

Лекция №1

Тема: Теоретические основы обучения рисунку и живописи

ПЛАН

1. Теоретические основы обучения дошкольников рисунку, живописи и композиции
2. Методы и приемы обучения изобразительному искусству

Теоретические основы обучения дошкольников рисунку, живописи и композиции базируются на традициях реалистического и абстрактного искусства, на их лучших образцах зарубежной и русской школ. Это способствует развитию у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, эстетического восприятия, фантазии, творческой индивидуальности.

Живопись – искусство универсальное. Оно доступно всем, вне зависимости от благосостояния и социального положения. В современные образовательные и развивающие программы, помимо других направлений искусства, обязательно входит и живопись. На занятиях дети не только учатся рисовать, постигают технику рисунка и работы с красками, но и знакомятся с различными стилями и направлениями в живописи, с ее историей и технологическими аспектами, узнают знаменитые шедевры. **Что такое живопись** и откуда произошло название данного направления в искусстве? На первых занятиях дети узнают, что слово «живопись» происходит от словосочетания «**писать жизнь**», и что данное направление в изобразительном искусстве является наиболее древним – период его зарождения теряется в глубине веков, а из работ самых первых художников до нас дошли только наскальные рисунки. За время своего развития живопись выполняла в обществе множество функций – от магических и ритуальных (наскальные рисунки) до исторических (портреты).

Живопись – это такой вид изобразительного искусства, в котором цвет играет главную роль. К живописи относятся произведения искусства, выполненные красками, нанесенными на какую-нибудь твердую поверхность

Живопись означает писать жизнь, писать живо, то есть полно и убедительно передавать действительность. По своему практическому назначению живопись разделяется на монументальную, станковую, иконопись, миниатюру, театральную-декорационную, декоративную роспись и др. Каждая из разновидностей живописи отличается своей спецификой. Это касается как технического исполнения, так и художественно-образных задач. Образы живописи очень наглядны и ярки. Художники создают полотна живописными и пластическими средствами. Они используют возможности рисунка и композиции, но главным средством выразительности в живописи является цвет. Живопись способна запечатлеть сложный мир человеческих чувств и характеров, передать тончайшие изменения в природе, вечные философские идеи и фантастические образы. Полнота охватываемых живописью явлений проявляется в присущих ей жанрах. История живописи начинается с наскальных изображений первобытного человека.

Педагог рассказывает дошколятам и школьникам о том, из чего производятся краски, какие они бывают, как правильно обращаться с той или иной разновидностью красок. Также дети узнают, какие кисти, из каких материалов, какой формы и размеров бывают, и в каких случаях используется та или иная кисть. Дети знакомятся с другими художественными материалами (художественный уголь, сепия, пастель) и с материалами, служащими основой для картины (бумага, картон, холст). На занятиях по ознакомлению с живописью дети узнают, что краска состоит из двух частей: минерал и связующее вещество. При этом минерал определяет цвет краски, а связующее вещество – ее свойства. Пигменты краски производят из глины, полудрагоценных камней и руды, из солей и окислов различных металлов, из растений и некоторых животных. В качестве связующего вещества могут выступать растительное масло (льняное, ореховое и так далее), воск, яичный желток, вода, акрил. Дети учатся правильно применять краски, узнают, какие растворители необходимо использовать при работе с тем или иным типом красок. Ознакомление детей с живописью не обходится без изучения азов техники рисунка. Дети учатся производить правильную разметку листа

и выполнять соответствующие линии, обозначающие детали рисунка. Ученики овладевают основными навыками передачи на рисунке формы, объема, освещения, узнают, что такое масштаб и перспектива.

Живопись – это такой вид изобразительного искусства, в котором цвет играет главную роль. К живописи относятся произведения искусства, выполненные красками,

Техника рисования художниками понимается широко: сюда включается техника линии, тушевки, определенная манера рисунка и письма и способ использования тех или других материалов (бумаги, холста, дерева, карандаша, угля, пастели, масляной краски, акварели, гуаши, темперы и пр.) в соответствии с их свойствами, их изобразительными возможностями.

В изобразительном искусстве под техникой (от греческого *техне* – искусство, мастерство) понимается совокупность специальных навыков, способов и приемов, посредством которых выполняется художественное произведение. Понятию техники в узком смысле слова обычно соответствует прямой, непосредственный результат работы художника специальным материалом и инструментом (отсюда техника масляной живописи, акварели, гуаши, темперы и пр.), умение использовать художественные возможности этого материала; в более широком значении это понятие охватывает и соответствующие элементы изобразительного характера — передачу вещественности предметов.

