Описание педагогического опыта

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

«Искусство любит, чтобы им вдохновлялись, увлекались».
П.П. Чистяков

1. Тема педагогического опыта.

Формирование базовых основ академической живописи, активизирующих творческую продуктивность ученика в учебном изобразительном процессе.

2. Актуальность и перспективность опыта.

Основная проблема при обучении учащихся живописи заключается в том, что в начальный период обучения им трудно овладеть секретами палитры. Рождение оттенков при смешении красок само по себе заманчиво, но дается с трудом. Поиск нужного оттенка является для ученика трудной технической задачей, заставляющей забывать обо всем остальном. И самая трудная задача: как развить у ребенка способность создавать выразительные цветовые решения, находить оттенки, выражающие определенное чувство, отношение к изображаемому?

Введение различных методических технологий по изучению новых творческих живописных упражнений, станет основной задачей в преподавании живописи, как основной выработки у ученика индивидуальной культуры цвета, позволяющей ему в дальнейшем свободно решать сложнейшие задачи живописного произведения в свободной тематической композиции.

Педагогический опыт призван расширить и обогатить знания и представления ученика в области теории живописной грамоты: цвет, форма, детали и их соподчинение, нюансы освещения и состояния, характер поверхностей предметов.

3. Условия формирования опыта.

По истечении многих лет педагогической практики понимаешь, что научить работать в цвете ребенка – это довольно увлекательный, напряженный и во многом творчески импровизированный путь. Ведь рассказав материал заученными фразами, мы не дадим ученику открытого и легкого пути. Ребенок, пришедший в художественную школу, изначально просто горит желанием научиться, он внимателен, и сосредоточен, готов к познанию, но его можно спугнуть, просто «огорошить» теорией живописной грамоты, сложными понятиями и выражениями. Поэтому, все зависит от преподавателя, то, как он начнет преподносить материал ученику, какие методы будет использовать и какие приемы будут в его арсенале.

Живописная школа, кроме творческих задач, решает задачи технологического мастерства, то есть работы в различных художественных

акварельных техниках, которые имеют основу заложения живописного мастерства. Навыки и умения, обретенные учениками в живописной практике, становятся основой их художественного вкуса, эстетического выбора и предпочтения во всех сферах их дальнейшей профессиональной и творческой деятельности. Эти знания и живописный опыт питают процесс тематической живописной композиции, становятся сильным стимулом творческого роста молодых художников.

Основными ориентирами в формирования опыта стали:

Культурологический подход.

Развитие эстетических способностей и потребностей восприятия прекрасного в природе и в жизни, формирование художественного вкуса учащихся.

Полихудожественный подход

Воспитание культуры восприятия произведений изобразительного искусства.

Взаимодействия с общественными и образовательными организациями, для решения задач в художественной деятельности

Индивидуально–деятельностный подход.

Приобретение знаний и практических навыков живописной грамоты и на этой основе развитие творческих способностей учащихся.

Использование художественных технологий.

Системный подход.

Потребность в разработке методических материалов по изобразительному искусству для предпрфессионального обучения и общеразвивающего обучения.

Повышение качества художественного образования в сфере изобразительного искусства.

4.Теоретическая база опыта.

Эти ориентиры вполне реальны, так как обучение живописи в школе не ограничивается пределами одного предмета, а интегрирует и в другие учебные предметы. При такой форме обучения происходят регулярные занятия с большим количеством часов, что позволяет дать ученику довольно обширную подготовку по основам живописной грамоты, развить их творческие способности и культурно–просветительские знания.

Рассмотрим основные подходы:

Искусствоведческий:

–Краткие сведения из истории живописи.

–Теория живописной грамоты.

Практические основы живописи, технические упражнения и новые техники.

В результате обучения, учащиеся кроме общей эстетической культуры должны:

–получить знания, умения и навыки реалистической изобразительной грамоты;

–уметь передавать на изобразительной плоскости объемные, пространственные и материальные качества предметов;

–знать теоретические основы линейной и воздушной перспектив, законы светотени;

–иметь представление о профессиональных методах работы тоновыми и цветовыми отношениями, о закономерностях построения композиции и колорита.

