

Пояснительная записка

Методические рекомендации психолого-педагогического обеспечения реализации образовательной проблемы: «Художественно-эстетического развития детей средствами пейзажной живописи на занятиях объединения «Разноцветный мир» предназначены для педагогов изобразительного искусства дополнительного образования.

Образовательный процесс строю в соответствии с дополнительной общеобразовательной программой «Рисунок и живопись», разработанной на основе авторской программы «Юный художник» Федоровой Т. М. для детей 8-13 лет.

Обучение пейзажной живописи рассчитано на две возрастные группы:

младшую (3-4 классы) и старшую (5-7 классы). Каждый год обучения по программе имеет свою общую тематическую направленность.

1 этап - младшая группа (8-9 лет), срок обучения 2 года:

1 год обучения - «Искусство видеть»;

2 год обучения - «Ты и искусство».

2 этап обучения - старшая группа (10-13 лет), срок обучения 3 года:

1 год обучения - «Искусство вокруг нас»;

2 год обучения - «Каждый народ художник»;

3 год обучения – «Изобразительное искусство и мир интересов человека».

В муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей – Центр детского творчества Татарского района работаю пятый год. Являюсь руководителем объединения изобразительного творчества.

Художественная деятельность детей на занятиях очень разнообразна: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению, с натуры); эксперименты с красками; декоративная работа; знакомство с произведениями искусства и т. д.

Все разделы программы «Рисунок и живопись» включают в себя тему пейзажа. Так как именно пейзаж даёт бесконечное разнообразие форм, композиции, пространственных отношений, светотени, колорита, чувств.

Пейзажная живопись помогает ребёнку постигать азы рисунка, композиции, цветоведения, живописи, разных техник изображения, развивает его творческий потенциал, пространственное мышление, практические навыки художественной деятельности, воображение, воспитывает художественный вкус.

Стремление к красоте является естественной потребностью души человека. Пейзажные работы делают красивыми любые интерьеры (школ, Центра детского творчества, офиса, квартиры и т. д). В дизайне на сегодняшний день очень модными являются сочетания стилизованных изображений пейзажа гармонично вписывающихся в общее колористическое решение интерьера. Воспитанники объединения практически участвуют в росписи стен, их лучшие пейзажные работы являются украшением наших интерьеров.

На современном этапе развития общества воспитание и образование невозможно без роста нравственного и творческого потенциала детей, без развития их активности, инициативы и способностей. Чтобы научить подрастающее поколение самостоятельно действовать в постоянно меняющемся мире, необходимо приобщать детей к творческой деятельности в сфере, наиболее их интересующей.

Актуальным направлением модернизации системы дополнительного образования является художественно-эстетическое воспитание как одно из основных средств духовно-нравственного и культурного развития личности.

Свою роль как педагога на современном этапе развития общества вижу не только в приобщении обучающихся к прекрасному, но и в развитии

в своих воспитанниках способности к позитивному преобразованию окружающей действительности, проявлению своего творческого потенциала в художественной деятельности.

Вся художественная деятельность на занятиях объединения выступает как содержательное основание эстетического отношения ребёнка, представляет собой систему специфических (художественных) действий, направленных на восприятие, познание и создание художественного образа (эстетического объекта) в целях эстетического освоения мира.

Образовательную деятельность в рамках художественно-эстетического развития воспитанников средствами пейзажной живописи на занятиях в объединении «Разноцветный мир», осуществляю по следующим направлениям:

1) создаю определенный запас элементарных эстетических знаний и впечатлений о пейзаже, без которых не могут возникнуть склонность, тяга, интерес к эстетически значимым предметам и явлениям. Суть этого направления состоит в накоплении воспитанниками разнообразного запаса, цветовых, композиционных и пластических впечатлений;

2) на основе полученных знаний развиваю способности художественного и эстетического восприятия природы, а также таких социально-психологических качеств воспитанника, которые обеспечивают ему возможность эмоционально переживать и оценивать эстетически значимые предметы и явления, наслаждаться ими;

3) развиваю у каждого воспитуемого художественно-эстетические творческие способности.

Для меня в художественно-эстетическом воспитании первостепенное значение имеет целенаправленное развитие в детях:

- во-первых, чувства прекрасного;

- во-вторых, способности воспринимать и видеть красоту в искусстве и в жизни, оценивать её;

- в-третьих, художественного вкуса;

- в-четвёртых, способности к самостоятельному творчеству.

