ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СУДЖАНСКИЙ ТЕХНИКУМ ИСКУССТВ»

Специальность «Художественное ткачество и ковроткачество»

«Художественная керамика»

МЕТОДИЧЕСКИЙ ДОКЛАД

на тему:

«Новые методы обучения живописи среди подростков»

Автор: Кипоть С. П.,

преподаватель

ОБПОУ «Суджанский

техникум искусств»

г. Суджа – 2017 г.

Содержание

Введение……………………………………………………….3

1. Обоснование содержания и методики обучения подростков живописи…………………………………..……..4

2. Анализ результатов методики обучения подростков живописи ….……………………………………………..… ..6

Заключение……………………………………………...…….9

Список литературы…………………………………….….....10

Введение

Традиции отечественной художественной школы, опытом выдающихся педагогов-художников являются частью культурного наследия России и могут стать основой обучения живописи современных подростков. Однако классические методики обучения живописи отражают художественную культуру своего свойственными ей представлениями о живописи (классицизм, романтизм, импрессионизм и др.), что не вполне соответствует специфике современной культуры, которая характеризуется равной художественной ценностью направлений живописи разных эпох.

Актуальной представляется проблема определения особенностей обучения подростков способствующих сохранению и передаче разных традиций в условиях современной художественной культуры, развитию навыков восприятия и анализа живописи разных стилей и жанров.

Для сохранения традиций отечественной художественной школы и развития навыков создания и восприятия произведений живописи разных стилей и жанров необходимо применение в обучении подростков живописи опыта и методов разных традиций.

Основная проблема исследования – определение механизма включения традиций отечественной художественной школы в процесс обучения подростков живописи в условиях современной

художественной культуры.

Объект исследования – обучение подростков живописи в разных

формах учебной деятельности.

Предмет исследования – процесс включения традиций отечественной художественной школы в обучение подростков живописи в контексте современной художественной культуры.

Цель исследования – разработать, теоретически обосновать и апробировать методику обучения подростков живописи, основанную на традициях отечественной художественной школы.

1. **Обоснование содержания и методики обучения подростков живописи**

Основываясь на работах психологов и педагогов, мы полагаем, что начинать обучение подростков живописи следует с изображения видимой действительности с натуры. Учитывая повышенный интерес подростков к окружающему миру, причинно-следственным связям и познавательной деятельности, необходимо, чтобы каждое занятие было связано с наблюдениями окружающего мира и открытиями, связанными с этими наблюдениями. Результат работы должен быть похож на то, что подросток видит. Вместе с тем в реальной практике педагог часто сталкивается с ситуацией, когда учащийся подросткового возраста почти не владеет художественными материалами и навыками изображения, которые позволили бы ему изобразить мир таким, каким он его видит. Но для поддержания интереса к изобразительной деятельности необходимо создать такие условия, чтобы учащийся был доволен процессом работы и своим результатом, чтобы каждая работа подростка вне зависимости от уровня его развития становилась полноценным художественным произведением, убедительно отображающим видимый мир, и при этом нравилась подростку. При этом мы можем говорить не только о законченном произведении, но и о каждом этапе его создания. Следовательно, необходимо, чтобы учащемуся было под силу справиться с заданием и без утомительных трудностей получить ожидаемый результат. Каждая успешно выполненная работа должна мотивировать учащегося браться за следующую.

В качестве натуры можно использовать натюрмортные постановки, изображая их без всякого надуманного содержания. И.И. Левитан, В.Д. Поленов, И.Е. Репин и многие другие выдающиеся педагоги-художники при обучении основам живописи использовали натюрмортные постановки. Натюрморт, в отличие от портрета, пейзажа и других жанров, предоставляет наибольшее количество возможностей педагогу создавать необходимые условия для наблюдения и обучения. В.С. Щербаков писал о том, что натюрморт – наиболее простой жанр для начинающего учащегося

В отличие от работы над портретом или пейзажем, натюрморт позволяет педагогу подбирать предметы чрезвычайно разнообразные по размеру, форме, цвету и фактуре, регулировать интенсивность и цвет освещения. Это позволяет составлять как очень простые, так и очень сложные постановки для решения самых разнообразных задач и практически не зависеть от внешних обстоятельств (например, погодных условий). Натюрморт даёт возможность обучать работе с композицией, цветом, формой, фактурой, всяческими образами – всем тем, из чего складывается любая живопись. «Натюрморт – удобный объект для анализа, парадоксально заостряющий проблемы, ибо натюрморт как никакой другой жанр непосредственно связан с отношением к изображению, к решению определенной изобразительной задачи». Работа над натюрмортом может быть моделью работы над живописью в самом широком смысле этого слова. Как писала И.С. Болотина, в натюрморте «художник и зритель сосредотачиваются на проблеме качества самой живописи, на вопросах “что изображено”, ”как сделано”».

Г.В. Лабунская и Е.Е. Рожкова писали, что успешность выполнения задания во многом определяется интересом к модели со стороны учащихся. Подбирать предметы они рекомендовали разнообразные и соответствующие «различным сторонам быта, занятий и интересами учащихся». По нашим наблюдениям подростков привлекают предметы «чистых» цветов. Необходимо подбирать предметы для постановок так, чтобы их цвета гармонировали, дополняли друг друга. Для неопытных учащихся представляет огромную сложность изобразить форму предметов верно, такой, как она видится, узнаваемой. Несоответствие реальной формы и изображения этой формы может служить поводом неудовлетворённости собственным результатом. Поэтому на первом этапе обучения необходимо использовать в натюрмортных постановках предметы, не требующие от учащегося большой точности, чтобы изобразить их похожими и узнаваемыми. К ним можно отнести предметы, у которых минимум мелких деталей; предметы, у которых небольшое искажение пропорциональных соотношений и взаиморасположения элементов, не приводит к тому, что эти предметы перестают узнаваться и вызывают ложные ассоциации. По мере развития необходимо вводить в постановки предметы, изображение формы которых требует большего внимания и точности.

