Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 23 города Белово»

2013

«Развитие художественных способностей детей и подростков в разнообразных видах художественно-практической деятельности»

Методические рекомендации

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 23 города Белово»

 «Развитие художественных способностей детей и подростков в разнообразных видах художественно-практической деятельности»

Методические рекомендации

2013г.

Составитель: Бояндина В.Г., учитель изобразительного искусства МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 23 города Белово»

Данная брошюра представляет собой методические рекомендации учителям изобразительного искусства, педагогам дополнительного образования по теме «Развитие способностей детей и подростков в разнообразных видах художественно-практической деятельности»

Содержание

Введение…………………………………………………………………………………………………5

Развитие художественных способностей детей и подростков в разнообразных видах художественно-практической деятельности………………………………………………………………………………………...9

* 1. Что такое дизайн?..16
	2. Занятия по графике……………………………………………………………….19
	3. Занятия по колористике………………………………………………………..20
	4. Занятия по цветопластическому моделированию…………………………………………………………………………………21

Заключение……………………………………………………………………………………….23

Литература……………………………………………………………………………………....24

Приложение…………………………………………………..25

Введение.

Современный ребенок живет в мире постоянного стресса, обвала информации, экологических катаклизмов, а так же проблемы, связанные с проживанием в большом городе; ускорением темпа современной жизни; недостатком времени; скученностью; некоторой обезличенностью и все более сложным характером межличностных отношений; недостаточными условиями для полноценного отдыха и разрядки эмоционального напряжения.

Социально-экономические факторы включают в себя неудовлетворительные жилищно-бытовые условия молодой семьи; тяжелое материальное положение; занятость родителей; ранний выход матери на работу и помещение ребенка в ясли или привлечение других лиц для ухода за ним.

 Следует подчеркнуть неблагоприятное влияние на воспитание детей тех матерей, которые стремятся освободиться от своих семейных обязанностей, считая их обременительными и не отвечающими, в их представлении, современному "эмансипированному" положению женщины.

 Эти чрезмерно категоричные, принципиальные и деловые женщины не придают значения нежным и теплым чувствам в отношениях с детьми, считают семью помехой для достижения честолюбивых замыслов и легко решаются на разрыв семейных отношений***.***

Так, в 2004 году на 198 зарегистрированных браков на 1000 человек населения в 2003 году составило 2,8%, в 2004, - 3,1%.

Растет число социально неблагополучных семей. Вместе с тем нарастание нервно-психической нагрузки у работающих и занятых семьей женщин сопровождается их большей невротизацией, что также отрицательно влияет на воспитание детей и формирование их личности. В результате этого ребенок испытывает душевное одиночество, неуверенность, духовный кризис.Увеличение числа неврозов у взрослых, прежде всего у родителей, сказывается на увеличении числа неврозов у детей, порождая своеобразный замкнутый круг, разорвать который можно только одновременным оказанием эффективной и доступной психотерапевтической и психопрофилактической помощи всем его участникам.

Мы видим широкий спектр причинно-следственных факторов, влияющих на возникновение неврозов у детей. По материалам обследования и лечения в клинике неврозов 356детей и подростков с неврозами в возрасте до 15 лет за последний десятилетний период. Распределение больных на приеме по диагнозам было следующим: неврастения — 50%; невроз страха — 23%; невроз навязчивых состояний (в тексте для краткости — обсессивный невроз) — 15%; истерический невроз — 12%.

Названные нами противоречия актуализировали необходимость решения проблемы.

Ученые: философы, психологи, педагоги ищут возможности. Многие полагают, что эффективным средством укрепления психического здоровья человека является творческая деятельность и развивающее ее художественно-эстетическое воспитание. Можно выделить несколько таких групп исследований:

* По мнению американского психолога и педагога А.Кожибского человеческая психика должна быть активна, человек должен постоянно работать над открытием нового, т.е. заниматься творчеством, т.к. это хорошо влияет на здоровье психики, от которой зависит и общее здоровье организма.

* Всякое искусство, по мнению Л.С.Выгодского, основано на единстве чувства и фантазии. При восприятии произведений искусства возникает эстетическая реакция, которая получила условное название «катарсис» - духовное очищение и разрядка, происходящие в процессе сопереживания.

Цель данной работы *- влияние разнообразных видов художественно – практической деятельности школьников на развитие их художественных способностей.*

Названная выше цель выявила необходимость таких задач как:

* *Изучить проблему и выявить теоретико-методологические аспекты влияния разнообразных видов художественно – практической деятельности школьников;*
* *Выявить роль уроков изобразительного искусства как особенность образовательного пространства.*

Гипотезой исследования могут послужить все разнообразные виды художественно – практической деятельности. И влияют ли они на развитие художественных способностей детей.

