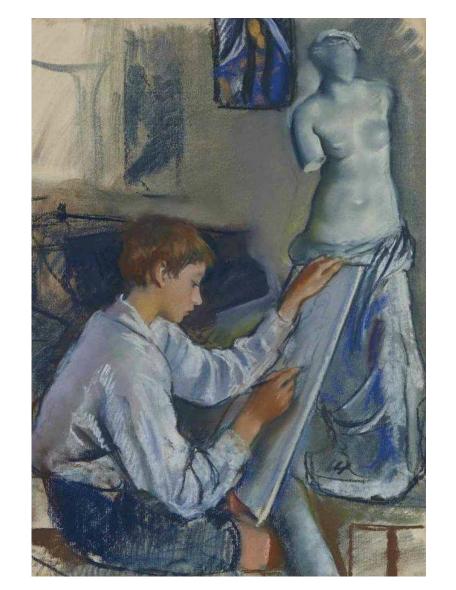
Предметы образовательной области «Искусство», как способ познания мира и формирования универсальных учебных компетенций. Вхождение в образовательное пространство предмета ИЗО

Е. А. ЕрмолинскаяЛ.Г. Савенкова,Е.С. Медкова

Существующие подходы к преподавания изобразительного искусства в школе и изобразительному развитию школьника

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА В ШКОЛЕ, ОЦЕНКИ ЕГО РОЛИ И ЗНАЧЕНИЯ Выход в социум **ШЕЛОСТНАЯ КАРТИНА МИРА** СУММА ЗНАНИЙ СУММА ЗНАНИЙ НАВЫКИ ИСКУССТВО УМЕНИЯ ОСВОЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ **УМЕНИЯ** ИСКУССТВО и навыки НАВЫКИ ИСКУССТВО **УМЕНИЯ** РЕБЕНОК РЕБЕНОК РЕБЕНОК

Б.П. Юсов

Учебники Изобразительного искусства нового поколения издательства «Вентана-Граф»

СОЗДАНЫ УЧЕНЫМИ ФГБНУ «ИНСТИТУТ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ»

Основу содержания учебников составляет интегрированный полихудожественный подход

Понятие

«ПОЛИХУДОЖЕСТВЕННОЕ образование»

в конце 80-х годов XX века ввел в педагогику выдающийся российский ученый-педагог Б.П. Юсов

Он же разработал теорию

полихудожественного образования и интегрированного обучения,

которая прошла широкую апробацию в различных регионах России

В основе полихудожественного обучения лежит положение о том,

что каждый ребенок воспринимает мир в художественных образах,

он "изначально полихудожественнен, полимодален" — он одновременно

видит, слышит, чувствует, двигается, осязает, обоняет,

то есть он предрасположен к восприятию и деятельности в разных видах художественной деятельности.

Концепция учебника строится на нескольких положениях, а именно:

- 1. Сохранение экологии детства опора на особенности, потребности, психофизиологические и возрастные возможности и интересы учащегося.
- 2. Ребенок это развивающаяся система: ребенок до урока, и после урока- два разных ребенка (он уже больше знает, понимает, умеет).
- 3. Направления развития включают: развитие познавательных возможностей (познавательного аппарата), художественного вкуса, духовно-нравственных основ личности, изобразительной грамоты, практических навыков рисования.
- 4. Ребенок полимодален открыт к восприятию и работе в разных видах искусства (основа полихудожественной составляющей учебников ИЗО).
- 5. Искусство отражает многообразие мира в художественных образах, раскрывает перед ребенком общепринятые эталоны поведения, критерии оценки, явлений и событий, дает эстетические ориентиры, позволяет формировать мировоззрение (миропонимание) ребенка и, фактически, предмет искусства позволяет на уроке вести разговор о мире на разные темы, используя знания, полученные учащимися на других дисциплинах.
- 6. Обращаться к региональному компоненту- к той культуре, жизни, в которой живет ребенок, которая ему близка, знакома с рождения.

Наш мир изменился до неузнаваемости, современные технологии шагнули далеко вперед.

