Описание педагогического опыта Ермошиной Ирины Анатольевны преподавателя отделения «Живопись»

МБУДО «Детская художественная школа №3»

Тема педагогического опыта:

 «Формирование основ графики на уроках Рисунка в системе начального художественного образования детей»

«Рисунок – не то же самое, что форма.

Это то, как ты видишь форму…»

Эдгар Дега

1. **Актуальность и перспективность опыта.**

Художественная подготовка учащегося в системе начального художественного образования детей является задачей сложной и многогранной. Одной из самых сложных проблем при обучении основам графики является развитие у учеников чувства тона и художественного восприятия формы, лежащих в ее основе. Из этого можно сделать вывод, что рисунок, основанный на продолжительном наблюдении и внимательном изучении натуры, учит правдиво передавать окружающие нас объекты, их особенности и свойства, формирует необходимые теоретические и практические навыки. Изучение основ графики на уроках рисунка в системе начального художественного образования детей рассматривается в качестве важной составляющей всей системы подготовки будущего художника.

Графические навыки быстрее всего развиваются в ребенке, т.к. уже с маленького возраста дети любят водить разными предметами (карандаш, ручка, палочка) по листу бумаги, по стене, асфальту, песку и т.д. Ребенок 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 – это 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 - развитие у учащихся чувства тона, способности цельно видеть окружение и художественного восприятия натуры, расширение и обогащение навыков владения основ графики на уроках рисунка.

Актуальность педагогического опыта обусловлена растущей потребностью овладения новыми развивающими графическими средствами в рисовании, являющейся основой формирования художественной компетентности будущих художников и дизайнеров, позволяющие свободно реализовывать творческие замыслы учащихся, создавать интересные, выразительные рисунки, творческие композиции.

1. **Условия формирования опыта.**

Рисунок – основа изобразительного искусства. Грамотное рисование – есть основное условие для плодотворной творческой деятельности, это фундамент, на котором базируются все виды художественного творчества. Рисунок является ведущей дисциплиной в системе начального художественного образования детей и подростков, без которой невозможно обучение по предметам «Живопись» и «Композиция». Основными задачами начального художественного образования детей являются задачи общего художественно-эстетического воспитания учащихся, а также подготовка наиболее одаренных из них к поступлению в средние специальные учебные заведения. Главная цель предмета «Рисунок» – это развитие у учащихся зрительных восприятий, целостного видения натуры, выработка глазомера и двигательных навыков руки, умения грамотно расположить рисунок на плоскости листа бумаги.

Длительный учебный рисунок с неподвижной натуры традиционно является главной формой обучения. На уроках по предмету «Рисунок» я провожу работу по воспитанию необходимых для художника качеств: «постановка глаза», развитие «твердости руки», способность «цельно видеть», умение наблюдать и запоминать увиденное, воспитание остроты и точности глазомера и т.д. Учащиеся приобретают необходимые знания об основах наблюдательной (наглядной) перспективы, о светотеневых отношениях, о пластической анатомии человека и животных. Одновременно они приобретают навыки последовательной работы над рисунком по принципу от общего к частному и от частного к обогащенному общему, а также осваивают технические приемы рисунка, познают их выразительные возможности (уголь, сангина, пастель, тушь, гуашь, сепия и т.п.).

Предмет «Рисунок» в системе начального художественного образования детей предполагает в основном работу простым карандашом, он наиболее удобен для начала обучения, так как хорошо ложится и держится на бумаге, хорошо стирается. Но учащиеся не всегда любят рисовать простым карандашом – монотонная штриховка быстро надоедает юному художнику, он теряет интерес к рисунку, устает и порой скучает. А ведь одна из радостей рисования заключается в том, что мы можем создавать свои работы чем угодно – углем, пером, фломастером, сангиной, тушью, сепией, цветными карандашами.