Эти качества личности воспитанника наиболее полно развиваются в условиях обучения на примере пейзажной живописи. Рисуя с натуры, составляя творческую композицию пейзажа, дети выражают свои эстетические переживания с помощью карандаша и красок. Умелый подбор красок при обучении живописи, изящные линии, оригинальная композиция – вот показатели, по которым легко можно определить уровень развития эстетических качеств воспитанника.

Пейзажная живопись даёт простор для детской фантазии и возможность разнообразной деятельности ребенка, развивает умение видеть, наблюдать, дифференцировать, анализировать и классифицировать эстетические явления действительности. Всё это формирует эстетическое чувство, умение любоваться красотой реальной действительности и произведений искусства.

Целью моей профессиональной деятельности является создание условий для развития художественно-эстетических качеств обучающихся средствами пейзажной живописи через включение их в изобразительную деятельность.

Задачи:

- развитие у обучающихся способности воспринимать и видеть красоту в жизни и в искусстве;

- воспитание эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости на прекрасное;

– воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности;

- формирование навыков передачи перспективного изображения пространства в пейзаже;

- – формирование элементарных основ изобразительной грамоты

(чувства цвета, колористического видения гармоничного сочетания цветовых оттенков, образного, пространственного мышления);

- формирование способности к самостоятельной творческой деятельности.

Последовательность заданий выстраивается по принципу нарастания сложности поставленных задач.

Процесс обучения пейзажной живописи проходит в пять этапов, каждый из которых соответствует году обучения воспитанников, при этом обязательно учитываются возрастные особенности и уровень подготовки детей:

Первый этап - «Искусство видеть»

(1 год обучения 1 этапа образовательной программы «Рисунок и живопись»)

Возраст обучающихся 8 - 9 лет. Воспитанники этой возрастной группы способны выполнять работы в основном не с натуры, а по представлению, опираясь на имеющийся запас знаний, передавая в них не реалистичный образ, а своё отношение к изображаемому объекту. Их рисунки наивны, декоративны, в пейзажах обычно используется фризовая композиция, когда небо выражено небольшой полоской вверху, а земля – снизу, нарушены пропорциональные отношения, цветок может быть величиной с дерево. Дети хорошо ориентируются в названии цветов, в рисовании отдают предпочтение ярким цветовым сочетаниям, т. к. в этом возрасте именно чистые цвета отвечают их эстетическим запросам.

Характерной особенностью художественно-эстетического творчества воспитанников на первом этапе является большая смелость. Дети легко идут на контакт и пока, не проявляя требовательности к качеству своих работ, свободно экспериментируют.

Направленность этапа - выявление уровня подготовки и развитие художественно-эстетических качеств личности воспитанников путём совершенствования их изобразительной деятельности. Данный этап предполагает овладение первыми знаниями и навыками в области цветоведения (получение составных цветов), а также рисунка (изображение простых по форме листьев), декоративного рисования (упрощение и украшение формы).

Применяю в основном репродуктивную группу методов:

- словесные (рассказ, лекция, объяснение, анализ наглядного материала);

- наглядные (картины, схемы, видеофильмы, натуральные объекты в классе и во время экскурсии);

- практические (показ способов деятельности);

- наблюдение (целенаправленное изучение реального мира, предмета или явления в естественном окружении).

Использование этих методов направлено на:

- овладение навыками получению составных цветов;

- освоение техники работы мазками разной направленности;

получение представления о творчестве художников;

- способность наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и настроения в природе;

- овладение первыми навыками работы с натуры и по представлению;

-получение навыков декоративного рисования простых природных форм.

К концу первого года обучения, работая над пейзажем, дети, уже имея первые навыки по смешению цветов, могут самостоятельно передавать настроение в природе, используя мазки разной направленности. Так как в живописи важно не только уметь работать мазками, но и проводить красивые линии кончиком кисти, то некоторые занятия посвящаю декоративному рисованию. Например, нарисовать сказочное дерево или птицу и украсить их. Это творческое задание развивает воображение, фантазию, аккуратность, эстетичность при работе с красками, усидчивость. Изображение с натуры простейших форм листьев даёт детям первое представление о форме и пропорциях предметов.

Уже на этом этапе дети участвуют в выставках «Мир Фантазий», «Зимняя сказка» и т.д.

Второй этап - «Ты и искусство»

(2 год обучения 1 этапа образовательной программы «Рисунок и живопись»)

В 9 – 10 летнем возрасте у ребёнка происходит перестройка восприятия. Оно поднимается на более высокую ступень развития, принимает характер целенаправленной и управляемой деятельности. В процессе обучения пейзажной живописи восприятие углубляется, становится более анализирующим, дифференцирующим, принимает характер организованного наблюдения. Особенностью этого возраста является ярко выраженная эмоциональность эстетического восприятия красоты в искусстве и в окружающей жизни.