На этом фоне школа продолжает традицию вековой давности – обучение «чтению», счету, письму, пению и рисованию

- Методическая поддержка учебника:
 - учебная и рабочая программы,
 - поурочные методички,
 - методики работы по изо,
 - рабочие тетради,
 - электронная форма учебника,
- классная работа (электронный вариант),

ставят своей задачей изжить существующий **стереотип** о том, что на уроке изобразительного искусства надо учить ребенка только изобразительным навыкам

Перенос педагогического акцента с изучения памятников на детское художественное творчество на каждом уроке

Приобретение не навыков рисования, а освоение изобразительной грамоты и опыта самостоятельной творческой деятельности

В интегрированном подходе реализуется:

- 1. междисциплинарный подход (использование учеником знаний, Полученных на других учебных дисциплинах);
 - 2. субъект-объектные отношения (когда ребенок не только объект педагогического воздействия, но полноправный участник уч. процесса; 3. проблемные формы обучения.

Проблемное обучение как эффективная основа усвоения знаний, развития самостоятельного продуктивного мышления, творчества, педагогики успеха.

Формула выведена Ждановым В.Г., доктором физико-математических наук.

Современные инновационные направления работы — ЭТО гуманитаризация образования:

- иной подход к процессу организации самого занятия,
 - опора на разные виды художественного мышления,
- родственная связь с разными видами искусства,
- творческая деятельность возрастные интересы и предпочтения ребенка школьника ученика

Разнообразие художественных материалов для работы на плоскости, в объеме, в создании предметно-пространственных композиций Разнообразие — художественных инструментов Разнообразие — художественных Разнообразие — видов деятельности

- •Опора на индивидуальность, творческость и изобретательность педагога
- •Сотворчество и согласованная деятельность с коллегами в школе
- •Комплексный характер организации и проведения занятий педагогами, работающих с одними и теми же детьми

Условные обозначения

Совет мудрого художника

Творческое задание

Подумай и ответь

Читаем стихи и сказки

Слушаем музыку и фантазируем

Задание для тех, кто хочет знать больше

Задание в тетради

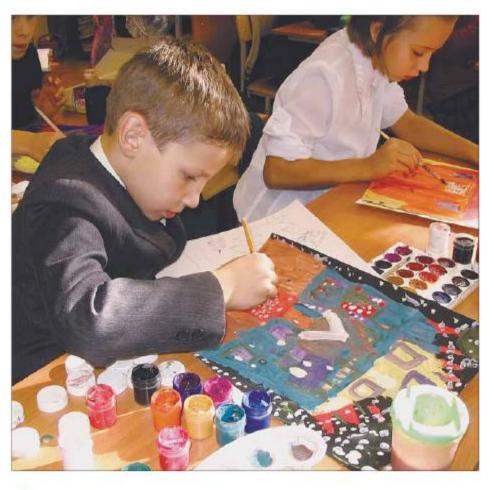
Идём в музей

Кисть Словарь юного художника

Каждый человек живёт для того, чтобы создать песни своих рук.

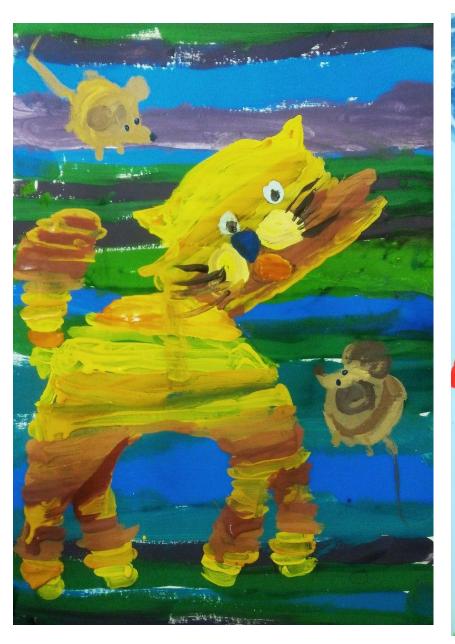
И. Панькин

Нарисуй то, что приносит тебе радость: цветы, речку, дом, семью, лес, животных. Рисунок выполни фломастерами или ручкой на цветной бумаге.

Детские работы-радость

Кто такой художник?