Уроки изобразительного искусства - это особое образовательное пространство. Оно решает задачи не только социализации, но и индивидуализации личности подростка и становится основным фактором развития творческих способностей. Программа Б.М.Неменского «Изобразительное искусство и художественный труд» дает широкую возможность для их реализации. Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: конструктивной, изобразительной, декоративной. Эти три художественные деятельности являются основанием деления визуально- пространственных искусств на виды: изобразительные – живопись, графика, скульптура; конструктивные – архитектура, дизайн; различные декоративно-прикладные искусства. Но одновременно каждая эта форма деятельности присуща созданию любого произведения искусства и поэтому является необходимой основой для интеграции всего многообразия видов искусства в единую систему, не по принципу перечисления видов, а по принципу вида художественной деятельности. Выделение принципа художественной деятельности акцентирует перенос внимания не только на произведения искусства, но и на деятельность человека, на выявление его связей с искусством в процессе ежедневной жизни. Стали очень популярным профессии: дизайнер, дизайн интерьера, дизайн ландшафта, дизайн среды.

Творческие способности человека рассматриваются многими исследователями уже как базовый ресурс цивилизации.

* Выдающиеся деятели культуры Ф.М.Достоевский, Стендаль, Л.Н.Выгодский, Ю.У.Фохт-Бабушкин и др. признавали, что побуждением к творчеству может стать общение с искусством .

* Исследования Л.Г.Ионина и К.Б.Соколова о социальной эффективности художественной культуры показали, что искусство может позитивно влиять на любой вид человеческой деятельности .

Как правильно заметила Кашекова И.Э., анализируя работы философов, психологов, искусствоведов, педагогов по этой проблеме дало основание сделать вывод, что по мере восприятия и усвоения художественных образов у человека возникает потребность в пересмотре смысла своей жизни, появляются новые мотивирующие силы поведения.

Эстетическая среда это важный компонент – составляющая интеграционного пространства, стержнем которого является искусство.

В последнее время появляется все больше научных и научно- методических работ, посвященных проблеме синтеза искусства и образования. В них искусство рассматривается как эффективный фактор формирования целостной личности (Н.И.Киященко, С.А.Иванов), а творчество признается нормой детского развития и естественной потребностью ребенка (Э.В.Боровский, С.А.Иванов, Н.А.Князев). В то же время отмечается, что развитие художественных способностей стимулирует развитие общих способностей человека (Е.Н.Коротеева).

Проблему интеграции искусства впервые поставил Б.П.Юсов. созданная им концепция полихудожественного образования и воспитания детей. В одной из своих последних публикаций ученый, опираясь на психолого-возрастные доминанты ребенка в его художественной деятельности, выявленные Л.С.Выгодским, писал, что «можно добиться гуманизации художественного образования детей, приведения его в соответствие с духовным ростом личности, полихудожественным характером ребенка» чередованием освоения искусств соответственно доминантным периодам детства. Опыт Кашековой И.Э. показал, что, вводя полихудожественность как принцип в образовательное пространство школы, можно добиться гуманизации всего образовательного комплекса.

Младший школьный возраст – период впитывания, накопления знаний, период усвоения по преимуществу. Успешному выполнению этой важной жизненной функции благоприятствуют характерные способности детей этого возраста доверчивое подчинение авторитету, повышенная восприимчивость, впечатлительность, наивно-игровое отношение ко многому из того, с чем они сталкиваются. У младших школьников каждая из отмеченных способностей выступает, главным образом, своей положительной стороной, и это неповторимое своеобразие данного возраста.

Некоторые из особенностей младших школьников в последующие годы сходят на нет, другие во многом изменяют свое значение. Следует учитывать при этом разную степень выраженности у отдельных детей той или иной возрастной черты. Но несомненно, что рассмотренные особенности существенно сказываются на познавательных возможностях детей и обуславливают дальнейший ход общего развития.

Высокая восприимчивость к окружающим воздействиям, расположенность к усвоению очень важная сторона интеллекта, характеризующая умственные достоинства и в будущем.

Изображая, ребенок использует самостоятельно полученную информацию, на основе которой создает объемные модели-изображения.

Именно изобразительная деятельность приучает ребенка к мысли, что окружающий мир постоянно меняется и содержит бесконечно много самой различной информации. Обучение изобразительному творчеству потенциально содержит в себе все те компоненты деятельности, которые и определяют пути поиска нужных решений в самых различных ситуациях.