Почему мы видим необходимость в том, чтобы учащиеся научились точно изображать видимую реальность? Во-первых, мы исходим из того, что большинство представлений формируется благодаря зрительному опыту и отличаются от непосредственного зрительного восприятия лишь тем, что основаны на воспоминаниях, на работе мозга без непосредственной стимуляции сетчатки глаза в реальном времени, и почти всегда менее стабильны, детальны, и конкретны. Однако и в том, и в другом случае мы создаём изображение, сопоставляя его с образами, которые конструирует наш мозг. Образы-воспоминания и образы-фантазии менее стабильны. Поэтому для того, чтобы иметь возможность работать по представлению и максимально точно изображать представления необходимо приложить ещё больше усилий, чем для точного изображения видимой реальности. Следовательно, подступиться к точному изображению представлений, гораздо проще через обучение точному анализу и изображению видимой реальности непосредственно с натуры.

1. **Анализ результатов методики обучения подростков живописи**

Учительские утверждения должны быть обоснованы, доказаны и подкреплены примерами. При работе с учащимися любого возраста объяснения и примеры должны быть предельно понятными и простыми, содержать минимальное количество специальных терминов. Термины должны вводиться только те, с которыми учащийся будет постоянно сталкиваться, занимаясь живописью. Если термин вводится, то его необходимо пояснять.

Изучение видимого окружающего мира способствует тому, чтобы учащиеся создавали более детализированные изображения. Получению результата удовлетворяющего учащегося могут способствовать следующие условия. Задачи должны соответствовать уровню развития учащегося. Необходимо учитывать художественно-образные замыслы и особенности восприятия учащегося. Важно, чтобы учащийся, какое бы задание он не выполнял, получал завершённый качественный продукт своего труда. То есть, не важен уровень учащегося, и не важно, насколько простые задачи ему предстоит решить. Важно, чтобы в итоге у него получилось полноценное художественное произведение.

Учащийся нуждается в навыках, позволяющих создавать изображение, которое соответствует его особенностям восприятия.

Необходимо, чтобы учащиеся видели свою работу издалека целиком. Такая, как может показаться, мелочь, как работа «на вытянутой руке» влияет на то, как учащийся будет воспринимать собственную работу: цельно или по кускам.

Условия, при которых учащихся приятно заниматься изобразительной деятельностью и при этом получать качественный результат, следующие:

- Примерное время одного занятия в подростковом возрасте должно составлять 3 астрономических часа и 15 минут.

- Учащихся привлекают натюрмортные постановки, составленные из ярких цветастых предметов, предметов, переливающихся разными цветами. Цвета предметов должны дополнять друг друга. Натуральные фрукты и овощи гораздо больше привлекают учащихся, чем восковые пыльные муляжи. Наличие интересных предметов в постановках, которые сами «диктуют» то, как их лучше изображать и которые могут эффектно выглядеть на ученической работе.

- Для работы важно иметь все необходимые художественные материалы. Чем выше качество материалов и чем больше они соответствуют решаемым задачам, тем приятнее будет работать учащемуся, и тем проще ему будет достигать результата.

- Крайне важно организовывать рабочее место так, чтобы учащемуся было удобно работать. Этому способствуют: хорошее оборудование (мольберты, этюдники и т.п.), хорошее освещение, хороший обзор постановки.

- Учащимся необходимо владеть технологией живописи. На процесс выполнения и на конечный результат работы влияют, наверное, все технологические нюансы. Очень важно соблюдать правила работы с палитрой. Часто неудачи в работе над тоном, цветом и колоритом вызваны бессистемной работой с палитрой. Важно следить за тем, чтобы на палитре у учащегося были выдавлены все необходимые краски в определённой последовательности. Владение технологией позволяет в полной мере использовать выразительные свойства материала и делает работу с материалом приятной.

Учащиеся, имеющие не слишком большой опыт работы с цветом, сталкиваются с огромными трудностями при подборе нужного оттенка. Если этот процесс не контролировать педагогу, то это сильно затормаживает работу и раздражает самих учащихся. Перед началом обучения учащимся необходимо давать список красок, которыми они будут работать, чтобы педагог на его основании мог готовить учебные постановки и получать надёжный, ожидаемый результат, чтобы было взаимопонимание в группе. В некоторых случаях имеет смысл разъяснять, какие краски надо смешать, чтобы получить тот или иной оттенок.

Заключение

Современная художественной культура создаёт условия обновления содержания образования по учебной дисциплине «Живопись», согласно которому учебная деятельность направлена на восприятие и создание художественного образа преимущественно в жанре натюрморта, являющегося оптимальным для обучения подростков основам выразительного языка и техникам живописи вне зависимости от уровня их подготовки; вектор развития учащихся перенаправлен с канонизации формы и содержания живописи на понимание личностного характера живописи.

Список литературы

1. Белов Д.И. Две основы эстетического вкуса. Сетевой электронный научный журнал. 2014 г.

2. Белов Д.И. Обучение живописи в контексте экспрессионного

подхода. Сетевой электронный научный журнал. 2013г.

3. Белов Д.И. Сравнительная творческого развития детей послевоенного поколения в художественных

школах Москвы, Ленинграда и Киева. 2015 г.

4. Белов Д.И. Проблемы интерпретации образа в живописи М.: Российский

университет театрального искусства – ГИТИС. – 2014 г.

5. Белов Д.И. Психолого-педагогические основания выявления и

развития одаренности детей и подростков в условиях общего образования

2014 г.