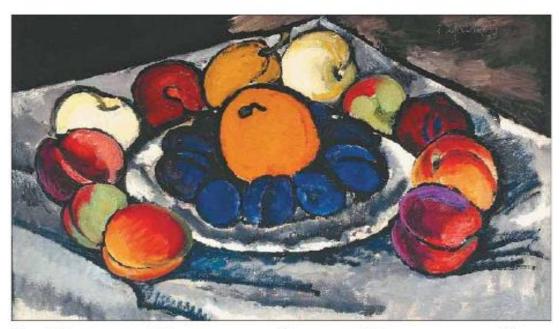
Знакомимся с изобразительным искусством

Моя цель заключается в том, чтобы позволить себе выплеснуть на холст множество маленьких радостей.

В. Кандинский

Дело художника – рождать радость.

К. Паустовский

И. Машков. Фрукты на блюде (Синие сливы)

Учимся смотреть на мир глазами художника

Когда ты слышишь слово **«художник»**, представляешь себе человека перед картиной в раме, с красками и кистью... Умение рисовать — это **искусство**.

Художник всегда очень внимателен. В с ружающем мире он видит то, чего не зам чают другие люди.

Все свои мысли и чувства художник в ражает в работах, которые создаёт, — рису ках, картинах, скульптуре.

К. Моне. Стог сена в Живерни

В. Кандинский. Старый город

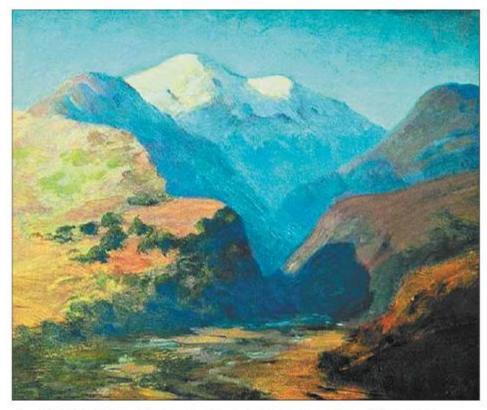

А ещё художник умеет внимательно слушать звуки окружающего мира — шум ветра в ветвях деревьев, звон капели, журчание ручья, жужжание пчёл, пение птиц...

Мир вокруг живой — в нём всё двигается, дышит, поёт.

Мир полон красок и звуков

Художник даёт зрителю возможность не только увидеть красоту окружающего мира, но и живо представить его звуки и ароматы.

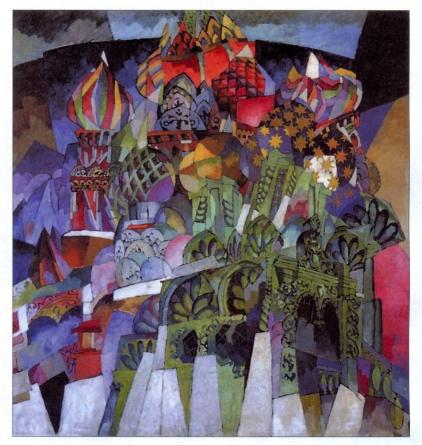

А. Куинджи. Снежные вершины гор Кавказа

Найди фотографии или репродукции картин, изображающих родную природу. Выбери ту, которая тебе понравилась больше других, и расскажи почему.

Художник должен не только уметь видеть красоту окружающего мира, но и слышать его звуки, чувствовать запахи.

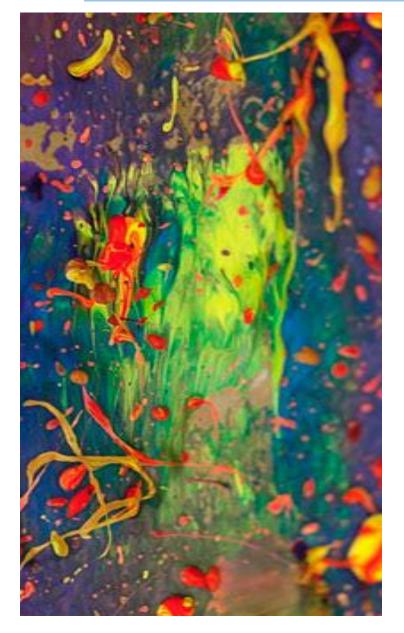

А. Лентулов. Василий Блаженный

Послушай мир вокруг. Попробуй нарисовать звуки мира или тишину.

