

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВОСПРИЯТИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА НА УРОКАХ ИЗО В 5-7 КЛАССАХ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Автор: Шанина Т.Л.,

учитель ИЗО и технологии 1 кв.к.

МБОУ СОШ №20 г. Екатеринбург

Дата создания статьи: 06.01.2017г.

В настоящее время подростки находятся в ситуации, когда с одной стороны, кино и телевидение приучают их воспринимать буквальную, очень адаптированную для восприятия информацию, подаваемую в таком виде, который можно образно сравнить с легким для усвоения, но низкокалорийным «йогуртом». С другой стороны, они постоянно подкрепляют опыт восприятия яркой, но информационно обедненной визуальной среды рекламы и постеров. В силу физиологических причин, ориентированные на яркое, хлесткое, необычное, учащиеся - подростки теряют способность видения сущностей не очень ярких, но информативных, духовно формирующих предметов, к которым относятся подлинные произведения искусства.

Подростками овладевает соблазн «пробежать взглядом» произведение искусства, приспособить его к современным нуждам, не утруждая себя дополнительной работой души. Однако, современное общество заинтересовано в пробуждении инициативной, творческой личности с развитым чувством нравственного самосознания, справедливости и чуткой совестью. Будучи не востребованными, не подвергнутыми тому очищающему нравственному воздействию искусства, духовные потребности человека скудеют, что способствует формированию нетворческой, стандартно мыслящей, негармонично развитой личности.

Искусство, интегрируя в себе большое количество организованной в образной форме информации, обладает особой силой воздействия на глубинные, «укромные» уголки человеческой психики и сознания, ни к чему не принуждая. Оно одно способно всколыхнуть широкую гамму эмоциональных переживаний, доставить эстетическое наслаждение и при этом - провоцировать, вызывать размышления, ставить проблемы. Общение с искусством добровольно, но человек только тогда идёт в музей, галерею или покупает альбом репродукций, когда движим потребностью в познании. Потребностью в образном познании - познании искусством.

Все многообразное воздействие искусства протекает в процессе восприятия его произведений. Однако воздействие это испытывает только тот, кто подготовлен к нему, т.е. обладает особым умением, без которого невозможно полноценное восприятие, особыми навыками, необходимыми для активного и творческого овладения произведениями искусства, а эти умения и навыки нельзя приобрести вне регулярных и частных общений с ними, т.е. помимо художественного восприятия. Здесь налицо противоречие, которое может быть снято художественным воспитанием, задача которого - приобщение к искусству, в частности, к деятельности внимательного рассматривания произведений изобразительного искусства, непосредственной изобразительной деятельности, необходимых для формирования искусствоведческого интереса к профессиональному изобразительному творчеству.

У детей, в переходный период подросткового возраста, в связи с общей перестройкой изобразительной деятельности, за счет изменения целевой установки и отношения к своему творчеству в области изобразительного искусства, на качественно новом уровне закладываются начала эстетического освоения окружающей среды, познания мира, восприятия искусства. От того, как осуществится этот переход, во многом зависит характер всей последующей деятельности человека в сфере изобразительного творчества. Можно сказать, что именно в это время определяются дальнейшие способности человека к общению со сложным и богатым миром образного языка изобразительного искусства.

Активное общение с произведениями искусства и изобразительная деятельность, являются благоприятными факторами, направляющими развитие основных компонентов творческих способностей - интеллектуальной инициативы, поисковой активности и направленности на самосовершенствование и конструктивное изменение окружающего мира.

Следовательно, организация работы с учащимися 5-7 классов по предмету «Изобразительное искусство» нуждается в особом построении методики обучения, основанной на знании эстетических потребностей и психологических особенностей зрительного восприятия и познавательных процессов у детей среднего школьного возраста.

Методически грамотно организованная учителем деятельность по внимательному рассматриванию произведений изобразительного искусства, действительно, формирует у учащихся с 5 класса потребность к художественному восприятию явлений мира искусства, развивает познавательные процессы и способности к творческой переработке полученных впечатлений окружающей действительности. Необходимо учитывать, что психологическая основа деятельности по рассматриванию картин – шедевров изобразительного искусства – возрастные особенности развития процессов восприятия и мышления у подростков.