В художественно-эстетическом развитии воспитанников становится возможным переход от плоскостного к перспективному изображению пространства в пейзаже. В занятия ввожу задачи, связанные с изучением линейной и воздушной перспективы

Использую методы:

- словесные (беседы, формулировка целевых установок);

- иллюстративные (показ картин, таблиц, рисунка на доске и т. д.);

- частично – поисковые (не сообщаю и не излагаю знания, а организую поиск новых знаний с помощью разнообразных средств);

- самостоятельные (самостоятельное выполнение работы под руководством педагога);

Применение этих методов направлено на**:**

- овладение навыками перспективного изображения ближних и дальних объектов (больше - меньше, загораживание ближними предметами более дальних, знакомство с понятием линия горизонта)**;**

- восприятие красоты пейзажей художников;

- анализ приёмов передачи перспективы на доступном уровне в пейзажах художников;

- получение светлых и тёмных, тёплых и холодных,

- овладение навыками работы с хроматическими и ахроматическими цветами*;*

- приобретение навыков поэтапного изображения пейзажа*.*

На данном этапе обучения работы детей становятся постепенно более сложными по передаче пространственного расположения объектов природы и цветовым оттенкам. Они свободно определяют и располагают ближние и дальние объекты природы, правильно ориентируются на плоскости листа, находя линию горизонта, могут это видеть в окружающем пространстве, находить в работах художников и товарищей. Но прослеживаются ещё очень неуверенные переходы цвета от одного плана к другому, в их рисунках видны ошибки передачи формы и объёма изображаемых объектов.

Третий этап - «Искусство вокруг нас»

(1 год обучения 2 этапа образовательной программы «Рисунок и живопись»)

В данной возрастной группе обучаются воспитанники раннего подросткового периода (10 - 11 лет). Восприятие детей характеризуется возрастанием ориентации на сенсорные эталоны формы и цвета. Практическое освоение действительности ребенком ставит его в такое положение, при котором анализ формы приобретает особую значимость.

Изображение с натуры служит важным средством изучения окружающей действительности, и прежде всего таких ее сторон и явлений, как форма, пропорции, объем, цвет, освещенность, положение в пространстве. Поэтому на третьем этапе обучения ввожу в занятия задания связанные с наблюдением, изучением строения растения, его формы и цвета.

Использование дифференцированного и проблемного методов обучения направлено на накопление эстетических знаний и впечатлений во время изучения особенностей строения растительных форм (цветов, веток), а также на развитие навыков у детей с разным уровнем способностей к самостоятельному творчеству.

Применяемые методы направлены на:

- развитие наблюдательности;

- умение анализировать характерные особенности строения растения;

- эстетическое восприятие и оценивание совершенства и красоты природных объектов;

- приобретение навыков поэтапного линейного изображения цветов и веток разной сложности;

- получение монохромных тонов;

- самостоятельности при решении творческих задач.

Умение рисовать, возможность реализовать себя и достигать позитивного результата являются главными источниками мотивации к изобразительной деятельности обучающихся.

Постоянное выполнение набросков, зарисовок, упражнений помогает воспитанникам взглянуть на природу другим, более внимательным взглядом. Освоенные навыки передачи форм, строения, цвета природных объектов позволяют детям выполнять композиции на более высоком художественном и эстетическом уровне, что соответствует их возрастающей требовательности к своим работам.

С целью развития у детей зрительной памяти и пространственных представлений на занятиях рисования с натуры включаю творческие задания, направленные на рисование по памяти и по представлению (например: ромашковое поле, или красные маки земли, незабудки и т. д.)

Четвёртый этап - «Каждый народ художник»

(2 год обучения 2 этапа образовательной программы «Рисунок и живопись»)

Подростковый возраст 11-12 лет отличается началом повышенной интеллектуальной активности, которая стимулируется не только естественной возрастной любознательностью воспитанника, но и желанием развить, продемонстрировать окружающим свои способности.

  Восприятие становится более целенаправленно, организованно и планомерно. Определяющее значение имеет отношение подростка к наблюдаемому объекту. Он может дольше сосредотачиваться на интересном материале, психологически быть погруженным в реальности предметного мира, образно-знаковых систем, природы и социального пространства.

