

Некрасова Елена Степановна

учитель ИЗО и черчения

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

«Подюжская средняя общеобразовательная школа»

п.Подюга, Коношский район, Архангельская область

ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА РАБОТЫ

ТЕМА: «РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕ ПО ИЛЛЮСТРАЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА В 3-7 КЛАССАХ

ИПМ 1: Теоретическая интерпретация.

ИПМ 2: Художественная литература.

ИПМ 3: Формы организации учебных занятий.

ИПМ 4: Виды и темы уроков.

ИПМ 5: Типы уроков.

ИПМ 6: Художественно-выразительные средства, используемые на уроках.

ИПМ 7: Результаты работы.

Библиографический список.

ИПМ 1: Теоретическая интерпретация

Цель: Способствовать развитию ассоциативно-образного мышления, творческой и познавательной активности.

Задачи:

- Развивать художественно – образное мышление на основе наблюдательности и фантазии, собственной творческой деятельности;
- развивать познавательный интерес к предмету;
- мотивировать учащихся к чтению художественной литературы;
- расширение возможности для самостоятельной творческой деятельности учащихся;

Всероссийская научно-методическая конференция 10 ноября 2013 - 30 января 2014

"Педагогическая технология и мастерство учителя"

- формирование умений учиться в процессе активной познавательной деятельности и учебной самостоятельности.

Актуальность

В настоящее время, когда происходит коммерциализация культуры, образования, когда многие семьи не могут купить своему ребенку детские книги, школьные библиотеки, как в мегаполисах, так и в селах, зачастую остаются единственными учреждениями, обеспечивающими образовательные, информационные и культурные потребности подрастающего поколения и способными противостоять негативным явлениям современности.

Детская книга, на протяжении всей истории своего развития являлась основой духовной культуры, средством межличностного общения, эмоционального и умственного развития растущего человека, формирования личности. Вот почему так важно с ранних лет приобщать детей к искусству чтения, к книжной культуре. Однако при определении путей приобщения учащихся к литературному произведению совершенно упускается тот момент, что восприятие и осознание читаемого происходит не только в процессе перелистывания страниц, углубления в книжное пространство, но и при рассматривании иллюстраций книги. Задача учителя состоит в том, чтобы осуществить подход к детской книге как к целостному организму, видеть взаимосвязь иллюстрации детской книги и литературных текстов. Только в этом случае вероятна наиболее полная реализация эстетических богатств книги, возможностей, предоставляемых ею в плане художественного воздействия на читателя.

Один из специалистов в области детской книжной иллюстрации, Франтишек Холишевский сказал по этому поводу: "Если раньше иллюстрации лишь украшали книгу и сопровождали ее текст, то сегодня они связывают ее с изобразительным искусством и вводят в мир

Всероссийская научно-методическая конференция 10 ноября 2013 - 30 января 2014

"Педагогическая технология и мастерство учителя"

изобразительного искусства так же, как текст книги вводит в мир литературы". В то же время нередко отмечается еще одно немаловажное обстоятельство - существование "обратной связи" — привлечение к книге через иллюстрацию. Младшие школьники отдают предпочтение красиво оформленным книгам.

Моя задача: помочь детям через рисунок глубже понять содержание книги, раскрыть роль и значение иллюстрации детской книги.

При составлении данной рабочей программы были учтены требования официальных нормативных документов:

Рабочая программа по изобразительному искусству для I-VII классов составлена на основе:

- Закон РФ «Об образовании» (в редакции Федеральных законов от 05.03.2004 г. № 9-ФЗ);
- Приказ Министерства образования РФ от 29 января 2004г. №315/2 «О проекте федерального компонента государственного стандарта общего образования и федерального базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»;
- Приказом Министерством образования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов основного общего и среднего (полного) общего образования»
- Приказ Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»;
- Примерная программа основного общего образования по изобразительному искусству;

- Региональный базисный учебный план;
- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования на 2013/2014 учебный год;
- Авторской программы Б.М. Неменского, «Изобразительное искусство и художественный труд 1-9 кл.»: прогр. /Сост. Б.М. Неменский.- М.: Просвещение, 2009;

Рабочая программа способствует:

- **развитию** художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия действительности;
- **воспитанию** культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна;
- **освоению знаний** об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта;
- **овладению умениями и навыками** художественной деятельности, разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению);
- **формированию** устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности воспринимать его исторические и национальные особенности.