Опыт многих лет работы в школе показал: чтобы разнообразить методы обучения рисунку, привить больший интерес учащихся к предмету, необходимо ввести в курс обучения работу с разными графическими материалами и техниками, а также знакомить с разными видами графики. Познакомившись с многогранным миром графики, будущие художники смогут выбирать и сочетать разные материалы и техники в своих работах, реализуя свои творческие замыслы. Можно сказать, что графические умения и навыки позволяют, отойдя от предметного изображения, выразить в рисунке чувства и эмоции, дают учащимся свободу и вселяют уверенность в своих силах. Знакомство с новыми материалами и техниками должно проходить постепенно, шаг за шагом, чтобы ученик не терпел неудач и получал положительные эмоции уже в процессе выполнения работы. Очень важноидти по принципу доступности «от простого к сложному».

Овладев разными графическими техниками и способами изображения предметов или окружающего мира, обучающиеся получают возможность выбора художественных материалов.

1. **Теоретическая база опыта.**

Перед преподавателем в системе начального художественного образования детей всегда стоит цель: создать условия для формирования личности, способной к творчеству. Поэтому художественная школа, работающая на будущее, должна быть ориентирована на развитие творческих способностей личности.

Творческое начало рождает в ребенке живую фантазию, живое воображение. Творчество по природе своей 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.

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.

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.

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.

Технология опыта.

Сущность опыта заключается в определении особенностей обучения рисунку как учебной дисциплины в системе начального художественного образования детей. Дисциплина «Рисунок» изучается на протяжении пяти лет обучения. В системе предпрофессионального образования рисунок, как предмет обучения, занимает важное место и тесно связан с профессиональными художественными дисциплинами.

Занятия по рисунку на первом году обучения посвящены овладению основами изобразительной грамоты. В начале ее изучения необходимо раскрыть особенности видов учебного рисунка – неполный и полный рисунки (рис. 1). Неполный рисунок (контурный, линейно-конструктивный, однотонный, светотеневой, тоновой) – это рисунок первых этапов, для него характерна «сокращенность» палитры изобразительных средств. Полный рисунок объединяет все неполные рисунки и приближает учащихся к живописи, поскольку в нем применяются все живописные средства, кроме цвета. **Линейно-конструктивный рисунок** требует меньше времени для выполнения, полный рисунок, наоборот, больше. Практический опыт показывает, что в самых первых рисунках можно не ставить задачу выполнить полный, законченный рисунок, а разделить весь комплекс задач на отдельные группы. Например, рисование с натуры одного и того же натюрморта.

Рис. 1. Виды рисунка

Учебный рисунок является универсальной формой подготовительной работы учащихся к творческой деятельности. Без карандашных эскизов, композиционных набросков невозможно представить себе ни объемно-пространственных композиций. Краткосрочные наброски ускоряют процесс усвоения умений и навыков рисования с натуры, приучают быстро мыслить, улавливать характерные особенности натуры, а также развивают наблюдательность и композиционное мышление. Использование различных материалов при выполнении набросков, таких как кисть, перо, тушь, фломастер, уголь, сангина и др., различных сортов бумаги позволяет освоить различные технические приёмы их применения и создает условия для творческого эксперимента (рис. 2). Тематика набросков разнообразна и зависит от учебных задач. Обычно содержание набросков соответствует теме длительного аудиторного рисунка либо наброски и зарисовки выполняются в качестве подготовительного материала для композиции.

Рис. 2. Графические средства рисунка

Рисование начинается учениками на основе чувственного впечатления от натуры и начинается со срисовывания. Однако эти умения требуют дальнейшего развития, чтобы перейти от чувственного рисования к рисованию осмысленному. Обучение рисунку строится на основе изучения натуры, закономерностей строения природных форм и передачи изображения на плоскости. В процессе обучения рисунку учащиеся должны научиться понимать, видеть в изображаемых предметах и передавать в своих работах важные характеристики натуры: пропорции и конструкцию предметов; взаимное положение предметов относительно друг друга; силуэты предметов; светлоту и материалы предметов; освещенность – градации света и тени; глубину пространства.

