Описание педагогического опыта
Толокиной Валентины Евгеньевны

преподавателя живописного отделения
МБУДО «Детская художественная школа №1 им. П.Ф. Рябова»

Тема педагогического опыта.

«Графические умения и навыки в творческом развитии обучающихся в ДХШ»

«Способность творчества - есть великий дар природы;
акт творчества в душе творящий-есть великое таинство;
минута творчества-есть минута великого священнодействия»
В.Г. Белинский.

1. Актуальность и перспективность опыта.

Разум, как и тело человека надо тренировать, заставлять трудится. Недостаток тренировки, может привести к невозможности сосредоточится, к уменьшению количества приходящих в голову идей, скуки, хуже всего, к умственному застою. Часто используя свои способности в определенном направлении, дети забывают о других возможностях, перестают экспериментировать, и мышление становиться негибким. Для того чтобы быть в хорошей форме необходимо заставлять работать «мышцы» своего ума. Как сказал английский поэт XVIII века Александр Поп «Сила ума проявляется в упражнении, а не в покое». Любые умения и навыки, будь то в живописи или графики, должны совершенствоваться, обогащаться новыми идеями, оригинальными решениями.

Графические навыки быстрее всего развиваются в ребенке, т.к. уже с маленького возраста любят водить разными предметами (карандаш, ручка, палочка) по листу бумаги, по стене, асфальту, песку и т.д. И видит, как у него появляется то линия, то штрих, то пятно. И все эти попытки изобразить мир, называется словом «графика».

Слово «графика» - производное от греческого «графо» переводимого на русский язык как «черчу», «пишу», «рисую».

Графика и графические навыки – действительно инструмент познания и отражения жизни. В силу доступности материально-изобразительных средств, быстроты выполнения, ясности изобразительного языка произведения графики получили широкое распространение и его применение в учебном процессе.

В то же время в основе всех видов изобразительного искусства, в том числе и графики, лежит рисунок. Слово «рисунок» пришло на смену старославянским словам «знамя», «знамение», означавшим «создание образа». С XVIII века слово «рисунок» стал термином, обозначающим изображение как создание образа с помощью линий, черт, важных для узнавания признаков предмета: формы, размера, строения, движения, которые передаются во всех видах искусства.

Цель педагогического опыта – усвоение, расширение и обогащение учащимися основ искусства графики.

Актуальность педагогического опыта обусловлена растущей потребностью овладения новыми развивающими графическими средствами в рисовании, позволяющие свободно реализовывать творческие замыслы учащихся, создавать интересные, выразительные рисунки, творческие композиции.

2. Условия формирования опыта.

К педагогическому опыту в более узком и строгом смысле этого понятия можно отнести такую практику, которая содержит в себе элементы творческого поиска, новизны, оригинальности, то, что иначе называется «новаторством».

Рисование является одним из важных средств познания мира и развития эстетического восприятия, так как оно связано с самостоятельной, практической и творческой деятельностью обучающихся.

В.А. Сухомлинский писал: «Общение с искусством – одна из больших радостей жизни». Обучение в художественной школе – это тот период, когда изобразительная деятельность может стать и чаще всего является устойчивым увлечением не только «особо одаренных», но всех детей.

Все дети любят рисовать, когда у них хорошо получается. Рисование карандашами, кистью требует высокого уровня владения техникой рисования, сформированных навыков и знаний, приемов работы. Очень часто отсутствие этих знаний и навыков быстро отвращает ребенка от рисования, поскольку в результате его усилий рисунок получается неправильным, он не соответствует желанию ребенка получить изображение, близкое к его замыслу или реальному объекту, который он пытался изобразить.

Наблюдения за эффективностью применения различных техник рисования на занятиях, обсуждение с коллегами, а также в рамках городского методического объединения ДХШ и ДШИ привели меня к выводу о необходимости использования таких графических техник, которые создадут ситуацию успеха у учащихся, сформируют устойчивую мотивацию к рисованию. Изучив методическую литературу, я сделала вывод, что использование на учебных занятиях по тематическому рисованию и декоративной композиции позволяют обучающемуся преодолеть чувство страха перед неудачей в графическом творчестве.

Можно сказать, что графические умения и навыки позволяют, отойдя от предметного изображения, выразить в рисунке чувства и эмоции, дают обучающемуся свободу и вселяют уверенность в своих силах. Владея разными графическими техниками и способами изображения предметов или окружающего мира, обучающийся получает возможность выбора художественных материалов.