В результате обучения живописи вводятся упражнения, направленные на умения отходить от стандарта, плюс базовые ***приемы и навыки.***

Под ***«приемом»*** подразумевается «поведение» акварели в различных ситуациях. Охарактеризуем некоторые приемы, составляющие хороший фундамент для дальнейшего, более глубокого изучения техники акварели.

Прием «заливка» основан на примере тональной растяжки, целью которой является плавный переход от светлого к темному или наоборот. Например, для того, чтобы сделать цветовую растяжку от желтого к красному берется желтый цвет, затем он обогащается небольшим количеством красного (что дает оранжевый оттенок), затем добавляется большее количество красного цвета, и так до тех пор, пока не получится насыщенный чистый красный цвет.

Это наиболее доступный способ, предназначенный для ознакомления с характером, техническими возможностями и правилами работы акварелью.

«Заливка» может и должна передавать не только живописные качества предмета, но и решать объем предмета. Конечно, в этом случае, заливка выполняется с большим количеством обогащающих цветов, и может быть более сложной по чередованию (от светлого к темному и опять к светлому).

Прием «лессировка» – это способ смешения цветов не на палитре, а непосредственно на работе. Он заключается в наложении одного красочного слоя поверх другого. Смысл этого способа состоит в том, что слои поочередно нанесенные друг на друга, при условии их прозрачности, в результате позволяют достичь разнообразных колористических и цветовых эффектов.

Главными требованиями при выполнении данного приема можно считать следующие условия: полное высыхание нижележащего слоя; тактичное, мягкое наложение при котором предыдущий слой не размывается; отказ от сложных трех составных и более колеров.

Прозрачность красочного слоя создает такое специфически выразительное качество цвета как, «глубина», когда воспринимаемый нами цвет поверхности кажется идущим откуда–то изнутри.

Прием «мазком» можно характеризовать как «мозаичный» прием работы и, следовательно, для него характерен принцип работы «от пятна». Этот прием приучает лепить форму предмета мазком, к тому же ставит своей целью нахождение большого количества цветовых оттенков и полутонов внутри одного объекта. Мазки должны передавать и цвет, и тон, и пластику формы.

Они могут и должны быть сочными и сухими, широкими и маленькими, чуть соприкасающимися и наложенными друг на друга. Этот прием развивает чувство вкуса, ведь умение складывать работу шаг за шагом предполагает мысленную проекцию будущей завершенной работой.

Увлекаться каким–то одним из перечисленных приемов не стоит.

Интересно их соединение (применение) в рамках одной работы. Это вызывает интерес у зрителя разнообразием подходов к разным объектам; а так же приучает к творческому мышлению.

Акварелью можно писать по сухой или сырой бумаге. Во втором случае эта техника называется по–сырому. Работать можно сразу в полную силу цвета, а можно и в многослойной технике, постоянно уточняя цветовое состояние.

Основы изучения курса живописи.

1.Знакомство с материалами. Разновидности бумаги, выбор кистей.

2.Особенности работы с акварельными красками.

3.История возникновения акварельной живописи.

4.Основы композиции, понятие объема, света, перспективы.

5.Цветоведение и колористика. Понятие цветового круга, холодных и теплых цветов.

5. Технология опыта.

Рисуя и вылепливая форму цветом, созидая красками и мазками, учащиеся постигают тайны колористических состояний, пластику и весомость материально–предметного мира. Они познают место человека в этом мире как драматурга этого мира. Так как, рисуя цветом, они создают свой мир, и хотят, чтобы наш мир стал лучше.

Начинающие художники ищут свои ответы на привычные вопросы: как это «сделано», в чем смысл живописной постановки, – этой поэзии молчаливого восторга, – какими способами это можно адекватно передать.

Основным принципом обучения на моих занятиях является нераздельность процесса работы с цветом и формой, можно даже сказать цветоформой, настолько это становится неразделимо и слиянно. Потому как в реалистическом, предметно–природном восприятии мира преобладает функциональная зависимость активности естественной окраски предмета и его значения, выраженного в архитектонике его формы.