Детские работы на тему «Звуки мира». Педагог Пекина О. И.

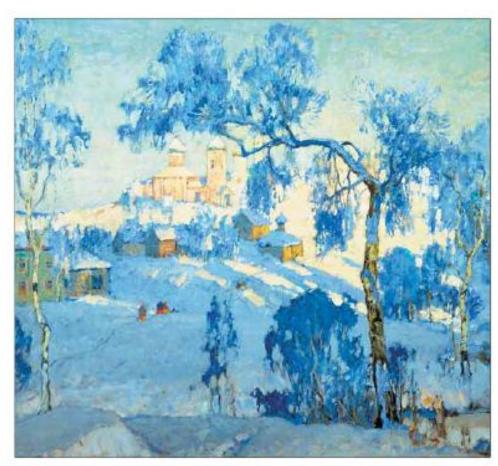

Предметный мир

Что значит быть художником?

Живопись учит смотреть и видеть.

А. Блок

К. Горбатов. Ночь. Зимний пейзаж с церковью

2 класс ХУДОЖНИК И ПРИРОДА

Живописец изображает в картинах то, чего мы совсем не замечаем. Только после рассматривания его произведений мы тоже начинаем это видеть и удивляться, что не обращали на это внимания раньше.

Художественная правда родится перед встречей художника с природой, от удивления перед природой, когда раскрывается музыка зрения...

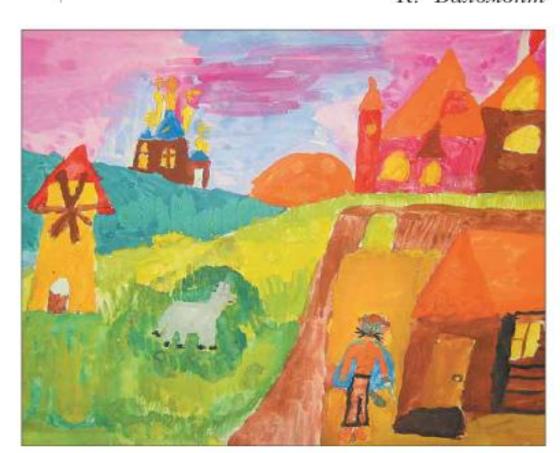
В. Фаворский

Быть может, вся природа — мозаика цветов?
Быть может, вся природа — различность голосов?
Быть может, вся природа — лишь числа и черты?
Быть может, вся природа — желанье красоты?..

К. Бальмонт

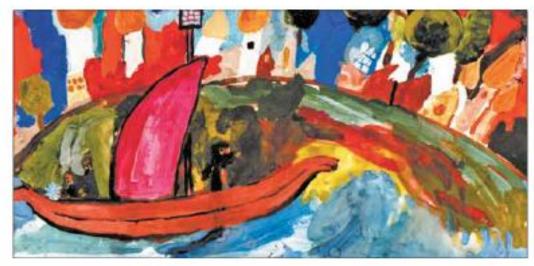
Вот и ты, как настоящий художник, постарайся передать красоту окружающего мира на листе бумаги.

Выбери любимый художественный материал (гуашь, акварель, фломастеры, карандаши, тушь, цветные мелки) и нарисуй картину на одну из тем: «За лесами, за горами», «Волшебное окно».

Рисуя картину, слушай «Ноктюрн» Э. Грига. Музыка поможет тебе выполнить это задание. Не бойся фантазировать! Попробуй смешать разные краски, и у тебя получатся удивительные цвета и оттенки.

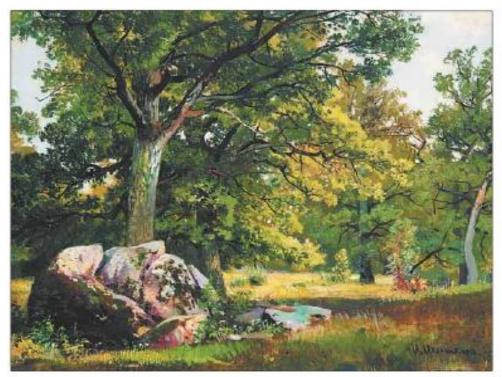
3 класс. Природные пространства дарят вдохновение и сюжеты художнику

Природа и художник

Мир глазами художника

Природа всегда нова и всегда готова дарить неистощимым запасом своих даров, что мы называем жизнь. Что может быть лучше природы?..