Данная рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем Государственного образовательного стандарта, даёт распределение учебных часов на изучение тем и разделов учебного предмета с учетом

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяют минимальный набор видов художественно - творческой деятельности учащихся.

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературы, при прохождении отдельных тем используются межпредметные связи с биологией (строение растений, животных, пластическая анатомия человека, связи в природе), историей (образ эпохи и стиль в искусстве, выдающиеся события истории - исторический жанр в искусстве), математикой (геометрия), физикой (оптика), технологией (технологии художественной обработки материалов), информатикой (компьютерная графика). Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит на «Изобразительное искусство» в I- VII классах по 34 ч., из расчета 1 учебный час в неделю.

Новизна опыта:

Современный подход к преподаванию изобразительного искусства предполагает актуализацию, в числе следующих направлений деятельности учителя – творца:

- организация проектной, художественно-творческой и исследовательской – деятельности учащихся, с использованием различных художественных технологий;
- использование информационно-коммуникативных средств в обучении и поисковой деятельности учащихся;
- формирование информационной грамотности учащихся через активацию их языковой компетентности в области изобразительного творчества.

Выше сказанное требует, применение традиционного оборудования и демонстрационных материалов, введения современных средств обучения

таких как, мультимедийное оборудование с необходимым программным обеспечением.

Новизна идеи также состоит и в том, что грамотное использование возможностей современных информационных технологий на уроках изобразительного творчества способствует:

- активизации познавательной деятельности;
- повышению качественной успеваемости школьников;
- достижению целей обучения с помощью современных электронных учебных материалов, предназначенных для использования на уроках;
- развитию навыков самообразования и самоконтроля;
- повышению уровню комфортности обучения;
- развитию творческо-информационного мышления.

Теоретическое обоснование опыта:

Современные требования к уроку ставят перед учителем задачу, научить школьника самостоятельно добывать знания, находить новое в различных источниках, сопоставлять, делать выводы, уметь формулировать новые вопросы и опять возвращаться на поиски ответов. Развивая творческие способности у учащегося, учитель формирует в личности способность к сотрудничеству, независимость, стремление к открытиям, находчивость, вдохновенность. Способность к творческой деятельности вызывает успех, который в свою очередь, поддерживает интерес к процессу творчества «человек, сделавший, что-нибудь значительное становится в известном случае другим человеком». Вкладывая в себя творческую деятельность, он изменяется, совершенствуется.

Книга - одно из первых произведений искусства, с которым встречается ребёнок. Яркая, богатая подробностями иллюстрация сразу привлекает к себе внимание ребёнка. Художник - иллюстратор не просто рисует образ - он, так же, как и автор, формирует в детях любовь к прекрасному, высокие

эстетические чувства, художественный вкус и любовь к Родине. Вглядываясь в книжную иллюстрацию, ребёнок получает истинную радость и удовольствие от творческих открытий. Знакомство детей с некоторыми приёмами изображения, используемыми художниками, обогащает их творчество, настраивает на собственный поиск, развивает их изобразительные возможности. В результате, рисунки детей становятся более содержательными, интересными в композиционном и колористическом отношении, а дети открывают для себя чудесный мир книжной графики.

Критерии оценки

Оценка детских рисунков происходит по критериям, разработанным ведущими специалистами, такими, как О.М. Дьяченко, Е.А. Медведева, М.Ф. Рау, Е.А. Сошина, Л.И. Фомичева и др., изучавшими воображение. За основу ими были взяты следующие показатели:

- соответствие воссозданных образов (в рисунках, при рассказе) образам произведения;
- полнота воссоздания текста (отдельные предметы, персонажи, фрагменты сюжета, все основные смысловые части);
- правильность последовательности эпизодов (в рисунках, при рассказе);
- адекватность внесенных дополнений, наличие элементов творчества;
- эмоциональная насыщенность воссоздаваемых образов.

В соответствии с данными критериями специалистами выделены качественные уровни состояния творческого воображения, которые характеризуют раскрытие содержания текста в рисунках.

0 уровень (очень низкий) – воссозданные образы не соответствуют образам произведения;

1 уровень (низкий) – изображены отдельные предметы или персонажи без взаимосвязи;

2 уровень (средний) – воссоздан отдельный эпизод;

3 уровень (высокий) – воссоздана неполная композиция (пропущены звенья);

4 уровень (очень высокий) – воссоздана полная композиция сюжета, есть элементы творчества.