Например, линейно-конструктивный рисунок выполняется преимущественно линией и отличается цветом бумаги. Линии в одном рисунке могут отличаться друг от друга в зависимости от положения изображаемых предметов. Главной задачей задания является передача конструкции предметов и пространства различными линиями без применения тонового пятна. Сложность зависит от уровня подготовленности учеников. Цель выполнения однотонного рисунка (конструкция + форма) – показать форму предметов направлением линий: сначала выполняется линейно-конструктивный рисунок, затем все предметы покрываются линиями, которые лежат на их поверхности. Предметы отличаются только направлением штриховки и наличием контуров. При выполнении этой работы следует отказаться от решения задач передачи тона, пространства, воздушности, освещения, материала предметов.

Выполнение **светотеневого рисунка** включает линейно-конструктивное построение формы и нахождение границ света и тени. Внешне рисунок характеризуется преобладанием тона бумаги, на фоне которого выделяются линии построения предметов и тени. Выполнение светотеневого рисунка требует правильного построения предметов натюрморта и знания способов построения границ света и тени на простых геометрических телах, поскольку именно форма определяет положение теней на предметах. Передача пространства осуществляется на основе законов линейной и воздушной перспективы, которые определяют и характер линейного построения, и характер светотени. Чтобы усвоить методы работы над светотеневым рисунком, необходимо выполнить несколько рисунков.

Цель **рисования натюрморта с передачей различных тонов предметов** – научиться изображать конструкцию и тон предметов. При этом натюрморт состоит из трех предметов: белого, черного (или очень темного) и серого (среднего между белым и черным). В композицию необходимо ввести некоторое окружение – плоскость стола и дальний фон. Тона этих элементов композиции должны быть серыми, не повторяющими тон серого предмета. Таким образом, один предмет будет самым светлым в композиции, другой – самым темным, третий – может оказаться темнее, чем светлый фон, но светлее, чем темный. Возможны и другие соотношения серых тонов, но всего будет пять разных тонов. Пространство передается с помощью наложения переднеплановых предметов на удаленные, а также положением «следков» предметов. Рисунки можно выполнить мягкими или жидкими материалами. Задачи этого рисунка сближают его с работами по живописи.

Выполнение светотеневого рисунка с прорисовкой света и тени в изображении каждого предмета ставит цель – усвоение понятий светотени в структуре натюрморта. За основу можно взять предыдущую работу и усложнить ее, представив каждый предмет освещенным. Но предлагается условное, а не реальное изображение освещенных предметов в виде плоских, ровных по тону градаций света и теней. Таким образом, возможно использование десяти тонов для изображения пяти элементов композиции на свету и в тени. При небольшом количестве элементов композиции натюрморта в данной работе возможно различное и совершенно определенное решение тонов. Тоновое решение во многом зависит от выбранного тонового диапазона: при большом тоновом диапазоне можно выбрать хорошо различимые тона. Когда учащиеся освоили навыки работы с неполными рисунками, можно поставить цель – научиться выполнять рисунок, максимально приближающийся к натуре (конструкция + светотень + форма + тон). Применение мягких и жидких материалов может значительно сократить время работы. Выполнение рисунков, в которых внимание учащихся сосредоточено на определенных задачах, способствует пониманию особенностей рисунка и освоению методов осознанного, профессионального рисования.

Следуя вышеобозначенным особенностям обучения рисунку, можно предложить учащимся следующие задания: рисунок бытовых граненых предметов с прямолинейными очертаниями; рисунок дома при различных положениях линии горизонта; рисунок предметов, представляющих собой тела вращений; рисунок раскрытой книги в нескольких положениях; тоновые шкалы и растяжки; светотеневые рисунки простых геометрических тел; светотеневые рисунки коробков спичек; рисунок драпировки; рисунки овощей и фруктов; однотонный рисунок натюрморта; черные силуэты предметов; рисунок освещенных предметов в черно-белой графике; черно-белая графика аудиторного натюрморта; графическая переработка в три тона аудиторного натюрморта.