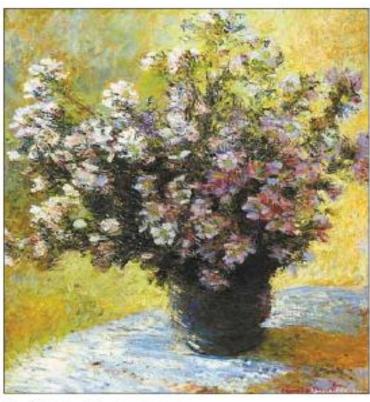
И. Шишкин

И. Шишкин. Солнечный день в лесу. Дубы

Тем, что я стал художником, я обязан цветам.

К. Моне

К. Моне. Букет мальвы

Сходи на прогулку в парк. Сфотографируй живописные уголки природы, человека в пейзаже. Создайте в классе выставку своих фотографий «Мир природы глазами фотографа». ...Мало одной жизни, чтобы испытать до конца всё очарование и всю исцеляющую силу нашей русской природы...

К.Г. Паустовский, писатель

...Простой русский пейзаж... прогулка летом в России по полям, по лесу, в степи, бывало, приводила меня в такое состояние, что я ложился на землю в каком-то изнеможении от наплыва любви к природе...

П.И. Чайковский, композитор

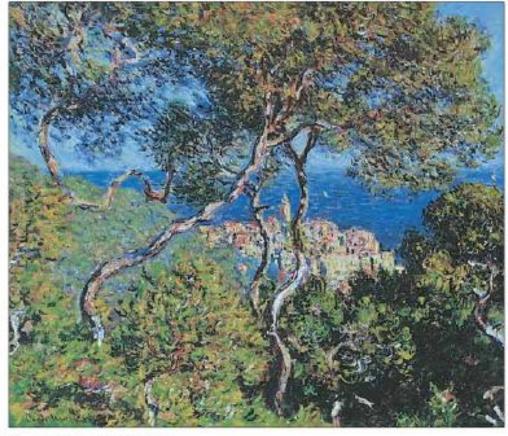
Свободная природа во всех своих нетронутых человеком участках есть великий музей, который, в случае его разрушения, не может быть воссоздан руками человека.

> П.П. Семёнов-Тян-Шанский, путешественник

Почему писатель, композитор, путешественник так говорят о природе?

А. Васнецов. Крым

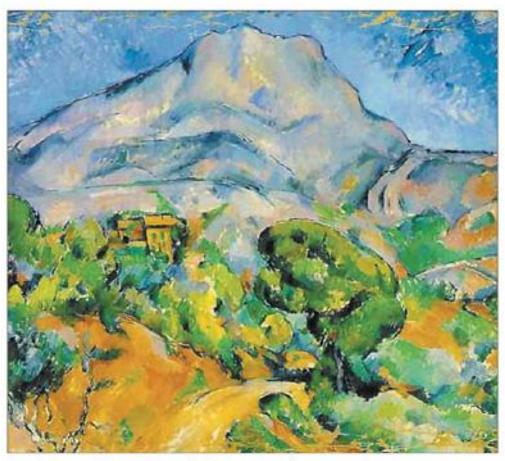

К. Моне. Бордигера

Жизнь человека тесно связана с природой. Он с благодарностью принимает её разнообразные дары и стремится жить с ней в гармонии.

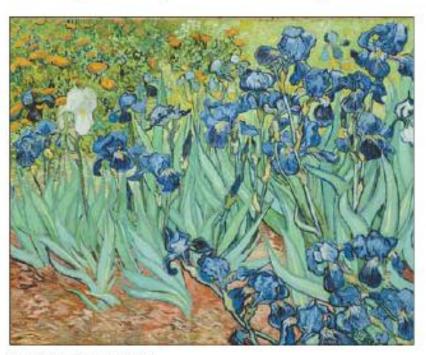
Мудрость, красота и тайна природы открывается только тому, кто понимает: природа живая, в ней нет ничего случайного, хотя многое может казаться незначительным и даже ненужным. Удивительный и многообразный мир природы — источник вдохновения для художника. Тонко чувствуя её красоту, он старается выразить свои впечатления, переживания и мысли в картинах, рисунках, скульптуре, архитектуре. Для этого художник много наблюдает за природой и стремится познать её тайны.