Идея моего опыта – сформировать у учащихся способности выражать восприятие окружающего их мира, совершенствовать их интеллектуальные и творческие способности с помощью графических умений и навыков.

3. Теоретическая база опыта.

Перед преподавателем в творчестве всегда стоит цель: создать условия для формирования личности, способной к творчеству. Поэтому художественная

школа, работающая на будущее, должна быть сориентирована на развитие творческих способностей личности.

Творческое начало рождает в ребенке живую фантазию, живое воображение. Творчество по природе свое основано на желании сделать что-то, что до тебя еще никем не было сделано, или хотя бы то, что до тебя существовало, сделать по-новому, по-своему, лучше. Иначе говоря, творческое начало в человеке – это всегда стремление вперед, к лучшему, к прогрессу, к совершенству и, конечно, к прекрасному в самом высоком и широком смысле этого понятия.

«Чувствовать, знать и уметь-полное искусство» - говорил П.П. Чистяков. В этом высказывании очень точно отражены составные части изобразительного творчества обучающихся – знания, социальная сфера и умения.

Под широко распространенным в изобразительном искусстве термином «уметь» обычно понимается изобразительная техника учащихся, их живописные и графические навыки, улучшить степень владения мастерством.

Изобразительная деятельность – специфическое, образное познание действительности.

Умение и навыки в рисование тесно связаны с развитием наглядно-действенного и наглядно-образного мышления, так же с выработкой навыков анализа, синтеза, сопоставления, сравнения, обобщения.

Работая над композицией в определенной графической манере обучающиеся учатся выделять особенности, качества, внешние свойства предметов, главные и второстепенные детали, передавать пропорции.

В процессе рисования учащиеся учатся рассуждать, делать выводы. Происходит обогащение их словарного запаса.

Изобразительное искусство – это мир прекрасного. Как же научиться его понимать? Для этого необходимо освоить язык изобразительного искусства, т.е. освоить графические умения и навыки, разобраться в техниках графического изображения.

Термин «графика» первоначально употребляли применительно только к письму и каллиграфии. Искусство шрифта с давних времен было связано с графикой. Новое значение и понимание она получила в конце XIX – начале XX веков, когда графика определилась как самостоятельный вид искусства.

Язык графики и главные его выразительные средства – это линия, штрих, контур, пятно, тон. Активно участвует в создании общего впечатления и белый лист бумаги. Добиться выразительности рисунка можно даже при использовании только черного цвета. Именно поэтому графику часто называют искусством черного и белого. Однако это не исключает применения в графике цвета.

Графике доступны разнообразные жанры (портрет, пейзаж, натюрморт, исторический и др.), ее возможности изображения и образного истолкования мира практически неограниченны.

По назначению различаются станковая, книжная и газетно-журнальная, плакат (афиша), прикладная графика (графический дизайн), компьютерная графика.

Произведения станковой графики можно увидеть на выставках. Это, как правило, рисунки, не имеющие прикладного назначения, а так же печатная графика (эстамп, лубок). Графические листы можно легко переносить с места на место, они могут быть предназначены не только для выставки, но и для украшения интерьеров жилых и общественных зданий.

Специфическими видами в станковой графики является лубок, а в газетно-журнальной – карикатура. Художественное оформление газет и журналов связано с текстом, так же как в книжной графике, и выдерживается в едином стиле в рамках одного типа издания.

Важнейшей областью является книжная и газетно-журнальная графика. В древних рукописных книгах рисунки выполняли и раскрашивали в ручную. Они назывались миниатюрами. Книжная графика не просто часть издательского дела или средство для передачи знаний, она является частью культуры.

Плакат, или афиша, - это, как правило, живой отклик на происходящие важные события (олимпиады, конкурсы, концерты, выставки и др.). Выделяют плакаты политические, спортивные, экологические, рекламные, сатирические, просветительские, театрально-зрелищные и др. Плакат – лаконичное броское изображение, рассчитанное на всеобщее внимание, как правило, сопровождается текстом. Нередко плакаты выполняются не только графическими, но и живописными средствами.