Таким образом, умения передавать указанные характеристики натуры в рисунке, наряду с навыками работы карандашом и другими графическими материалами, представляют собой основы изобразительной грамоты. В дальнейшем навыки передачи указанных особенностей натуры должны закрепляться и совершенствоваться при рисовании сложных объемно-пространственных предметов на двухмерной плоскости листа бумаги.

Начиная с первого года обучения целесообразно разнообразить задания на уроках по предмету «Рисунок» в каждой возрастной группе. Выполнение каждого практического задания желательно сопровождать демонстрацией лучших образцов аналогичного задания из методического фонда, просмотром произведений мастеров рисунка в репродукциях или слайдах (работы Павла Чистякова, Валентина Серова, Михаила Врубеля, Карла Брюллова, Александра Иванова, Илью Репина). Также образовательную и воспитательную функцию выполняет показ преподавателем приемов и порядка ведения работы. Одним из действенных и результативных методов в освоении рисунка является проведение преподавателем мастер-классов, которые дают возможность обучающимся увидеть результат. Каждое задание (на уроке или на мастер-классе) предполагает решение определенных учебно-творческих задач, которые сообщаются преподавателем перед началом выполнения задания. Поэтому степень законченности рисунка будет определяться степенью решения поставленных задач. По мере усвоения предмета, от обучающихся требуется не только отработка технических приемов, но и развитие эмоционального отношения к выполняемой работе.

Дифференцированный подход на уроках, предполагающий использование различных методов и приемов в зависимости от целей обучения, предполагает наличие в методическом обеспечении дополнительных заданий и упражнений по каждой теме занятия, что способствует более плодотворному освоению учебного предмета обучающимися.

В качестве рекомендуемых учебно-методических материалов можно выделить следующие:

    Презентация тематических заданий предмета «Рисунок» (слайды, видео фрагменты);

    Учебно-методические разработки для преподавателей и для обучающихся (рекомендации, пособия, указания);

    Справочные и дополнительные материалы: справочники, словари, глоссарий (список терминов и их определение), ссылки в сети Интернет на источники информации

Пожелания преподавателям при работе с юными художниками

 Ищите в детях хорошее;

 Замечайте и отмечайте малейший успех учащегося, от постоянных неудач дети озлобляются;

 Будьте великодушны, умейте прощать;

 На уроке всегда создавайте ситуацию Успеха;

 Хвалите учащегося в присутствии коллектива;

 Не повышайте тон;

 Только приблизив к себе ребенка, можно влиять на развитие его духовного мира;

 Помните, что педагог - художник должен обладать такими характерными чертами, как творческая сила, уверенность в себе;

 Воспитывайте в учащихся профессиональное восприятие, стимулируйте устойчивый интерес к изобразительной деятельности;

 Создавайте совместные интересные разнообразные работы;

 Обучайте детей через передачу собственных мироощущений.

1. **Анализ результативности педагогического опыта.**

Работая в художественной школе, я стараюсь принимать активное участие во всех мероприятиях по повышению уровня педагогического мастерства на разных уровнях: посещаю уроки коллег, республиканские семинары, методические объединения, научно-практические конференции, занимаюсь самообразованием, прохожу курсы повышения квалификации.

 Преподавая учебный предмет «Рисунок», содержание обучения направляю на развитие у детей восприятия формы, основанное на рисовании с натуры, по памяти и по представлению различными художественными материалами. Давая обучаемым возможность почувствовать всю прелесть окружающего мира через свое личное восприятие, занятия по рисунку помогают им становиться духовно богаче, щедрее душой, развивают художественный вкус.