Таким образом, под техникой рисунка следует понимать: владение материалами и инструментами, способы их использования для целей изображения и художественного выражения. В понятие техники включается развитие глаза и руки, их согласованная деятельность. Особое значение придается умелому, правильному изображению контура, формы предмета.

Рисование в детском саду направлено на обучение художественно-творческой деятельности в пределах, доступных детям дошкольного возраста.

Мы хотим научить детей технике рисования, чтобы они могли свободно ею распорядиться при решении любой изобразительной задачи, наиболее полно выразить в рисунке свои впечатления об окружающей жизни. В детском саду нужно сразу же в доступных пределах формировать правильную технику рисования у всех детей, чтобы потом ее пришлось переучивать.

То определение техники рисунка, которое принято в изобразительном искусстве, в основном применимо и к технике детского рисунка. Различие заключается в том, что у ребенка дошкольного возраста происходит первоначальное развитие разнообразных и тонких движений руки, которые необходимы для рисования и которые можно назвать рисовальными движениями. Овладение линией контура, штрихом, пятном как выразительными средствами рисунка составляет для маленького ребенка специальную задачу, решить которую ребенок самостоятельно не может.

В рисовании, как и во всякой орудийной деятельности, закреплен общественно-исторический опыт людей. Нужно, чтобы ребенок правильно воспринял способы действия в рисовании от взрослого, который раскрывает перед ним этот опыт, овеществленный в каждом конкретном инструменте, орудии. Показ взрослого выступает перед ребенком как образец действия, которому нужно следовать и усвоить который дети могут только благодаря обучению.

Методы и приемы обучения изобразительному искусству

Метод наблюдений лежит в основе всей системы обучения изобразительному искусству. От того, насколько у детей будет развито умение наблюдать окружающее, устанавливать связи между явлениями действительности, выделять общее и индивидуальное, зависит успех развития их творческих способностей.

Но одни наблюдения до занятия не обеспечат полностью возможность изображения виденного. Необходимо научить ребенка специальным приемам изображения, способам пользования

различными изобразительными материалами. Только в процессе систематического обучения на занятиях полностью формируются способности детей.

В детском саду на занятиях по изобразительной деятельности используются разнообразные методы и приемы, которые условно можно подразделить на наглядные и словесные. Особую, специфичную для детского сада группу приемов составляют игровые приемы. В них соединяется применение наглядности и использование слова.

Метод обучения согласно принятому в педагогике определению характеризуется единым подходом к решению поставленной задачи, определяет характер всей деятельности и ребенка, и воспитателя на данном занятии.

Прием обучения — более частное, вспомогательное средство, не определяющее всей специфики деятельности на занятии, имеющее лишь узкое обучающее значение.

Иногда отдельные методы могут выступать в качестве только приема и не определять направление работы на занятии в целом. Например, если чтение стихотворения (рассказа) в начале занятия имело цель лишь вызвать интерес к заданию, привлечь внимание детей, то в данном случае чтение служило приемом, помогающим воспитателю в решении узкой задачи — организации начала занятия.

Наглядные методы и приемы обучения

К наглядным методам и приемам обучения относятся использование натуры, репродукции картин, образца и других наглядных пособий; рассматривание отдельных предметов; показ воспитателем приемов изображения; показ детских работ в конце занятия, при их оценке.

Под натурой в изобразительном искусстве понимаются предмет или явление, которые изображаются при непосредственном наблюдении. Работа с натуры предполагает изображение предмета с определенной точки зрения, в том положении, в каком он находится по отношению к глазу рисующего. Эта особенность изображения с натуры обуславливает и своеобразие восприятия в процессе занятия. Основным здесь будет зрительное восприятие, причем при изображении на плоскости (рисунок, аппликация) предмет воспринимается только с одной стороны; при лепке и конструировании дети должны иметь возможность поворачивать натуру, анализировать объемную форму в различных поворотах.

Способность воспринимать предмет в совокупности его качеств свойственна уже ребенку младшего дошкольного возраста. Однако необходимость изобразить предмет с натуры предполагает умение анализировать соотношение частей, расположение их в пространстве. Психологи считают, что ребенок дошкольного возраста способен к такому аналитико-синтетическому восприятию только при условии правильного педагогического руководства.