Цветовое решение плаката имеет принципиальное значение. Как правило, используется ограниченное количество цветов. Художник создает особый колорит, уравновешивая цвета не только изображения, но и шрифта. В плакатном искусстве огромная роль принадлежит символике цвета, силе его эмоционального воздействия.

Плакат широко использует силуэты, экспрессивные формы, контуры и фотографический материал. Плакаты выполняются в агитационных, политических, рекламных, учебных целях. В последнее время широкое распространение получили экологический, кинорекламный театральный, спортивный плакаты.

К прикладной графике относятся поздравительные открытки, красочные календари, конверты к пластинкам, которые рисовал художник, и многое другое. Этикетки на различных упаковках – это тоже прикладная или промышленная графика (промграфика), которая имеет практическое назначение, помогает ориентироваться в большом количестве разнообразных товаров, украшает наш быт.

В настоящее время промышленную графику относят к графическому дизайну. Кроме этого, разнообразные оформительские работы, особенно в области рекламы, разработку графического стиля учреждения также причисляют к графическому дизайну.

Новым видом является компьютерная графика. Художники выполняют композиции из сложно пересекающихся линий, объемных элементов, узоров, цветовых пятен на экране дисплея, а затем полученные изображения выводят на принтере. Способность графики быстро откликаться на актуальные события,

выражать чувства и мысли художника, развитие техники создают условия для возникновения все новых видов графики.

Рисунок как вид графики занимает особое положение в мире изобразительного искусства, так как рисунок – структурная основа любого изображения: графического, живописного, скульптурного, декоративного. Рисунок – средство познания и изучения действительности.

Простота приемов рисования линий и универсальность принципов построения формы сделали рисунок основой графики и других видов искусства. При сравнении рисунка, например, с чертежом становятся очевидными его замечательные особенности. Во-первых, рисунок выполняют от руки. Это ускоряет выполнение изображения и, следовательно, дает возможность быстро откликаться на различные события текущей жизни. Во-вторых, рисунок делают на глаз, запечатлевая, предмет не только как он есть, но и как кажется. Этот зримый образ понятен и доступен всем. В-третьих, рисунок нагляден; он иллюзорно передает основные внешние признаки предмета, его материальность, объем, освещенность, пространственное расположение и пр. В-четвертых, рисунок не только изображает многообразные внешние признаки предмета и среды, но через их отношения выражает внутреннее содержание этого предмета и среды и вызывает у зрителя определенные мысли и чувства.

Для более полного изучения особенностей рисунка условно выделяют несколько видов, отличающихся по изобразительным, материально-техническим средствам и по назначению.

По использованию изобразительных средств рисунки бывают линейными и тоновыми. Линейный рисунок бывает, как правило, светлым, легким, обобщенным. Линиями создается художественный образ, выполняются таблицы, схемы, рисунки на классной доске.

Рисунок тоном позволяет дать более полную характеристику предмета и среды передачей объемности формы, освещенности, материальности и пространственных отношений. Такой рисунок называют тоновым или тональным.

В массе и контуре некоторых предметов очень ярко выражается характер, движение и другие свойства. Поэтому для их изображения избирают иногда простейший вид тонового рисунка – силуэт – контурный рисунок, заполненный одним ровным тоном.

По технике выполнения рисунки бывают оригинальные и печатные. Оригинальные рисунки выполняются художником от руки в одном экземпляре. Печатные делают с клише оттиском на бумаге и называют эстампами. Существует несколько разновидностей эстампа. Основными считают гравюру (на дереве – ксилография, на линолеуме – линогравюра, на металле - офорт) и литографию (оттиск с литографского камня, на котором сделан рисунок литографским карандашом и травлением кислотами).

По целевому назначению различают академические рисунки и творческие. Академический рисунок – это длительный рисунок, выполняемый с целью обучения рисованию, освоению приемов изображения и изучения различных

форм и признаков. Ему свойственна фиксация всех главных черт, определяющих внешний облик предмета изображения. Творческий рисунок – это произведение изобразительного искусства, образно выражающее мысли, чувства и миропонимания художника.

В учебной и творческой работе широко применяют набросок, этюд, эскиз. Наброском называют краткосрочный рисунок. Основным средством выполнения наброска служит линия, дополняемая редкой штриховкой или ее растиркой. Подробное изучение предмета изображения или его части осуществляется через этюд. В нем прослеживаются и отмечаются в течение сравнительно длительного времени важнейшие внешние и внутренние свойства и признаки объекта. Изученный в этюдах и набросках живой материал в действительности используется для создания творческого рисунка или картины, сочинение которых начинается с предварительного рисунка – эскиза.