Обучающиеся начинают курс «Живописи» с изучения качества цвета и тона в живой натуре. Этому способствуют комплексные практические занятия, подкрепленные постоянно углубляющимися теоретическими блоками. Работа ведется в жанре натюрморта, затрагивает пейзаж и портрет. Обучающиеся развивают свои навыки, изучая в художественной практике натюрморта жизнь цвета в форме объектов изображения и в окружающем их пространстве (тема рефлексов и валеров).

Далее они переходят к изучению сложной фактуры различных предметов. Осваивают мастерство передачи колорита в постановках и пейзажных этюдах.

В результате непосредственной практики в живописи углубляется представление о предметах, развиваются зрительная память, наблюдательность, глазомер, моторика руки, тонкое зрительное восприятие цвета.

Уроки живописи в ДХШ должны иметь конкретное содержание, давать учащимся конкретные знания и умения на протяжении всех лет обучения. Однако в практике уроки живописи часто бессодержательны: преподаватель

коротко объясняет задание, и учащиеся рисуют, как умеют, то есть урок проходит без целенаправленного обучения. Обучающийся пришел на урок, чтобы учиться, и его надо учить, развивать эстетический вкус и художественную культуру.

Детей надо последовательно учить живописной грамоте, как учат их чтению и письму, не забывая об их возрастных особенностях. Без такой направленности обучения ученик школы теряет всякий интерес к рисованию.

Критерием грамотности школьного живописного рисунка должна быть степень его приближения к реалистически правдивому изображению. Этот критерий отвечает запросам самых юных художников, у которых имеется стремление к познанию натуры и более полному и точному ее изображению.

Необходимо и целесообразно в обучении основам живописи использовать ***метод демонстраций***. Рассматривается как показ перед учащимися процесса работы над заданием. Этот метод дает эффективные познавательные результаты, учащиеся лучше понимают возможности техники исполнения, усваивают разнообразные варианты письма.

Мной на занятиях практикуется разработанный ***прием работы «под диктовку»***, когда работа над определенным упражнением ведется преподавателем и одновременно копируется учащимися. Требование, предъявляемое к этому методу: использовать по крайней необходимости, в напряженном режиме беседы с учениками (постоянно задавая вопросы ученикам) и с комментированием преподавателя. В искусстве много таких вещей, которые очень сложны в понимании и необходимо, все разложить по полочкам.

Наглядность – одна из самых специфических черт изобразительного искусства как учебного предмета. Невозможно проводить занятия на уроках живописи с натуры без наглядного материала: таблиц, живописных этюдов.

Весь курс обучения включает в себя задания с постепенным усложнением задач. Длительные учебные постановки чередуются с кратковременными, что активизирует процесс обучения.

6. Анализ результативности опыта.

Анализируя свой опыт работы, учитывая цели и задачи развития творческих способностей учащихся средствами живописной грамоты, можно сформулировать исходные принципы которыми следует руководствоваться при организации занятий по живописи:

1. Знание – фундамент творчества.

Творческая деятельность ученика не может выйти за пределы имеющихся у него знаний. До начала обучения у них отсутствуют необходимые для выполнения работ знания. Следовательно, надо детям сообщить эти знания, научить таким навыкам и приёмам работы, которые необходимы для создания творческой, индивидуальной работы.

2. *Строгий отбор учебного материала.*

От преподавателя зависит, что будет знать ученик, и что он будет уметь делать. Отбор методического материала при объяснении данной цели урока должен быть чётким.

3. *Многократность повторения изучаемого учебного практического материала.*

Повторение не должно быть монотонным воспроизведением одного и того же учебного материала, чтобы не снизить интерес к живописи.

4. *Обучение грамотному выполнению живописных работ под руководством преподавателя.*

Бесполезно ждать от учащихся творческих и сколько–нибудь грамотных работ, без руководства преподавателя. Связывать обучение с грамотным выполнением творческой работы с умением анализировать правила живописного цветоведения.

5. *Индивидуальный подход.*

В процессе педагогической деятельности мною определяются комплексы учебных заданий по живописи, включающие основные технологии живописных приемов и навыков. Учитываются особенности конкретного учебного задания, рассчитанные на различные художественно–образные решения, соответствующие изобразительной направленности различных художественных приемов.

