуры, несмотря, то начальная школа, или уже высшее учебное заведение. Указанная форма обучения дает возможность учащимся лучше усвоить материал и закрепить полученные знания и навыки. Во время длительного рисунка ученики серьезно и глубоко изучают отдельные правила и законы рисования, сосредотачивают свое внимание на определенных этапах построения изображения, вникают в сущность реалистического рисунка. наброски и коротенькие зарисовки позволяют ученикам быстро, легко и свободно применять полученные знания и навыки.

Основой всего процесса обучения рисунка с натуры является долгосрочное изучение натуры, позволяет глубоко усвоить как закономерности построения изображения на плоскости, так и закономерности строения натуры.

Формирование отдельных понятий и приобретение практических навыков - сложный процесс со своим началом, развитием и завершением. В этом процессе следует различать:

- А) предварительное ознакомление с новым материалом и анализа;
- Б) усвоение знаний и навыков;
- В) закрепление знаний и навыков.

Таким образом, ученик во время освоения того или иного положения реалистического рисунка проходит сложный путь - от предварительного ознакомления с новым материалом и методом работы к завершающему осознанию и умению применять его на практике.

Для того чтобы легче было усвоить новый материал, педагогическая практика разработала ряд методических правил, которые пригодятся рисовальщику-новичку. Они предусматривают следующее. Каждый из сложных комплексов работы над рисунком следует разбить на этапы, которые ученик усваивать в определенной последовательности. Задача педагога руководителя группы - таким образом построить учебный процесс, чтобы каждый из сложных следующих задач опиралось на предыдущее. Соблюдение такой методы позволяет легко усвоить учебный материал и ясно представлять отдельные звенья процесса усвоения реалистического рисунка.

1.Последовательные этапы работы над рисунком должны быть такими, чтобы четко прослеживалась связь между ними, чтобы ученик чувствовал истинную единство процесса.

2.Любой комплекс работы над рисунком должен содержать анализ и синтез. Выдающийся чешский педагог Ян Амос Коменский писал: «Совершенное преподавания искусства предполагает сочетание анализа с синтезом». Анализ - это разделение целого на части. Синтез, наоборот, - сочетание частей в одно целое. В начале работы рисовальщик быстро размечают на листе общий вид натуры (синтез), далее в общем виде определяют детали, происходит анализ деталей формы. На завершающем этапе рисовальщик снова возвращается к целому, подчиняя детали общей форме (синтез). Во время учебы рисунка с натуры нужно постоянно следить, чтобы эти два этапа работы постоянно осуществлялись.

3.Во время усвоения нового учебного материала необходимо, чтобы каждый из учеников использовал два метода - индукцию и дедукцию в их единстве. Индукция - это такой метод

познания, когда мысль движется от собственных размышлений общим. Детали природы строго анализируем, что позволяет с единичных фактов сделать выводы, сформулировать соответствующие правила. Дедукция - такой метод познания, когда общее расчленяется на отдельный. Общие размышления, выводы и правила представляют собой основу для отдельных суждений, для получения новых, более глубоких знаний.

4Весь комплекс работы над длительным рисунком имеет придерживаться строгой закономерности развития - от общего к частному и наоборот. Такой порядок построения изображения и анализа природы считается лучшим. Целостное восприятие образа является не только исходный момент для детального рассмотрения изучаемого, но и постоянным фоном, на котором выделяется и изучается отдельная часть. Именно поэтому в академическом рисунке анализ следует начинать с основного общего характеристики природы с постепенным, последовательным переходом к деталям и возвращением к общей «большой» формы, то есть, от общего сквозь детальное понимание природы к образному решению.

Современная методика обучения рисунка предусматривает три основных этапа работы над рисунком:

- 1) композиционное расположение изображения на плоскости листа;
- 2) пластическое моделирование формы светотенью и подробная характеристика природы;
- 3) подведение итогов всей работы.

Параллельно с длительным рисунком ученики овладевают рисунок. Наброски развивают творческую инициативу, закрепляют знания и навыки, помогают острее чувствовать и передавать в рисунке окружающую действительность.

Рисунок - это быстрая зарисовка природы, она учит учеников быстро мыслить, находить наиболее выразительные и лаконичные средства отображения, развивает гибкость кисти руки, наблюдательность. Рисунок помогает целостному восприятию формы, особенно в отношении изображения человеческой фигуры. Рисунок позволяет выявить степень подготовки ученика к самостоятельной работе.