Главной потребностью подростка является потребность в самопознании, проверке своих способностей, осознании своей индивидуальной неповторимости. Это осознание формируется за счёт активного включения познавательных процессов (в частности, операций синтеза и анализа) явлений окружающей действительности (не только социальной). Однако, наряду с этим в возрасте 11-15 лет происходит стандартизация образов восприятия, упрощение воспринимаемой информации. Ориентированное на адаптацию к изменяющимся условиям среды сознание подростка аккумулирует константные образы.

Педагог, предлагающий учащимся 5-7 классов к внимательному рассмотрению серию картин – произведений изобразительного искусства, постоянно обязан искать способы преодоления возрастного противоречия между ростом потребности в познании и одновременным стремлением к упрощению опознаваемых образов, связанным с схематизацией и «старением» общих качеств восприятия. У детей с 11-12 летнего возраста «утрачивается способность к чувственному познанию эмоционального контекста произведения, играющего решающую роль в понимании замысла автора» (А.А. Голуб, 1997). Происходит разрыв между удовлетворением растущих потребностей в целостном познании сущностей явлений и снижающимися способностями к нему, диктуемыми общим стремлением восприятия к «упрощенной, опознающей ориентировке» (В.С. Кузин, 1974).

Среди педагогических способов (технологических приёмов), позволяющих преодолеть это возрастное психологическое противоречие, мной используется приём специального отбора зрительного материала. Основными требованиями к формированию списка шедевров изобразительного искусства являются: акцентированность эмоционального подтекста художественного замысла шедевра либо яркость события, явившегося причиной появления картины, наличие гротеска в изображении, «созвучность» возрасту зрителей и т.д. Список картин или последовательность предъявления шедевров профессионального изобразительного искусства ежегодно корректируются в связи с изменяющимися модными тенденциями в мире «изобразительного творчества тинейджеров». Начальной точкой мотивации к учебному диалогу о признанных шедеврах могут служить вопросы об особенностях современных молодёжных течений в искусстве: граффити, дудлинг и т.д. Обязательным условием рассматривания картин и шедевров изобразительного искусства является постепенность усложнения художественных образов: от натюрмортов и пейзажей, к портрету и многофигурным композициям исторического, батального, бытового и т.д. жанров.

В ходе педагогической практики преподавания предмета «Изобразительное искусство» мной сформирован примерный перечень произведений из 60 картин и шедевров (5 кл. – 25; 6 кл. – 25, 7 кл. – 10), который представлен в Приложении 1 к статье. Фотоизображения художественных произведений оформляются в электронные презентации из 5-7 слайдов, показ каждого слайда сопровождается либо «неожиданными» вопросами педагога, либо «необычным» комментарием, после которого учащиеся с удовольствием включаются в учебный диалог по изучению деталей, влияющих на создание образа изображения, представленного на слайде. Так, при показе картины И.Е. Репина «Стрекоза» (5 класс), учащимся предлагается поразмышлять над вопросом: «А почему картина названа не «Бабочка»?». При рассматривании шедевра Пьера Огюста Ренуара «Ребёнок с кнутиком» (6 класс) учащимся сообщается, что на картине – мальчик, сын сенатора Этьена Гужона. Далее вместе с педагогом учащиеся совершают виртуальное погружение в историю появления картины и ищут доказательства мальчишеского азарта, неугомонности, состоятельности семьи главного героя художественного шедевра мастера импрессионистской живописи, сочетая эту экскурсию с исследованиями особенностей техники исполнения картины художником.

В седьмом классе зрительный ряд картин дополняется фотографиями других видов изобразительного искусства: скульптурой, архитектурой. В итоге, после 3-х лет обучения (с 5 по 7 классы) в зрительном индивидуальном архиве, а по сути, в художественном мировоззрении подростков, реально существует представление о 60 произведениях изобразительного искусства.

