Описание педагогического опыта

Будкиной Елены Александровны

преподавателя живописного отделения

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

… Рисунок, который иначе называют искусством наброска, есть высшая точка и живописи, и скульптуры, и архитектуры; рисунок является источником и душой всех видов живописи и корнем всякой науки. Тому, кто так много достиг, что овладел рисунком, я скажу, что он владеет ценным сокровищем.

Микеланджело Буонаротти.

1. Тема педагогического опыта.

Развитие художественно–творческих способностей учащихся на занятиях учебного предмета «Рисунок» в ДХШ.

2. Актуальность и перспективность опыта.

Увидеть особую красоту окружающего мира можно с помощью изобразительного искусства. Чтобы научить детей видеть окружающие нас предметы и явления «глазами художника», нужны специальные знания и умения. В рисунке всегда отражается процесс мышления художника, он является частью общей культуры человека.

В реалистичном изобразительном искусстве рисунок занимает важнейшее место. Он активно участвует в решении самых различных творческих задач. Это тот фундамент, на котором строится художественное произведение. На этот «фундамент» я и хочу поставить в обучении своих учеников.

Рисунок существует прежде всего, как самостоятельный вид искусства с его изобразительной спецификой, однако он- основа и живописи, и скульптуры, и архитектуры. Мастерство рисовальщика, его высокая

профессиональная культура- исходное начало всех пластических искусств. Свободное владение рисунком- залог успешного реалистичного творчества.

Опыт работы величайших мастеров прошлого и лучших художников нашей эпохи, к сожалению, ещё недостаточно используется как в творческой практике, так и в учебном процессе, между тем освоение наследия- важнейший момент художественного созидания. Изучение различных техник, использованных старыми мастерами и ведущими художниками современности, не только даёт возможность ознакомиться с особенностями их творческого метода, но и раскрывает неограниченные выразительные возможности карандашного, перового рисунка, рисунка, сделанного сангиной, пастелью, кистью, соусом и другими материалами. Этим техникам стараюсь научить своих учеников.

3. Условия формирования опыта.

Изучаю литературу по художественному образованию, по психологии детского художественного творчества, профессиональный педагогический опыт своих коллег.

Начиная с 2014 года посещаю Республиканские, городские семинары и участвую в работе методических объединений.

27 апреля 2015 года выступала на Заседании методического объединения преподавателей ДХШ и ДШИ городского округа Саранск по теме: «Основы компьютерной графики в дополнительном образовании ДХШ (Программа Paint).

23 ноября 2016 года провела мастер- класс «Живописная работа пастелью» перед учителями изобразительного искусства для курса повышения квалификации Мордовского Республиканского Института Образования.

4.Теоретическая база опыта.

Для дополнительного образования в помощь при освоении теоретического материала по основам рисунка, живописи и композиции и получения практических навыков и умений изобразительной деятельности, для развития у детей художественных способностей использовала следующую литературу:

1. Барщ А. Рисунок в средней художественной школе. Изд-во Академии художеств СССР. М., 1963

2. Грин Г. Карандаш и фломастер: простое руководство для начинающих. М.: АСТ: Астрель, 2009

3. Дженнингс С. Живопись: от этюда до картины. М.: Эксмо, 2013

4. Материалы и техники рисунка: под ред. В.А. Королёва. М., Изобраз. искусство, 1984

5.Смит С. Рисунок: полный курс. М.: Астрель: АСТ, 2011

6.Художественная школа. М.: Эксмо, 2014

5. Технология опыта.

В обучении рисованию этап изучения теории изобразительного искусства является самым важным.

Прежде чем начать рисовать, необходимо познакомиться с известными закономерностями в строении форм природы, способами передачи их на плоскости листа. Изучение правил и схем построения формы является отправной точкой для самостоятельной творческой работы.

Освоение теории поможет использовать многовековой опыт академических знаний, проверенных в практике изобразительного искусства.

Прежде чем начать учить рисовать, знакомлю с особенностями материалов для рисования и правилами пользования ими. Один и тот же сюжет может быть выполнен разными графическими материалами, например, фломастерами, гелиевой ручкой, тушью, углём, сангиной, сепией, соусом, простыми и цветными карандашами, сухой и масляной пастелью.