Четвёртый этап обучения направлен на изучение закономерностей конструктивного строения архитектурных построек, светотени, перспективы. Грамотное перспективное построение пейзажа развивает способность к творчеству, к развитию эстетического вкуса через собственную изобразительную деятельность подростка.

Используемые мной словесные, наглядные, практические, частично-поисковые методы и метод проблемного изложения направлены на:

- развитие пространственного мышления;

- овладение навыками передачи объёма и светотени предметов в рисунке;

- приобретение навыков поэтапного линейного перспективного изображения пейзажа с архитектурными постройками;

- овладение навыками передачи воздушной перспективы;

- понимание роли колорита в пейзаже;

- развитие эстетического вкуса;

- получение сложных цветовых оттенков.

В результате изучения темы воспитанник стремится передать в изображении объём, глубину, «прорвать» плоскость. Активно использует цвет, он не разукрашивает, а стремится к цветовому правдоподобию, к передаче света, пространства, фактуры предметов.

Пятый этап - «Изобразительное искусство и мир интересов человека»

(3 год обучения 2 этапа образовательной программы «Рисунок и живопись»)

Подростковый возраст 12-13 лет это период наиболее интенсивного внутреннего собирания красоты в процессе деятельности и отношений и ее выражения в собственном поведении и художественном творчестве. Данному возрасту свойственны романтические стремления и искания - в этом своеобразие их стремления к идеалу. В работе с подростками предоставляю как можно больше возможностей для творчества, отбираю для ознакомления произведения искусства, близкие по своему содержанию опыту детей.

Характерной особенностью подросткового возраста является готовность и способность и ко многим различным видам обучения, причем как в практическом плане (трудовые умения и навыки), так и в теоретическом (умение мыслить, рассуждать, пользоваться понятиями).

Последний этап обучения направлен на изучение выразительных средств композиции пейзажа. К ним относятся: формат, пространство, центр, ритм, контраст, симметрия, асимметрия, целостность и т.д.

На данном этапе наиболее эффективными методами обучения являются:

- частично - поисковый (демонстрация своих знаний и «осуществление поиска путей решения проблемы»);

- проблемный (создание проблемной ситуации);

- эвристический (самостоятельное создание творческих работ (пейзажей)).

Воспитанники учатся:

- анализировать произведения искусства;

- использовать выразительные средства композиции в практической деятельности;

- выстраивать мыслительную деятельность последовательно;

- самостоятельно решать творческие задачи;

- способности к самовыражению;

- эмоционально переживать и оценивать эстетически значимые предметы и явления окружающего мира, наслаждаться ими.

Изучение композиционных приёмов построения пейзажа позволяет мне сформировать в воспитанниках накопление опыта эстетически образного видения и восприятия красоты окружающего нас мира природы, развития наблюдательности, эмоциональной отзывчивости, ассоциативного образного мышления, художественной грамотности.

Для практической работы над композицией подбираю задания, направленные на эмоциональную сферу обучающегося. Например: прошу выполнить композиционный рисунок по представлению с передачей настроения в природе: «Тихое утро», «Буря», «Жаркий день в лесу»,

«Закат над рекой», «Времена года», «Метель», «Пожар» и т. д.

Вся система занятий пейзажной живописью ведёт к развитию таких творческих способностей обучающихся как художественная наблюдательность, зрительная память, образное, пространственное мышление, творческое воображение, чувство цвета и цветовых отношений.

Практика работы с детьми показывает, что пейзаж даёт возможность сформировать профессиональные навыки воспитанников сразу в нескольких видах изобразительного искусства: графике, живописи, декоративном рисовании. Работая над пейзажем в разных техниках изображения, воспитанник стремится к гармонии, а, следовательно, к красоте.

Используемая литература

1. *Сокольникова Н.М.* Основы рисунка. - Обнинск: Титул, 1998г.;
2. *Сокольникова Н.М.*Основы композиции. - Обнинск: Титул, 1998г.;
3. *Сокольникова Н.М.*Основы живописи. - Обнинск: Титул, 1998г.;
4. *Сокольникова Н.М.* Краткий словарь художественных терминов. Обнинск: Титул, 1998г.;

5. *Секачёва А.В*., *Чуйкина А.М., Пименова Л.*Г. Рисунок и живопись. Учебник для техникумов. – М.: Лёгкая и пищевая промышленность, 1983г.;

6. *Кирцер Ю.М*. Рисунок и живопись– М.: Высшая школа, 1998 г.;

7. *Иванова О., Аллахвердова Е*. Акварель. Практические советы. – М.: Астрель, 2001г.