А как превратить обучение детей основам изобразительной грамоты в осознанное, интересное для ребенка дело? Как ввести детей в таинственный мир искусства?

Для этого необходимо сделать выполнение учебных заданий осмысленными и интересными. Детям любого возраста нужно знать, что они трудятся не напрасно и то, что они делают, кому-то необходимо.

Особенности изобразительной деятельности ребенка изучаются психологами с разных сторон: как происходит возрастная эволюция образного мышления, проводится психологический анализ процесса изображения, анализ связи умственного развития и изобразительного искусства, а также связи между личностью ребенка и образом, созданным им. Но, несмотря на все эти разнообразные подходы, детское творчество с точки зрения его психологической значимости изучено еще недостаточно. С этим связано большое число разноречивых теорий, объясняющих его природу.

По мнению некоторых специалистов, изобразительная деятельность имеет особый биологический смысл. Детство – период интенсивного становления физиологических и психических функций. Образное мышление в изобразительной деятельности при этом играет роль одного из механизмов выполнения программы совершенствования организма и психики.

Уроки изобразительного искусства - это творческая атмосфера для коллективной и индивидуальной деятельности. Погружаясь в мир совместного творчества во время групповых занятий, дети взаимодействуют между собой. Творческие задания в группе становятся импульсом к самостоятельному, индивидуальному творческому решению. Результатом занятия является создание творческих работ, разными художественно – выразительными средствами. Каждое занятие заканчивается выставкой – просмотром и анализом работы.

Изображают дети с увлечением, и кажется, что всякое вмешательство здесь совершенно излишне, что ни какой помощи со стороны взрослых маленьким художникам не требуется. Разумеется это не так.

 Задача преподавателя изобразительного искусства – формировать и развивать творческое мышление ребенка, чтобы вести его в реальный мир. Чем и занимаюсь на занятиях.

Главные принципы обучения:

* *От простого - к сложному,*
* *От линии – к пятну,*
* *От пятна к форме,*
* *от плоскости - к пространству.*

1.1.Что такое дизайн?

Дизайн в переводе с английского буквально чертеж, проект, замысел, с немецкого, французского, итальянского – особый метод проектирования, при котором объекту. Кроме его основного предназначения, придаются качества красоты, экономичности, повышенной функциональности (или умножения числа функций), физиологического и психологического удобства, четкой социальной ориентации.

Как осознанное специальное проектирование дизайн появился в конце 1910 – 1920-х годов в России под названием «производственное искусство» и в Германии, где его центром стала школа Баухауз. Особенно бурное развитие дизайн испытал в послевоенные годы, когда он успешно проник в автомобильную промышленность, машиностроение («индастриал дизайн»), области рекламы, упаковки, печатной продукции, товарных знаков («график дизайн»), а затем постепенно во все сферы проектирования. Появилось большое количество самостоятельных дизайнерских ателье и студий (в Москве – около 30), стали проводится дизайнерские выставки, в перечень Государственных премий по видам искусств вошла и премия по дизайну, впервые присужденная в 1993 году.

Мировую практику дизайн определяет постепенное осознание того, что современный человек живет в среде полностью спроектированной и постоянно обновляемой путем проектирования, дизайн понимается как глобальный метод построения мира, включая решение и социальных проблем. В связи с этим возникло определение нашей цивилизации как эпохи проектной культуры, в которой дизайн является основным методом создания всей материальной, социальной и духовной среды, окружающей человека.

Поэтому в каждое занятие изобразительным искусством вводится дизайн, где происходит развитие разносторонних специальных навыков, особое внимание уделяется развитию не только художественных навыков, но и композиционным творческим способностям.

Композиционная деятельность профессионального художника направлена на создание новых, оригинальных произведений искусства. Композиционно-творческая деятельность детей может включать элементы репродуктивности, так как новизна в процессе обучения носит субъективный характер. В таком случае под композиционно-творческими способностями следует понимать комплекс индивидуально-психологических свойств ребенка, отвечающих требованиям композиционной деятельности и оказывающих влияние на качество протекания процесса сочинения и практического использования творческой композиции.

В результате обучения у учащихся происходит становление интеллектуальных, коммуникативных, мотивационных компонентов личности. Изменяются уровень их самоорганизации, способы понимания, общения. Из ведомого ученик превращается в ведущего инициативного партнера, способного к широкому диалогу. Развитие творческих способностей является показателем высшей, развитой формы самоорганизации личности, без которой она не станет субъектом творческой деятельности.