Основная цель наброска - развитие у будущих художников наблюдательности, умение быстро улавливать пластическую характеристику модели, ее пропорции и движение. Рисунок развивает остроту и точность глазомера, учит быстро ориентироваться во время выполнения заданий.

Рисунок целью выбирает представления в определенный промежуток времени полного представления о природы, по которой наблюдаем. Наброски могут быть самыми разнообразными по продолжительности и обработки - получасовыми, часовыми, десятиминутными т.д. в зависимости от условий работы и тех задач, которые ставят перед учениками. Во время изображения животных в зоопарке время ограничено, при неподвижной природы на время можно не обращать внимания. Но в любом случае от рисовальщика требовать тщательное изложение увиденного. Можно начинать и длительный рисунок с наброска, но в обычных условиях учебного рисунка первый очерк не является наброском в полном смысле этого понятия.

В условиях академического рисунка с природы эскизы выбирают определенную учебно-воспитательную цель - закрепить уже усвоенное и подготовить ученика к самостоятельной работе. Работая над наброском, ученик должен мыслить, анализировать природу, как в длительном рисунке. Делать набросок - значит быстро мыслить, быстро соображать, быстро анализировать. Рисунок - это лаконичное суждения о предмете, которое сверяется с природой, учитывая ранее полученные знания об этом предмете. Во время работы с наброском у ученика активизируется запас знаний о природе, о конструктивное устройство формы, об анатомических особенностях и тому подобное.

Наброски и краткосрочные зарисовки должны не только дополнять академический курс рисунка, но сочетаться с ним, образовывать единый стержень учебного рисования.

Контрольные вопросы для самопроверки студентов

1. Какие бывают виды учебного рисунка?

2. Последовательные этапы работы над долгосрочным рисунком?
3. Что такое наброски?
4. Какова основная цель наброска?

Литература

1. Игнатъева Г.И. Психология рисунка и живописи / Г.И. Игнатъева.-М .: Просвещение, 1954.-224 с.
2. Кузин В.С. Рисунок, наброски и зарисовки / В.С. Кузин.-М .: Изд. центр «Академия», 2004.-232 с.

Лекция 7. Аудиовизуальные технологии обучения

ПЛАН ЛЕКЦИЙ

- 1. Современные образовательные электронные ресурсы и программные обеспечения.**
- 2. Типология учебных видео записей.**
- 3. Дидактические принципы построения аудио-, видео- компьютерных учебных пособий.**
- 4. Компьютерные технологии в работе преподавателя.**
- 5. Современное концептуальное искусство, минимализм и акционизм как формы арт-практик.**

Аудиовизуальная система обучения (АВСО) (иначе говоря – «слухозрительные» от лат. *audire* слышать и *visuails* зрительный) особая группа технических средств обучения, получивших наиболее широкое распространение в учебном процесс, включающая экранные и звуковые пособия, предназначенные для предъявления зрительной и слуховой информации. Подразделяются на (по классификации Ляховицкого): - визуальные (зрительные) средства (видеограммы) – рисунки, таблицы, схемы, репродукции с произведений живописи, транспаранты, диафильмы, диапозитивы; - аудитивные (слуховые) средства (видеограммы) – грамзапись, магнитопись, радиопередатчик; - собственно аудиовизуальные (зрительно-слуховые) средства (видеограммы) – кино, теле и диафильмы со звуковым сопровождением, программы для ЭВМ. Аудиовизуальные средства обучения могут быть: - учебными, специально предназначенными для занятий языком и содержащими методически обработанный учебный материал (наглядные пособия); - учебными, созданными для занятий по другим дисциплинам, но привлекаемыми в качестве учебных материалов по языку (средства наглядности); Похожая статья: Информационные технологии в образовании - естественными средствами массовой коммуникации, включаемыми в учебный процесс. Дидактические особенности аудиовизуальных средств обучения: - высокая информационная насыщенность; - рационализация преподнесения учебной информации; - показ изучаемых явлений в развитии, динамики; - реальность отображения действительности. Аудиовизуальные средства обучения являются эффективным источником повышения качества обучения благодаря яркости, выразительности и информационной ценности зрительно-слуховых образов, воссоздающих эмоциональный фон педагогического процесса.

Контрольные вопросы для самопроверки студентов

1. Кабинет изобразительного искусства его оборудование, оформление и материально-учебная база.
2. Документация кабинета ИЗО.

3. Аудиовизуальные и компьютерные технологии обучения на уроках изобразительного искусства.

4. Интерактивные технологии обучения.

Литература

1. Кузин В.С. Рисунок, наброски и зарисовки / В.С. Кузин.-М .: Изд. центр «Академия», 2004.-232 с.