В конце каждой четверти рассмотренные произведения изобразительного искусства предлагаются учащимся для повторного самостоятельного узнавания в виде презентации – теста, в котором необходимо выбрать точное название картины (варианты названий также направлены на «быстрое чтение» художественного образа произведения изобразительного искусства либо абсурдны, вызывают улыбку учащихся) и имя художника (в перечне предлагаемых авторов конкретного изображения на слайде для узнавания вымышленных имён нет, предлагаются к узнаванию имена коллег автора шедевра искусства, друзей, либо художников в одной манере исполнения и т.д.).

Накопленный опыт такой педагогической практики организации процесса формирования художественного восприятия произведений изобразительного искусства на уроках ИЗО в 5-7 классах показывает свою эффективность, когда, приезжая из очередной семейной поездки культурологического характера (в Санкт-Петербург, Москву), учащиеся с удовольствием рассказывают об «удивительной находке» оригиналов рассмотренных на уроках произведений изобразительного искусства в залах Третьяковской галереи, Эрмитажа, музея им. Пушкина. Значит, первый (но очень важный!) шаг в решении педагогической задачи по установлению самостоятельного контакта подростков с искусством сделан!

Для внимательного рассматривания, а значит целостного художественного восприятия произведений изобразительного искусства подросткам также важен личный перцептивный опыт деятельности с конкретными изобразительными инструментами и материалами. Основная сложность качественной организации педагогом практической изобразительной деятельности в рамках одиночного 40-минутного урока в неделю в общеобразовательной школе – нехватка времени после эмоционального погружения в тему. Традиционна практика создания на уроке эскиза с последующим практическим воплощением задуманного вне школы. Итогом такой дистанционной практической деятельности без педагогического сопровождения является потеря желания самостоятельно создавать школьниками выразительные художественные образы. Выбор цвета, цветовых сочетаний осуществляется случайно. Техника исполнения рисунка слабая и неумелая, как следствие, такому рисунку педагогом ставится невысокая отметка за работу. Постепенно учащиеся теряют интерес к урокам ИЗО, к изобразительному искусству.

Чтобы времени для работы с изобразительными инструментами и материалами в рамках одиночного урока было достаточно, мной используются следующие приёмы: процесс выполнения творческого или учебного рисунка, упражнения не ограничивается рамками одной встречи, рисунок создаётся поэтапно на нескольких уроках. На каждом занятии учащимся-подросткам ставится отдельная учебная задача для практики действия с изобразительными материалами и инструментами, объёмом не более 15 минут деятельности. При этом темы программы предмета «Изобразительное искусство» рассматриваются в полном объёме.

В учебном году для каждой четверти мной определён заранее изобразительный материал, используемые инструменты, техника исполнения работ учащимися: 1 четверть – гуашь, кисти (живопись); 2 четверть – фломастеры, карандаш простой, ластик (графика, стилизация); 3 четверть – пластилин, стека (пластилиновая живопись, скульптура); 4 четверть – цветная бумага, клеевая кисть, клей (аппликация, коллажирование). Только в этом случае подростки «не успевают эмоционально устать» от практики изобразительной деятельности. Педагог лично наблюдает и сопровождает процесс формирования ручной умелости (приёмы работы с кистью, смешение цветов, обоснованное использование графических выразительных средств, композиционное конструирование и т.д.). В пределах одной четверти учащиеся имеют возможность качественно овладеть практическими приёмами (техникой) нанесения на основу изобразительного материала при помощи определённых инструментов. В сознании подростков складывается необходимое представление о способах получения выразительных образов, происходит личностная оценка мастерства профессионалов изобразительного творчества.

Перечисленные технологические приёмы формирования художественного восприятия произведений изобразительного искусства на уроках ИЗО в 5-7 классах средней общеобразовательной школы способствуют развитию важных для полноценного художественного восприятия произведений искусства качеств:

- непосредственность чувственного - эмоционального восприятия (в подростковом возрасте развитие этого качества обеспечивается применением педагогом приёмов мотивации к внимательному рассматриванию произведений искусства);
- восприятие эмоций и мотивов поведения персонажей картины, типических черт персонажей и их окружения (помощь педагогу могут оказать приёмы обращения к личному эмоционально-социальному опыту подростка, к истории создания художественных шедевров),
- способность обобщения характерных черт в целостный образ (педагогу целесообразно использовать приёмы систематизации накопленного опыта восприятия картин, постепенного усложнения предъявляемого к рассмотрению зрительного материала),
- точность и адекватность восприятия оттенков цветов, нюансов форм предметов (в развитии этого качества практика деятельности с различными изобразительными материалами на уроках ИЗО обязательна).