Особенно детям нравится работать сухой пастелью. Рассказываю ученикам, что самые ранние сведения о применении техники пастели в рисунке дал Джовании Паоло Ломаццо. В трактате о живописи, описывая этот вид рисования, он рассказывает, что Леонардо да Винчи к «Тайной вечере» делал рисунки чёрным и красным материалами (сангиной), добавляя к ним цветные мелки. Соединение чёрного карандаша, сангины с цветными мелками по-итальянски называлось «a pastello» (тесто). Отсюда и возникло слово «пастель». В Италии эту технику применяли и другие художники: Ф. Бароччи, Гвидо Рени, ученики Леонардо да Винчи- Больтраффио, Бернардино Луини. Впоследствии во Франции пастелью рисовали Ватто, Лебрен, Шарден, Дега, Ренуар, в России- О. Кипренский, М. Врубель, В. Серов, З. Серебрякова, Л. Пастернак и другие. Ученики с вниманием слушают эти исторические сведения и с интересом приступают к работе пастелью.

Нам нравится работать пастелью из-за чистоты и звучности её цвета, мягкости, бархатистости.

Для рисования пастелью нужна фактурная поверхность, которая будет удерживать пигмент. Рисунки пастелью обычно выполняются на цветной бумаге. Тон бумаги подбирается индивидуально, учитывая задачи рисунка. Поэтому мы используем специальную бумагу. Можно приобрести готовые альбомы для пастели- в них обычно находится бумага 4-5 цветов. Рисуя допустимо оставлять незаполненные цветом фрагменты- можно «сыграть» на этом, подобрав бумагу такого же цвета как один из изображаемых объектов. Пользуясь таким приёмом создаётся эффект профессионального владения материалом.

Рисуя пастелью, следует располагать лист бумаги вертикально. Так будет намного легче оценивать общую картину.

Рисование пастельными мелками предполагает тесный контакт пальцев руки с бумагой, так как штрихи часто растушёвываются для получения нужного оттенка и фактуры. Благодаря этому можно в буквальном смысле

слова «почувствовать» рисунок во время работы. К тому же техника рисования пастелью обладает волшебным свойством- она склонна превращать простоту и даже «примитивность» рисунка из недостатка в достоинство.

Основное, чему нужно научиться перед тем как начинать рисунок пастелью - это видеть цвета. Рисуя с натуры, нужно улавливать рефлексы, которые отбрасывают одни предметы на другие, всматриваться в тени. Поэтому, перед началом работы мы разбираем с учениками локальные цвета предметов и их оттенки.

Важно также уделять внимание направлению штрихов- они должны ложиться по форме. Таким образом, предметы будут выглядеть объёмными.

Пастель, будучи материалом нежным и хрупким, требует бережного обращения, как с самими мелками, так и с готовой работой. Поэтому мы храним работы в отдельной папке для рисунков. Рисование сухой пастелью хорошо подходит как для быстрых набросков или этюдов, так и длительных постановок- возвращаясь к работе снова и снова, при желании, её можно довести до фотографического сходства. Поэтому этот материал одинаково хорош как для любителей экспрессии, так и для сторонников кропотливого вырисовывания.

6. Анализ результативности опыта.

Особое внимание уделяю мотивации к учебно- познавательной и творческой деятельности учащихся. Каждое занятие стараюсь провести как в творческой мастерской художника. Ребята на занятиях работают увлечённо. Познают разнообразные техники рисунка, с интересом и удовольствием участвуют в конкурсах и выставочной деятельности.

7. Трудоемкость опыта.

Трудности при применении данного опыта могут заключаться в:

- планировании и построении системы занятий с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей;

- подборе оборудования и материалов;

- использование на занятиях технических средств обучения, особенно видео- и аудиоаппаратуры, и специальных наглядных пособий;

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

- разработке критериев отслеживания уровня освоения знаний,

умений и навыков детей.

8. Адресность опыта.

Педагогический опыт адресован преподавателям ДХШ, ДШИ, а также учителям общеобразовательных учреждений, обучающих детей по программам учебного предмета «Рисунок».

9. Наличие обоснованного числа приложений, наглядно иллюстрирующих основные формы и работы с обучающимися.

Наглядные приложения представлены на школьном http://hud1sar.schoolrm.ru/ и личном сайтах http://alenka-solnse.wixsite.com/elena-berezina.

Используемая литература для раскрытия педагогического опыта.

1. Барщ А. Рисунок в средней художественной школе. изд-во Академии художеств СССР. М., 1963

2. Дженнингс С. Живопись: от этюда до картины. М.: Эксмо, 2013

3. Смит С. Рисунок: полный курс. М.: Астрель: АСТ, 2011