О графических умениях и навыках, системе построения занятий можно узнать из следующих источников:

1. Комарова Т.С. Обучение детей технике рисования.
2. Косминская В.Б., Халезова Н.Б. Основы изобразительного искусства и методика руководства изобразительной деятельностью детей.
3. Лернер И.Я., Скаткин М.Н. Современный урок.
4. Ростовцев Н.Н. история методов обучения рисованию.
5. Ростовцев Н.Н. Академический рисунок.
6. Терентьев А.Е. Рисунок в педагогической практике учителя изобразительного искусства.

4. Технология опыта.

Сущность опыта заключается в процессе совершенствования графических умений и навыков на основе формирования у обучающихся знаний о многообразии техник отражения реального мира на листе бумаги.

В своей работе использую такие формы организации и проведения занятий:

- создание свободных условий для работы, позволяющие проявлять максимум инициативы, экспериментировать;
- принятие и поощрение оригинальных идей;
- использование материалов, вызывающего интерес к теме и технике исполнения;
- одобрение и положительная оценка;
- увлеченность задачей благодаря высокой мотивацией к самостоятельно выбранной теме;
- создание атмосферы, свободной от беспокойства и боязни не успеть;

На основе этих условий можно сформировать некоторые положения для успешного воспитания креативности и творческой импровизации:

- учитель не должен выступать в роли дающего оценки организатора, а должен проявлять себя как личность, партнер, помощник, инициатор и эксперт;
- чаще задавайте вопрос «а что если?..» - это позволит проявлять свободную фантазию, пробуждает и поддерживает любознательность;

- поощряйте стремление задавать вопросы и самостоятельно находить ответы;

- организовывайте ситуации, требующее творческого отношения;

- позволяйте учащимся, делать ошибки, недаром говорят, что на ошибках учатся, поскольку они представляют собой активный поиск решения.

В своей работе опирайтесь на следующие обще практические методы: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, исследовательский и эвристический.

Обучение, как правило, начинается с объяснительно-иллюстративного метода, который состоит в предъявлении учащимся информации разными способами – зрительным, слуховым, речевым и др. Возможные формы этого метода – сообщение информации (рассказ, лекции), демонстрация разнообразного наглядного материала, в том числе с помощью технических средств.

Объяснительно-иллюстративный метод направлен на усвоение знаний, а для формирования навыков и умений необходимо использовать репродуктивный метод, то есть многократно воспроизвести (репродуцировать) действия. Его формы многообразны: упражнения, решение стереотипных задач, беседа, повторение описания наглядного изображения объекта.

Объяснительно-иллюстративный и репродуктивный методы не обеспечивают необходимого уровня развития творческих возможностей и способностей учащихся. Метод обучения, направленный на самостоятельное решение школьниками творческих задач, называется исследовательским. В ходе решения каждой задачи он предполагает проявление одной или нескольких сторон творческой деятельности.

Другим методом, помогающим творческому развитию, является эвристический метод: дети решают проблемную задачу с помощью учителя, его вопрос содержит частичное решение проблемы или его этапы. Он может подсказать как сделать первый шаг. Лучше всего этот метод реализуется через эвристическую беседу, к сожалению, редко применяемую в обучении. При использовании этого метода также важны слово, практика, средства наглядности и т.д.

5. Анализ результативности педагогического опыта.

В ходе работы определена структура творческих способностей:

- содержательно-операционный компонент обеспечивает реализацию побуждений к учебно-творческой деятельности, в котором логическое мышление не противостоит творческому, а наоборот мышление включает в себя как необходимый компонент;

- мотивационный компонент, обеспечивает направление на творческое усвоение знаний;

- мировоззренческий компонент определяет позицию личности в процессе деятельности и в оценке ее результатов.

Положительным результатом в своей работе считаю участие обучающихся в предметных олимпиадах, фестивалях, конкурсах разных уровней:

- Республиканская предметная олимпиада по рисунку, 2014 г.

Зубкова Ирина, 1 место.

Трясоумова Екатерина, 2место;

- Школьная предметная олимпиада по рисунку, 2015 г.