6. Трудоемкость опыта.

В преподавании основ графики порой возникает ряд проблем, связанных с тем, что, не имея достаточных навыков работы тоном, дети испытывают трудности при разработке общего тонового решения композиции.

Трудности, испытываемые детьми на уроке, происходят в связи с их возрастными особенностями. Для достижения успеха в работе, педагогу необходимо хорошо знать, какой объём знаний и навыков может усвоить ученик в том или ином возрасте, продуманно строить методику работы с детьми.

При подготовке к уроку по изучению основ графики необходимо подобрать качественный наглядный материал, который вызовет огромный интерес и привлечет внимание ребят.

Говоря о рисовании в школе необходимо сказать о том, что основная руководящая роль принадлежит преподавателю, который должен правильно организовать учебный процесс, направить ученика на самое основное, указать путь быстрейшего усвоения учебного материала. Для успешности обучения необходимо подобрать интересный, познавательный материал, учитывая особенности детей.
 Исследовав трудоемкость опыта по методике организации и проведения работы по ознакомлению учащихся с основами графики на уроках изобразительного искусства можно сделать следующие выводы. Если детей не учить изобразительной грамоте по основам графики, то в дальнейшем, они начинают понимать, что их рисунок не соответствует действительности. У них наступает разочарование, неверие в свои силы и многие дети совсем перестают рисовать.

7. **Адресность опыта.**Данный педагогический опыт может быть полезен педагогам дополнительного образования, студентам художественно-педагогических профессий, а также учителям практикам в области изобразительного искусства общеобразовательных учреждений более эффективно решать задачи по формированию практических основ графики на уроках рисунка.

8. Наличие обоснованного числа приложений, наглядно иллюстрирующих основные формы и работы с обучающимися. Наглядные приложения представлены на сайте школы <https://hud3sar.schoolrm.ru/> (Личная страница)

Используемая литература для раскрытия педагогического опыта.

1. Авсиян О.А. Импровизация. Юный художник №8, 1998.
2. Авсиян О. Натура. Рисование по представлению. М. 1985.
3. Агамирова А., Глуховская Р. Советский станковый рисунок. – Москва: Советский художник, 1981
4. Анисимов Н.Н. Основы рисования. Учебное пособие. - Москва: Стройиздат, 1974
5. 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.
6. Барт А.О. Наброски и зарисовки. Москва: Искусство, 1970
7. Барщ А. Наброски и зарисовки. М. 1970
8. Барщ А.О. Рисунок в средней художественной школе. Из-во академии художеств СССР.М. 1963.
9. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты: Рисунок, Живопись, Композиция .-2-е изд. перераб. и доп.-М., Просвищение, 1981.
10. Ватагин В. Изображение животных М. 1957
11. Журнал «Юный художник». Союз художников СССР, Академия художеств СССР, ЦК ВЛКСМ; 2001-2012
12. Ли Н.Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка. – Москва: «Эксмо», 2006
13. Материалы и техники рисунка. Под редакцией Королева В.А. –Москва: Изобразительное искусство, 1987
14. Рисунок Автор: Лорен Жаррет и Лиза Ленард Издательство: АСТ, Астрель Год издания: 2008
15. Рисунок. Полное собрание техник. Новый практичный подход к передаче образов в рисунке Автор: Сара Симблет Издательство: АСТ, Астрель Год издания: 2006
16. Рисунок. Уроки старых мастеров Автор: Хейл Р.Б. Издательство: Аст-Пресс Год издания: 2006
17. Терентьев А.Е. Рисунок в педагогической практике изобразительного искусства: Пособие для учителей. –М., Просвещение, 1980.
18. Художественная школа Автор: Кондрашова Л. Издательство: Эксмо Год издания: 2009
19. Чиварди Д. Рисунок. Пейзаж: методы, техника, композиция. - Москва: Издательство ЭКСМО – Пресс, 2002