Педагог среднего звена является, как правило, узким специалистом в области преподавания своего предмета. Первичная входная диагностика уровня сформированности художественного восприятия произведений изобразительного искусства у выпускников начальной школы показывает, что к 5 классу среди учащихся можно выделить минимум три уровня:

- на высоком уровне целостного художественного восприятия учащиеся обнаруживают эмоционально-образное восприятие, способны через систему выразительных средств почувствовать авторское повествование о состоянии мира в целом, процесс рассматривания характеризуется целостным художественно-образным восприятием произведений искусства, суждения близки к мнению профессиональной искусствоведческой критики (0,5-1%);
- на среднем уровне - эмоциональная отзывчивость при восприятии, школьники этой группы воспринимают в первую очередь эмоциональный строй произведения,

учащимся характерно проявление художественной грамотности, ориентированности в стилевых особенностях разных художников (10-15%);
— на низком уровне - эмоционально поверхностный и примитивно-искусствоведческий типы восприятия произведений изобразительного искусства (50-60%).

У 40% учащихся – выпускников начальной школы художественные критерии восприятия искусства выступают совсем не сформированными. Так, 20% школьников, объясняющих выбор ведущего настроения для картины, склонны к прямолинейному толкованию сюжета, часто они приписывают содержанию картины чрезмерную конкретность. Установка этих учащихся при восприятии произведений искусства скорее бытовая, нежели художественная.

После систематической работы по формированию художественного восприятия произведений изобразительного искусства на уроках ИЗО у подростков в течение трёх лет возможна положительная динамика к окончанию 7-го класса от 20% до 30% на высоком и среднем уровнях. Особенно результативным, с этой точки зрения, является 5 и 6 классы (первый и второй год обучения). У учащихся появляется искренний интерес к изобразительной деятельности, активизируется с повышением уверенности в собственных творческих способностях процесс самостоятельного обучения по сети Интернет (по учебным роликам). Подростки приносят рисунки в школу, на уроки. Конечно, до профессионального и виртуозного исполнения этим работам ещё далеко, но каждая такая попытка приближает подростка к пониманию и принятию огромного мира изобразительного искусства.

Чтобы эта основная цель предмета «Изобразительное искусство» была достигнута, педагогу возможно и необходимо осуществлять работу, комбинирующую в себе овладение разными материалами, техниками, образно выразительными возможностями различных жанров изобразительного искусства. В такой широте охвата образовательной практики педагогически целесообразно организованный процесс формирования художественного восприятия произведений искусства на уроках ИЗО – прекрасное средство ориентации подростков на активное познание мира и культуры.

Использованная литература:

1. Голуб А.А. «Развитие художественно-образного мышления учащихся 5-6 классов на уроках тематического рисования», Автореф. дис. канд. пед. наук., М., 1997, 16 с.
2. Кузин В.С. «Психология», М., Высшая школа, 1974, 279 с.

СПИСОК КАРТИН ПО ИЗО для запоминания (5 класс)

1. Алексей Саврасов «Пейзаж с церковью и руинами» (пейзаж)
2. Александр Дейнека «Оборона Севастополя» (батальный)
3. Андрей Рублёв «Троица» (икона)
4. Валентин Серов «Мика Морозов» (портрет детский)
5. Василий Пукирев «Неравный брак» (бытовой)
6. Винсент Ван Гог «Копчёная сельдь на куске жёлтой бумаги» (натюрморт)
7. Виктор Васнецов «Алёнушка» (портрет)
8. Георгий Дмитриев «Гроза над морем» (морской пейзаж)
9. Джузеппе Арчимбольдо «Портрет императора Рудольфа II в образе Вертумна» (портрет)
10. Иван Айвазовский «Бурное море ночью» (морской пейзаж)
11. Иван Крамской «Неизвестная» (портрет)
12. Иван Шишкин «Автопортрет» (портрет)
13. Иван Шишкин «Рожь» (пейзаж)
14. Илья Репин «Стрекоза» (портрет детский)
15. Исаак Левитан «Золотая осень» (пейзаж)
16. Исаак Левитан «Посёлок» (пейзаж сельский)
17. Казимир Малевич «Портрет матери» (портрет)
18. Карл Брюллов «Последний день Помпеи» (исторический)
19. Кузьма Петров-Водкин «Черёмуха в стакане» (натюрморт)
20. Леонардо да Винчи «Автопортрет» (портрет)
21. Леонардо да Винчи «Тайная вечеря» (фреска)
22. Луис Тиффани, витражи
23. Рафаэль Санти «Афинская школа» (фреска)
24. Фёдор Решетников «Опять двойка» (бытовой)
25. Шишкин и Савицкий «Утро в сосновом лесу» (анималистический)