П. Сезанн. Гора Святой Виктории (фрагмент)

Попробуй передать красоту природы в одном из жанров изобразительного искусства.

В. Ван Гог. Ирисы

Работаем по подсказке

- 1. Придумай сюжет.
- Выбери художественные материалы, которые помогут тебе выразить отношение к природе.
- Продумай общую композицию работы. Помни, что правильный выбор формата (формы листа бумаги — вертикальной, горизонтальной, квадратной, круглой) поможет раскрыть твой замысел.
- 4. Доведи работу до конца.

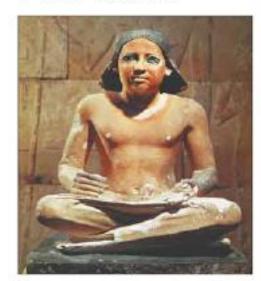
Своё восхищение красотой и силой природы художники выражают в произведениях различных жанров изобразительного искусства.

C. Жуковский.
К весне (фрагмент)

Е. Лансере. Натюрморт

Статуя писца. Египет

В. Ван Гог. Автопортрет в соломенной шляпе (фрагмент)

К. Моне. Сад (фрагмент)

К. Юон. Летний пейзаж (фрагмент)

В каких жанрах изобразительного искусства выполнены работы художников? Почему среди картин, воспевающих природу, мы видим портрет человека?

Музыка природы

Природа вдохновляет людей, посвятивших свою жизнь разным областям деятельности: композиторы сочиняют музыку, писатели и поэты создают рассказы и стихи, учёные совершают открытия...

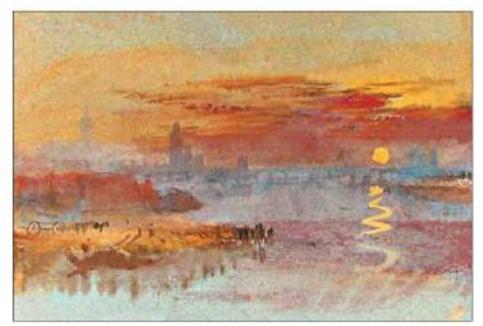

Летний вечер тих и ясен; Посмотри, как дремлют ивы; Запад неба бледно-красен, И реки блестят извивы...

A. Фет

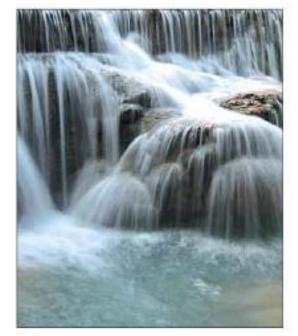

Послушай «Заход солнца» норвежского композитора Эдварда Грига.

У. Тёрнер. Закат в Руане

Прислушайся: сколько в мире звуков! Всё в природе звучит — ветер, вода, песок, деревья, трава... И каждый звук особенный. Ты, конечно, знаешь поговорку «тише воды, ниже травы», но и у тихой воды можно различить множество звуков.

Звон капели. Журчание ручья. Чавканье болота. Стук и шёпот дождя. Бульканье воды. Шелест прибоя. Грохот водопада. Раскаты волн. Бурление реки.

Звуки можно передать с помощью линии и цвета. Какие звуки тебе хотелось бы изобразить? Нарисуй их акварелью, гуашью, восковыми мелками или фломастерами.

Линия может быть певучей, жёсткой, нежной и мягкой; штрих — резким, упрямым, глухим, удаляющимся, похожим на эхо; пятно — ярким и пластичным.

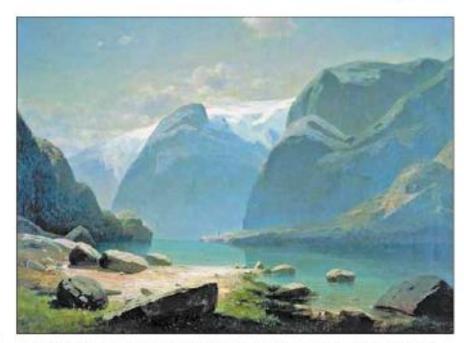
4 класс. Природа, культура, искусство.