Лесь Дарья, 1 место.

Грачева Татьяна, 3 место.

Ховатова Мария, 4 место;

- Участие во всероссийском конкурсе «Осьминожка».

Маркелова Александра, гран-при, 2012 г.

Баулина Анна, 2 место, 2014 г.

Нарваткина Милана, 2 место, 2014 г.

Дробина Алла, 2 место, 2014 г;

- Участие во Всемирном фестивале подводного изображения «Подводный мир» 2014

Карпова Валерия, 1 место, приз зрительских симпатий.

Нарваткина Милана, 2 место.

Грачева Татьяна, 3 место, приз зрительских симпатий.

Свой педагогический опыт активно пропагандирую выступлениями и печатными публикациями:

- Выступление на Республиканском методическом семинаре «Современные технологии в начальном профессиональном образовании», тема выступления: «Обучение графическим навыкам учащихся 5-6 классов живописного отделения» 06.10.2010 г.

- Принимала участие в работе IV Всероссийскую научно-практической конференции «Этнокультурное образование: опыт и перспектива» с докладом: «Мордовский эпос на занятиях живописного отделения в ДХШ» 25.11.2011 г.

- Научно-методический журнал «Искусство. Все для учителя» в разделе методический форум «Импровизация на заданную тему», издательская группа «Основа», М. (№7 (19) июль 2013);

- Сборник статей и материалов городских и республиканских научно-практических конференциях «Дополнительное образование на пути модернизации», материал открытого урока «Обучение графическим навыкам учащихся 5-8 классов живописного отделения ДХШ». Выпуск 1, Саранск 2011 г.

6. Трудоемкость опыта.

Данную работу может провести любой преподаватель, обладающий достаточными знаниями в области графических изображений.

Организация данной работы не трудоемка при наличии художественных материалов, наглядных пособий, методической базы и соответствующей подготовки самого педагога.

Трудности при применении данного опыта графических умений и навыков могут заключаться в:

- планирование и построение системы занятий с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;

- подборе оборудования и материалов;

- применение методов и приемов работы с детьми, исходя из их индивидуальных особенностей;

- разработке критериев отслеживания уровня освоения знаний, умений и навыков обучающихся.

7. Адресность опыта.

Данный педагогический опыт может быть полезен педагогам дополнительного образования, студентам художественно-педагогических профессий.

Материалы педагогического опыта могут быть использованы для совершенствования учебных программ по учебным предметам «Рисунок», «Графический дизайн».

8. Наглядные приложения.

Наглядные приложения представлены на сайте школы:

http://schoolrm.ru/schools/hud1sar/ раздел «Методическая копилка».

Презентация «Графика-вид изобразительного искусства. Рисунок»

Учебно-наглядная презентация «Графика»

Учебно-наглядная презентация «Натюрморт»

Учебно-наглядная презентация «Рисунок натюрморта из предметов быта»

Презентация «Педагогическое творчество преподавателя»

Методическая разработка «Графические техники: монотипия, диотипия»

План – конспект урока по предмету «Композиция» - Импровизация на заданную тему.

Методические рекомендации по уроку.

Список используемой литературы.

1. Авсиян О.А. Импровизация. Юный художник №8, 1998.

2. Анискин Е.Д. Рисунок, живопись, скульптура, композиция: Программа для ДХШ и ДШИ (художественных отделений) М.: Всезоюзн. метод, кабинет по уч. Заведениям искусств и культуры, 1990.

3. Борщ А.О. Рисунок в средней художественной школе. Из-во академии художеств СССР.М. 1963.

4. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты: Рисунок, Живопись, Композиция .-2-е изд. перераб. и доп.-М., Просвищение, 1981.

5. Замятин Е.И. Психология творчества. Минск: Харвест, 1999.

6. Костерин Н.П. Учебное рисование, М.: «Просвещение», 1980.

7. Кузин В.С. Вопросы изобразительного творчества, М.: Просвещение, 1971.

8. Мелик-Пашаев А.А. Педагогика искусства и творческие способности. М.: Знание, 1981.

9. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе; учебное пособие для студентов высших педагогических учебных заведений, 2-е издание, М., изд-ий центр «Академия», 2003.

10. Терентьев А.Е. Рисунок в педагогической практике изобразительного искусства: Пособие для учителей. –М., Просвещение, 1980.