На занятиях дети используют различный бросовый материал: шишки, пластиковые бутылки, бусинки, ракушки, сухоцветы и т.д.

1.2.Занятия по Графике.

Занятия по графике предполагает обучение линейного графического изображения.

Принцип обучения*: от линии – к пятну.*

С помощью линий ребенок передает настроение. Состояние и образ изображаемого. На занятиях дети создают графические этюды, рисунки, композиции, используя выразительные графические средства изображения: мелки, масляную пастель, черную тушь, маркеры, гелиевые ручки, перья, перьевые ручки и др. Занимаясь графическим изображением, ученики отрабатывают самые простые художественно – выразительные навыки. Научаются работать линией, штрихом и пятном. На занятиях также решаются и композиционные задачи: равновесие, ритм, симметрия, асимметрия, решение композиционного центра, правило «золотого сечения».

1.3. Занятия по Колористике

Принцип обучения*: от пятна к форме.*

Учащиеся изучают разные характеристики цвета: физическая природа цвета, семь цветов радуги, двенадцать цветов, двадцать четыре цвета, хроматические и ахроматические цвета, оттенки. Ученики имеют возможность работать разными художественными материалами: гуашь, акрил, акварель, пластилин, цветные чернила, цветная бумага. Дети работают упругими жесткими щетинными кисточками, кисточками из искусственного волоса.

Изучая разные темы, используются многообразные техники изображения: техника по-сырому (аля-прима), монотипия, пуантилизм, кляксография и ассоциативная живопись, т.е. из обычной кляксы рождается образ.

Ученики активно занимаются не только живописными изображениями различных художественных образов, но и создают образы, используя вырезки из журналов, цветную бумагу, цветные камушки, монтажную пену, природный материал – коллажем .

* 1. **Занятия по Цветопластическому моделированию**

Занятия цветопластикой имеют следующие корни: моделирование, как конструирование, а цвет – это наиболее активная форма воздействия на эмоциональное состояние в данном случае ребенка. Его истоки находятся в архитектурном образовании, занятиями дизайном (Яков Чернихов, Каземир Малевич и т.д.)

Цветопластическое моделирование включает в себя изучение формы, плоскости, распределение формы в пространстве, влияние цвета на форму, композиции. Дети используют для работы с формой разной плотности и фактуры бумагу, клей, ножницы, резачок, фольгу, кальку, гофра картон, а так же используется бросовый материал: бутылки (стеклянные, пластиковые), баночки, коробки и т.д.

Широко использую пенопластику, в зимний период снежную скульптуру .

Здесь работает ***принцип обучения****: от плоскости – к пространству*.

Создавая графические, колористические, цветопластические композиции, ребенок знакомится с разными художественно-выразительными средствами. Границы его представления о мире увеличиваются. Меняется его отношение к среде, он более внимательно начинает относиться к заданиям, улице, из графического рисунка он может создать объемную пространственную композицию. В процессе работы у ребенка может формироваться пространственное воображение, включается механизм творческого, свободного поиска. Создавая на бумаге графические образы, дополняя их цветом, ученик погружается в свой внутренний мир – мир чувств, воспоминаний, фантазий.

Работая с цветом и формой, создавая объемно-пространственную композицию. Ребенок становится творцом своего собственного пространства, своей собственной фантазии.

Заключение

«Нет ничего более художественного, чем любить детей». Приведенные слова Ван-Гога именно так характеризуют задачу предмета изобразительного искусства в общеобразовательной школе – а значит и задачу педагога, обучающего детей искусству. На уроках изобразительного искусства важно стремится к созданию атмосферы увлеченности и творческой активности. От урока к уроку происходит постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности и форм работы с учениками стимулирует их интерес к предмету, к изучению искусства и является необходимым условием формирования личности ребенка.

Литература

Алехин А.Д. Изобразительное искусство. Художник. Педагог. Школа: Книга для учителя. – М.:Просвещение, 1984.

Алехин А.Д. Когда начинается художник. – М.: Прсвящение, 1993.

Бабанский Ю.К. , Победоносцев Г.А. Комплексный подход к воспитанию школьников. – М.: Педагогика, 1982.

Божович Л.И. Очерки о психологии детей. – М.: Издательство АПН РСФСР, 1950.

Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. – М.: Просвящение, 1969.

Нестеренко О.И. Краткая энциклопедия дизайна. – М., 1994.

Ростовцев Н.Н. Развитие творческих способностей на занятиях рисованием. – М., 1987.

Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе. – М., 1999.