ИПМ 2: Художественная литература

3 класс: Русские народные сказки.

4 класс: Книги русских сказок и былин с иллюстрациями А. М. Куркина, Б.В.Зворыкина, В. М. Васнецова, В. Н Лосина.

5 класс: Книги с русскими сказками с иллюстрациями Б.В.Зворыкина, И.Я.Билибина, Н.М.Кочергина.

6 класс: Чтение сказок: Г.Х.Андерсена «Снежная королева», А. Волкова «Волшебник Изумрудного города», русская народная сказка «Марья Моревна» по выбору.

7 класс: По выбору учащихся.

ИПМ 3: Формы организации уроков.

По видам деятельности учащихся (классификация по типу познавательной деятельности И.Я. Лернера и М.Н. Скаткина)

<u>Методы обучения по источнику полученных знаний:</u> Словесные - рассказ, беседа, работа с книгой, создание эмоциональных ситуаций, применение звукозаписи. Наглядные - демонстрации наглядных пособий, иллюстрации, самостоятельные наблюдения.	<u>Методы по виду деятельности учащихся:</u> Репродуктивный (ответы на вопросы, решение задач)	3 класс	<u>Методы стимулирования и мотивации познавательной деятельности:</u> – методы формирования познавательного интереса (познавательные игры, учебные дискуссии, создание ситуации успеха). - пояснение - совет - напоминание в виде кратких
	Частично-поисковый (решение, сравнение самостоятельно и частично под руководством учителя)	4 класс	
	Проблемный (постановка проблемы и поиск решения)	5 класс	
	Исследовательский (постановка проблемы-инструктаж-самостоятельное изучение – итоги)	6 класс	
	объяснительно-иллюстративный (лекция,		

Практические - самостоятельная работа.	рассказ, беседа, демонстрационные опыты, экскурсии)	7 класс	указаний - поощрение - художественное слово
---	---	----------------	---

Дидактические принципы обучения (все принципы обучения неразрывно связаны между собой)	Сознательности и активности
	Систематичности и последовательности
	Наглядности
	Прочности
	Научности
	Доступности
	Связи теории с практикой

ИПМ 4: Виды и темы уроков.

класс	Виды уроков	Темы уроков
3	Тематическое рисование	«Иллюстрация твоей книжки».
4	Тематическое рисование	«Древнерусские воины-защитники»
5	Декоративное рисование	Народная праздничная одежда. Эскиз русского народного костюма. Просмотр иллюстраций русских народных сказок.
6	Тематическое рисование	Фантазийное изображение сказочных царств ограниченной палитрой и с показом вариативных возможностей цвета («Царство снежной королевы», «Изумрудный город», «Страна золотого солнца», «Медное, серебряное и золотое царства»).
7	Декоративное рисование	Проект: Книга. Слово и изображение. Искусство иллюстрации.

ИПМ 5: Типы уроков

3 класс: комбинированный - урок изучения нового материала с элементами проблемного урока.

4 класс: Урок «открытия» нового знания.

5 класс: комбинированный - урок изучения нового материала с элементами проблемного урока и урок формирования умений и навыков.

6 класс: комбинированный.

7 класс: информационно – исследовательский.

ИПМ 6: Художественно-выразительные средства, используемые на уроках.

Линии - научить отличать и использовать разные графические материалы и техники.

Цвет - использовать краску, соответствующую цвету реального предмета.

Программой предусматривается эстетическое развитие учащихся с помощью эмоционального раскрытия и ассоциативного восприятия сказочных образов в определенных колористических гаммах (холодных, теплых, и даже огненных, изумрудно-зеленых, золотисто-желтых, бежево-коричневых, розовато-сиреневых). Психологи утверждают, что закрепление определенного цвета за предметом или образом есть необходимый прием в приобщении ребенка к познанию мира.

Цветовая гамма сближенных цветов и цветовой фон, соответствующие в определенной мере фантазии или реальности, помогают ребенку не только классифицировать предметы, но и воспринимать гармонию мира ассоциативно. Исследования психологов доказывают, что в работе детской психики принимают участие многие ее механизмы: эмоции, память и воображение, интуиция и логическое мышление. Особая роль принадлежит при этом ассоциативному механизму. Декоративная живопись широко использует цветовые эффекты - такие созвучия и контрасты цветов, которые обогащают образ и передают зрителю идейно-символическое содержание изображаемой темы.