Природа. Человек. Искусство

Искусство в жизни человека

Любовь к природе, любовь к родному городу, любовь к людям — вот откуда происходит искусство. Вся наша жизнь связана с искусством... Искусство существует неотделимо от жизни...

В.А. Фаворский

А. Саврасов. Озеро в горах Швейцарии (фрагмент)

Как ты понимаешь слова «Искусство неотделимо от жизни»?

Послушай «Лунную сонату» Л. ван Бетховена. Какие картины природы ты представляешь?

Передай красками красоту и таинственность лунной ночи.

Используя программу для рисования Paint, с помощью цветных пятен и линий создай композицию, передающую какое-либо состояние природы: туманное утро, солнечный зимний день, полыхающий закат...

Всегда считал, что у искусства двоякая задача: познавать жизнь и преобразовывать жизнь... Искусство — это тот же строй, как мир... Это особый мир познания действительности...

В природе не бывает мелочей...

Красота и величие природы проявляются не только в большом, но и в малом, обыденном: в первых солнечных лучах рассвета, причудливых изгибах ручейка, узорах шершавой коры дерева... Надо уметь это замечать.

В. Поленов. Лопухи

И. Шишкин. Сныть-трава. Парголово

Наши далёкие предки считали природу общим домом для всего живого на земле и ощущали себя частицей этого огромного мира. Они благоговели перед величием природы, любовались небом, звёздами, животными и растениями, восхищались буйством красок, разнообразием форм, ароматов, звуков. Люди понимали, что зависят от природы, и стремились познать её, не нарушая естественной гармонии.

П. Гоген. Пляж в Дьеппе (фрагмент)

Почему говорят, что человек — часть природы? Правильно ли это?

Природное пространство и народные традиции

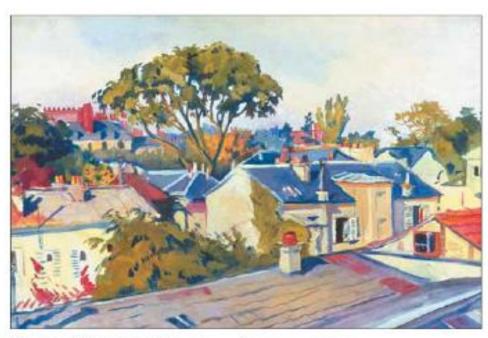
Каждый народ живёт в своём природном пространстве — природном окружении. Климат, рельеф, животный и растительный мир в разных уголках Земли не похожи. Поэтому и представления о мире у народов разные.

В. Маковский. Игра в бабки

Как описывается происхождение мира в сказках разных народов? Чем эти истории похожи и чем различаются? Создайте свои сказки о происхождении мира. Выполните к ним иллюстрации. В России природа поёт... Весна какая, и осень, и зима... Всё поёт... Настроение нужно. Природа весной дышит. Всегда поёт, и песнь её торжественна. Нет выше наслаждения созерцания природы. Земля ведь — рай, и жизнь — тайна, прекрасная тайна. Художник — тот же поэт.

А.К. Саврасов

3. Серебрякова. Версаль. Крыши города

Изобрази летний пейзаж по личным впечатлениям. Постарайся передать в нём своё настроение, пережитое в момент наблюдения за природой. В работе используй фломастеры и карандаши. Структура разработки интегрированного урока по УМК издательства «Вентана – Граф» по изобразительному искусству. автор. Савенкова Л.Г.