Отметим некоторые особенности использования натуры в работе с детьми дошкольного возраста.

Натура прежде всего облегчает работу памяти, так как процесс изображения объединяется с восприятием; помогает ребенку правильно понять и передать форму и строение предмета, его цвет. Несмотря на способность детей 4—5 лет делать несложный анализ объектов изображения, работа с натуры в этом возрасте имеет свои отличия от использования натуры школьниками и художниками.

Воспринимая предмет, ребенок должен показать его объем (дать двухмерное изображение трехмерной натуры на плоскости), что связано с применением светотени, передачей перспективных изменений предмета, показом сложных ракурсов. Дошкольникам эти приемы изображения недоступны. Поэтому в качестве натуры для них подбирают предметы простой формы, имеющие четкие очертания и членения частей.

Натура помещается так, чтобы все дети воспринимали ее с наиболее характерной стороны. Воспитателю следует детально рассмотреть с детьми натуру, направляя и облегчая словом и жестом

процесс анализа. Этот процесс требует определенной культуры восприятия, развитого аналитического мышления. Такие навыки начинают развиваться у детей 5—6 лет. В этом возрасте они учатся при изображении сравнивать и исправлять свою работу в соответствии с натурой. Например, в старшей группе при изображении с натуры ветки ели дети передают расположение ветки в пространстве (наклонное или вертикальное), количество и размеры ответвлений слева и справа, рисуют густую хвою темного или светлого тона.

В качестве натуры могут использоваться листья, ветки, цветы, плоды, а также игрушки, изображающие людей, животных, транспорт.

Не рекомендуется применять в качестве натуры живых птиц, животных. Их движения, звуки будут отвлекать детей от рисования, не дадут возможности сосредоточить внимание на восприятии предмета в нужном положении.

Таким образом, использование натуры как метода обучения охватывает весь процесс изображения: первоначальный анализ предмета, сравнение изображения с натурой по форме, положению, цвету, оценка результатов работы путем сопоставления рисунка и натуры.

Иногда натура может использоваться как частный прием и не влиять на характер занятия в целом. Например, в процессе рисования по замыслу ребенок просит помочь в изображении какого-либо предмета. Воспитатель ставит перед ребенком необходимую игрушку, которая используется в качестве натуры. В целом же работа над изображением будет определяться содержанием замысла. Натура лишь поможет лучше его осуществить. Рассматривание в младших и средней группах часто в начале предметов занятия проводят показ отдельных предметов. Рассматривание детьми мяча, ленточек, лопатки и т. п. проводят с целью привлечения внимания детей к заданию и оживления их представлений. В течение остального времени занятия дети рисуют по представлению и к восприятию предметов не возвращаются.

В старшей группе также создается необходимость внесения некоторых предметов для рассматривания. Например, перед рисованием или лепкой на тему сказки «Три медведя» воспитатель предлагает детям рассмотреть игрушечного медведя, выделить особенности формы и пропорции отдельных частей, проследить изменение расположения их в зависимости от поворота предмета. Каждый ребенок изображает медведя в том положении, которому соответствует эпизод, выбранный для рисунка.

Образец, как и натура, может выступать в качестве метода и как отдельный прием обучения.

В тех видах изобразительной деятельности, где основной целью не является закрепление впечатлений от восприятия окружающего, а стоят задачи по развитию отдельных моментов этой деятельности (чаще в декоративных и конструктивных работах), образец применяется как метод обучения.

Так, основная цель занятий декоративным рисованием и аппликацией — обучение приемам создания узора и развитие художественного вкуса. Дети рассматривают красивые предметы: ковры, вазы, вышивки и т. п., что повышает общую эстетическую культуру. На занятиях декоративным рисованием дети не только отражают свои впечатления от этих предметов и повторяют виденные на них узоры, но и учатся создавать узор самостоятельно, давать красивые сочетания форм и красок. Поэтому на начальном этапе обучения возможно срисовывание элементов узора с образца, заимствование принципов расположения элементов и сочетания цветов.

Иногда может быть внесено несколько образцов для выбора, если дети уже овладели каким-нибудь умением.

Использование образцов определяется задачами, стоящими на данном занятии. Так, образец может быть предложен без специальных указаний воспитателя, дети рассмотрев его, выполняют работу самостоятельно. В этом случае применение образца будет способствовать развитию аналитико-синтетического мышления ребенка.