СПИСОК КАРТИН ПО ИЗО для запоминания (6 класс)

1. Анри Матисс «Красные рыбы» (натюрморт)
2. Валентин Серов «Девочка с персиками» (портрет детский)
3. Василий Перов «Рыболов» (бытовой)
4. Василий Суриков «Взятие снежного городка» (историко-бытовой)
5. Винсент Ван Гог «Подсолнухи» (натюрморт)
6. Владимир Боровиковский «Портрет Марии Лопухиной» (портрет)
7. Владимир Донатович Орловский «Летний день» (пейзаж)
8. Виктор Васнецов «Ковёр-самолёт» (сказочный жанр)
9. Жан-Этьен Лиотар «Шоколадница» (портрет)
10. Иван Айвазовский «Бриг «Меркурий» после победы над турецкими кораблями» (исторический)
11. Иван Шишкин «Лопухи» (графический эскиз)
12. Исаак Левитан «Васильки» (натюрморт)
13. Исаак Левитан «Осенний день. Сокольники» (пейзаж)
14. Зураб Церетели «Цветы в вазе» (натюрморт)
15. Кацусика Хокусай «Большая волна в Канагава» (книжная графика)
16. Клавдий Лебедев «К сыну» (бытовой)
17. Книжная графика Дмитрия Павловича Дмитриева (осн. черты: гравюра, динамика изображения)
18. Книжная графика Ивана Яковлевича Билибина (осн. черты: историзм, реализм изображения)

19. Книжная графика Юрия Алексеевича Васнецова (осн. черты: декоративность, детскость изображений, характер образов)
20. Павел Федотов «Завтрак аристократа» (бытовой, сатирический)
21. Пауль Петер Рубенс «Этюд головы девочки» (портрет)
22. Пьер Огюст Ренуар «Ребёнок с кнутиком» (пейзажный портрет)
23. Рембрандт Харменс ванн Рейн «Ночной дозор» (групповой портрет)
24. Фёдор Васильев «Ствол старого дуба» (пейзажный эскиз)
25. Якоб ван Рейсдал «Водопад в Норвегии» (пейзаж)

СПИСОК ШЕДЕВРОВ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА для запоминания (7 класс)

1. Эдгар Дега «Голубые танцовщицы» (импрессионистская манера)
2. Пабло Пикассо «Девочка на шаре» (контраст движения и неподвижности)
3. Бюст Нефертити (древнеегипетская скульптура, авт. Тутмос)
4. Ника Самофракийская (древнегреческая скульптура, авт. Пифокрит)
5. «Самсон, раздирающий пасть льву» (фонтан дворцово-паркового ансамбля «Петергоф», авт. Михаил Козловский)
6. Иллюстрации и открытки Елизаветы Меркурьевны Беем (силуэт, графика)
7. Древнегреческие вазы (стили: геометрический, ковровый, чернофигурный, краснофигурный, графика)
8. Плакаты военного времени Дементия Шмаринова («В богатырских подвигах внучат вижу дедовскую славу!», «Воин! Ответь Родине победой!», «Отомсти!»)
9. Наскальное изображение лошади в пещере Альтамира (наскальная живопись)
10. Изображения древнеегипетского папируса (цветная графика)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575792

Владелец Сомов Сергей Николаевич

Действителен с 09.03.2021 по 09.03.2022