Благодаря многолетнему педагогическому опыту по основам обучения живописи удается значительно повысить качество знаний по изобразительной деятельности. Многие учащиеся неоднократно становились победителями и призерами международных, российских, республиканских выставок, фестивалей, конкурсов и предметных олимпиад. Так ученица Тикшина Лора стала победителем Всероссийского конкурса «Моя музейная страна», ее работа экспонировалась в Государственном русском музее Санкт–Петербурга и вошла в фонд детского творчества музея.

Педагогический опыт активно распространяется на муниципальном, республиканском и российском уровнях. Так в 2009 году моя методическая разработка «Изготовление игольниц по мотивам мордовского национального костюма» была опубликована в российском журнале «Художественная школа», данная разработка участвовала в конкурсе среди преподавателей художественных вузов, училищ, ДХШ, ДШИ регионов России.

Разработаны программы по обучению живописи:

–«Живопись», «Станковая композиция».

Учебные материалы:

–Учебно–методическая разработка по предмету «Беседы об искусстве» (этнокультурный компонент) «Обряды мордвы».

–Учебно–методическая разработка по учебному предмету «Живопись» (первый год обучения) «Упражнение по выполнению этюда фрукта в технике «лессировка».

Данные учебные материалы применимы в системе художественного образования в ДХШ, средней общеобразовательной школе с углубленным изучением изобразительного искусства.

Необходимо подчеркнуть, что урок живописи – не вырванное из педагогического процесса время, содержанием и ритмом он связан с другими предметами и остается частью ежедневной и еженедельной программы. И педагогическая ценность этой связи возникает только тогда, когда отношения учитель–ученик выстроены из доверия таким образом, что внутри этого спокойствия можно создать пространство для переживания тончайших нюансов жизни цвета и жизни искусства вообще.

7. Трудоемкость опыта

Эффективность методов преподавания живописной деятельности зависит от условий их применения. Как показывает опыт практической работы, для успешной организации занятий по учебному предмету «Живопись» необходимо создание специальной системы педагогических условий. В русле различных концептуальных подходов они определяются по–разному.

Эту группу условий составляют:

–развитие интереса к изучению основ живописной грамоты;

–сочетание систематического контроля за изобразительной деятельностью школьников с педагогически целесообразной помощью им;

–воспитание у обучающихся веры в свои силы, в свои творческие способности;

–последовательное усложнение изобразительной деятельности, обеспечение перспектив развития художественного творчества учащихся;

–обучение языку живописи, освоение средств художественной выразительности основ изобразительных искусств;

–целенаправленное, систематизированное использование искусствоведческих рассказов или бесед, активизирующих внимание учащихся, работу его мысли, его эмоциональную и эстетическую отзывчивость;

–целенаправленный отбор произведений изобразительного искусства для изучения;

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

–активное изучение учащимися под руководством преподавателя натуры (наблюдения, наброски и зарисовки по теме, рисование по памяти), предметов декоративно–прикладного искусства, культуры и быта, исторических архитектурных деталей;

–введение в урок творческих, импровизационных и проблемных задач;

–применение разнообразных художественных материалов и техник работы ими;

–введение в структуру урока игровых элементов и художественно–дидактических игр, использование элементов соревнования;

–применение на уроке проектного метода обучения;

–систематическое развитие педагогически целесообразных взаимосвязей между разделами учебного предмета «Живопись» и другими учебными предметами, интегрированное обучение искусству в школе.

8. Адресность опыта.

Педагогический опыт адресован педагогам–художникам, преподавателям ДХШ, ДШИ, а также для учителей общеобразовательных учреждений направленные на предпрофильное и профильное обучение по предметам образовательной области «Искусство».

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

Наглядные приложения представлены на сайте школы http://www.schoolrm.ru/schools/hud1sar/ (раздел «Методическая копилка»):

Используемая литература для раскрытия педагогического опыта.

1. Беда, Г. В. Основы изобразительной грамоты: Рисунок, живопись, композиция / Г. В. Беда. – М. : Просвещение, 1981.

Ломоносова, М.Т. Графика и живопись. Учебное пособие. / М.Т. Ломоносова. – М. : АСТ Астрель, 2002.

2.Сокольникова, Н. М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальных классах : учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений. – 2–е изд., стереотип / Н. М. Сокольникова. – М. : Издательский центр «Академия», 2003. – 368 с.