Слово, поэтическое или прозаическое, всегда было одним из самых главных средств учебно-воспитательного процесса. Большое значение приобретает оно в раскрытии образов природы, сказочных персонажей.

Цвет, драматическое искусство, **слово** как выразительные средства формируют навыки вычленения смысловых элементов, облегчают школьникам формирование ассоциаций, которые использует соответствующая система художественного языка. Это развивает умение

связывать прямые и ассоциативные представления в целостные художественные образы.

Среди специальных выразительных средств в программе выделяется использование различных **техник**: акварели, гуаши, фломастеров, пастели, мелков, простого и цветных карандашей, цветных ручек и т.д.

ИПМ 7: Результаты работы.

Развитие творческих способностей учащихся является одной из основных целей современной педагогической науки, в частности, предметов художественно - эстетического цикла. Учащиеся приобщаются к национальной культуре, народному фольклору через создание иллюстраций к народным сказкам и это является эффективным средством развития художественно-творческой деятельности, создаются богатые возможности в развитии их образного мышления и творческого воображения.

С помощью комплексного подхода и системы использования интегрированных уроков, разнообразных приемов работы выявлена положительная динамика роста художественно – творческих способностей учащихся при выполнении проектных работ, декоративных композиций, тематических рисунков. Многообразие видов деятельности и форм работы с учениками стимулирует их интерес к предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования личности ребёнка.

Полученные знания, умения и навыки учащиеся умело применяют при создании творческих работ и положительно влияют на мотивацию в достижении успеха.

Учащиеся познакомились с профессиями художников: дизайнера, графика, конструктора, иллюстратора. Выполняли иллюстрацию своей любимой книжки, самостоятельно выбирали сюжет. Грамотно использовали средства художественной выразительности. Путём самостоятельных изысканий приобрели новые знания, систематизировали их, учились искать дополнительную информацию в разных источниках, выделять главное,

Всероссийская научно-методическая конференция 10 ноября 2013 - 30 января 2014

"Педагогическая технология и мастерство учителя"

получили навыки самостоятельной поисковой деятельности, активного исследовательского и коммуникативного взаимодействия, расширили свой кругозор. У них развился интерес к культурной жизни нашего общества, появилась гордость за культурное наследие своей страны. Показали умение выстраивать план своей работы над текстом и конкретизировать изображение на рисунке. Радует, что ребята стали использовать различные материалы и комбинировать их в иллюстрировании, что делает их работы более выразительными. Кроме того, рисуя иллюстрации, дети делятся впечатлениями от прочитанного. Получается, что, рисуя, дети реализуют еще и потребность в общении.

Эта сложная, но очень интересная работа принесла детям большое удовольствие, расширила кругозор и обогатила духовно.

Библиографический список:

1. Горяева Н.А. Первые шаги в мире искусства: Кн. Для учителя. М., 1991.
2. Сокольникова Л.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе. – М., 2002.
3. Программа под редакцией Б.М.Неменского "Изобразительное искусство и художественный труд 1-9 класс"; поурочные планы по программе Б.М.Неменского, автор-составитель О.В.Свиридова;
4. Программа под редакцией Б.М.Неменского "Изобразительное искусство и художественный труд 1-9 класс"; поурочные планы под ред. Б.М.Неменского, автор-составитель О.В.Павлова.
5. Программа под редакцией Б.М.Неменского "Изобразительное искусство и художественный труд 1-9 класс"; поурочные планы по программе Б.М.Неменского, автор-составитель О.В.Свиридова
6. Горяева Н.А. Неменская Л.А. Питерских А.С. Учебник «Искусство вокруг нас» - М.: Просвещение, 2011 г.
7. Л.А.Неменская. Изобразительное искусство. Каждый народ - художник. 4 класс. Москва «Просвещение» 2009.
8. Н.Горяева "Изобразительное искусство 5 класс", Ю.С. Рябцев Хрестоматия по истории русской культуры. – М.:Владос-1998.
9. Изобразительное искусство. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. Л.А.Неменская, под редакцией Б.М.Неменского.
10. Волков И.И. Приобщение школьников к творчеству. М., «Просвещение» 1982 г.
11. Селевко Г. К. Современные образовательные технологии. учебное пособие.– М.:
12. Волков Н. Н. Цвет в живописи. М.: Искусство, 1965.- 216 с.