Развитие деятельностного подхода. Методика обучения и задачи освоения графической грамоты

Цели, задачи **практической части** урока, вытекающие из природы самого искусства

Организационная часть урока, оснащение для учащегося и педагога: художественные инструменты и материалы

Построение хода урока, приемы, подбор иллюстративной части, способ подачи материала

Развитие аппарата познания педагогика успеха и повышение интереса к обучению

Цели, задачи урок, определяющие принципы **расширения познавательного пространства**

Представление о том, какие темы, информацию, знания получает ученик на других учебных предметах

Поиск точек соприкосновения — исторический период, время года, герой, событие, произведение искусство, другое, общие задачи развития. Вопросы социальные, нравственные, этические, культурные

Сверхзадача обучения развитие духовно-нравственных качеств личности и мировоззрения

Цели и задачи формирования **личностных качеств** учащегося средствами искусства

Учет и опора на жизненный опыт учащегося, интересы, предпочтения, потребности, формирование собственной позиции, аргументированно её представлять

Свобода творческого проявления, поиска и решения поставленной задачи, самореализация, самопознание, вхождение в социокультурный опыт,

Композиция занятия: тема, её разработка, наглядный ряд, художественные материалы и инструменты, формы работы с учащимися, система оценки, проектирование вариативности решения, выход в пространство субъектобъектных отношений, интеграция с др. предметами

Конспект урока по ИЗО содержит тему, цель, выходящую за рамки научения рисованию (изобразительной грамоте) и задачи

Привычные задачи урока

• Образовательные-учим рисовать, познавать изобразительную грамоту, художественные техники, материалы, инструменты и язык изобразительного искусства

Развивающие – развивать познавательный аппарат – память моторную, зрительную, эмоциональную, мыслительную (когнитивную) деятельность, ассоциативное и креативное мышление, умение анализировать, сопоставлять, ориентироваться в информации, ставить и выполнять творческие и учебные задачи

Воспитательные- духовнонравственное, эмоциональное, патриотическое воспитание, эмпатию, сострадание, сопереживание, все то, что отвечает за индивидуальноличностные качества человека

Универсальные учебные действия

- **РЕГУЛЯТИВНЫЕ** Что делать? Как? Зачем? Что изменится? Что уже усвоено, что ещё нужно усвоить?
- целеполагание постановка учебной задачи, планирование действий последовательности, прогнозирование предвосхищение результата, контроль способа действий, коррекция внесение изменений в результат своей деятельности, оценка —мобилизация сил и преодоление препятствий

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ- включают: Когнитивные,

Общеучебные, Логические, Коммуникативные, Все виды мышления.

Действия постановки и решения проблем:

Организационные умения - умение **ОРГАНИЗОВАТЬ** свою деятельность, **Интеллектуальные умения у**мение результативно **МЫСЛИТЬ** и работать с **ИНФОРМАЦИЕЙ** в современном мире

Оценочные умение отвечают за самостоятельно делать **СВОЙ ВЫБОР** в мире мыслей, чувств и **ЦЕННОСТЕЙ** и отвечать за этот выбор

Анализ и синтез объектов <u>-</u>выделения признаков, достраивание недостающих компонентов

ЛИЧНОСТНЫЕ: обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях; **нравственно-этическая ориентация**, обеспечивающая личностный моральный выбор

Необходимость и значимость роли изучения изобразительного искусства в школе

Россия одна из немногих стран мира (не считая стран ближнего зарубежья), где уровень преподавания искусства в общеобразовательных школах сведен к минимуму часов

Уровень понимания искусства у 98% взрослого населения страны на уровне начальной школы.

Изобразительное искусство в начальной школе часто ведут учителя начальных классов

В средней школе специалистов также практически нет

или его ведут учителя технологии, истории, а не редко не ведутся вообще (хотя в стандартах остается по 1 часу в неделю на музыку и ИЗО)

Именно поэтому

все достижения в области искусства на мировом уровне остаются для наших граждан

не известными -

оно им не понятно и не интересно. Наши соотечественники не знают своей культуры.

HO

патриотизм на уроках математики, физики, иностранном языке и даже на уроках истории воспитать не возможно.

Патриотизм начинается с уважения своей культуры, гордости за свой народ

Уникальные концепции и программы разрабатываемые выдающимися учеными и творческими людьми в 20-30-егоды XX века были отброшены в 40 годы в дополнительное образование:

Это школа А.В. Бакушинского, Г.В. Лабунской, Н.А. Сакулиной, Е.А. Флериной, Б.П. Юсова Именно эти направления мы попытались сохранить в своих учебниках, придав им современный вид. Учебники –издательства «Вентана-Граф»это научно обоснованный подход к обучению и развитию ученика через искусство, повышение общей культуры учащихся и возводящих педагогику на уровень творчества

