

Литвинова Эльвира Сергеевна
Elvira Litvinova

соискатель Кубанского государственного университета г. Краснодар
преподаватель изобразительного искусства высшей категории Муниципального Бюджетного
Учреждения Дополнительного Образования Детская Школа Искусств, Ростовская область
347386, г. Волгодонск
ул. Маршала Кошевого, д. 58
Competitor of the Kuban State University, Krasnodar
fine arts teacher of the highest category of the Municipal Budget-school institution Children's Art
School, Rostov region, 347386, Volgodonsk
Str. Marshal Koshevogo, 58

ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЖИВОПИСНАЯ ПОДГОТОВКА УЧАЩИХСЯ В ДЕТСКИХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ШКОЛАХ

Painting pre-professional students' training at children's art school

Ключевые слова: живопись, предпрофессиональное образование, творческие и познавательные способности, цветоведение, современные технологии.

Keywords: painting, pre-professional education, creative and cognitive abilities, chromatics, modern technologies.

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема повышения уровня теоретических знаний и практических навыков по учебному предмету живопись, у учащихся 1-2 классов в системе дополнительного художественного предпрофессионального образования. В образовательном процессе художественных школ должны быть использованы обучающие технологии, основанные на активизации аналитико-синтетической мыслительной деятельности, путем приоритетного развития организованного восприятия, познавательных потребностей и творческих способностей учащихся. Это могут быть такие методы и приемы как: анализ конструктивной формы предмета на основе тактильных приемов, анализ формы на основе фотографического (3D) изображения нужного предмета, прием разбора градаций светотени по отдельным плоскостям, применение ахроматической живописи, прием «модульной сетки» в практической работе. Автором предложено введение в учебный процесс, параллельно с живописью, предмета цветоведение. Данный подход предполагает применение разнообразных технологий, нетрадиционных форм обучения, позволяющих быстро вводить учащегося в активную работу мышления и воображения.

Abstract: In this article it is considered the problem of the theoretical knowledge and practical skills in academic subject "painting" level's raising at pupils of 1-2 forms in system of supplementary art pre-professional education. The educational process of art schools should be used educational technologies, based on the the analytical and synthetic thinking activity, by prioritizing the development of organized perception, and cognitive needs of creative abilities of students. It may be such methods and techniques as: analysis of the structural form of the subject on the basis of tactile techniques, analysis of the shape on the basis of the object's desired image photography (3D), receiving indiscriminately gradations of light and shadow on separate planes, the use of achromatic painting, receiving "modular grid" in practical work. The author suggested the implementation into the educational process, in parallel with the painting, the subject of chromatics. This approach involves the use of various technologies, innovative forms of learning, allowing to quickly enter the student into the active thinking

and imagination.

Среди актуальных задач художественного образования, в современных условиях обучения детей, выдвинута задача организации и проведения дополнительного предпрофессионального образования.

Федеральные государственные требования к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «живопись» направлены на выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в раннем детском возрасте и ориентированы на формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства [1, 3]. В связи с этим возникает целесообразность исследования проблемы оптимизации методики преподавания живописной грамоты в системе дополнительного художественного предпрофессионального образования для одаренных детей.

Достижение этой цели предполагает решение таких задач как:

- методическое обеспечение овладения обучающимися профессиональными основами изобразительной грамоты в области живописи с учетом возрастных особенностей;
- формирование практических навыков построения изображения средствами живописных материалов (акварель, гуашь);
- развитие познавательных и творческих способностей учащихся 1-2 классов ДХШ в процессе учебных занятий по живописи.

Ученый психолог Н.С. Лейтес считает, что «одаренность ребенка – это достаточно устойчивые особенности именно индивидуальных проявлений незаурядного, растущего с возрастом интеллекта» [2, 20]. И далее: «художественная одаренность подразумевает высокие достижения в области художественного творчества» [2, 72].

По определению Б.М. Теплова «одаренность» подразумевает наличие качественно-своеобразного сочетания способностей, «от которого зависит возможность достижения большего или меньшего успеха в выполнении той или иной деятельности» [3, 38].

Уточнение содержания и совершенствование методики преподавания учебного предмета «живопись» для учащихся 1-2 классов предпрофессиональных классов – важное условие развития предметно-практической компетентности одаренных детей.

Развитие творческого потенциала одаренных детей предполагает, на наш взгляд, наряду с другими задачами, усовершенствование специальных предметных программ, которые должны выводить учащихся на новую предпрофессиональную ступень обучения. В эти программы должны быть включены, наряду с академическим уровнем сложности задания, разработки по развитию и активизации творческих и познавательных способностей учащихся.

Задачи, разрабатываемых образовательных программ в данной области, призваны, не только расширить, систематизировать и углубить знания и

представления детей в области теории живописной грамоты, но и развить эффективное стимулирование самостоятельных познавательных и творческих способностей учащихся, направленное на предпрофессиональную подготовку одаренных детей. Н.Н. Ростовцев отмечал, что, организовывая творческую познавательную деятельность детей и подростков, «особенно внимательно и обдуманно надо относиться к методике обучения живописи» [4, 107].

Мы считаем, что в образовательном процессе ДХШ должны быть использованы обучающие технологии, основанные на активизации аналитико-синтетической мыслительной деятельности, путем приоритетного развития организованного восприятия, познавательных потребностей и творческих способностей учащихся. То есть необходимо на разных этапах урока и на различных стадиях обучения живописи использовать современные педагогические технологии, отвечающие требованиям эффективного развития учебно-познавательного интереса и творческих способностей учащихся. Необходимо применять современные методы, которые развивают воображение, побуждают детей к экспериментированию с красками, бумагой, а не просто вынуждают механически выполнять то, что предлагает педагог. Ученый-педагог Ю.К. Бабанский выделил особую группу методов стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности. На наш взгляд, данная технология применима к практике обучения живописи в ДХШ по предпрофессиональным программам, поскольку она согласуется с федеральными государственными требованиями в части реализации педагогического процесса.

Для этих целей нами учитываются и предусмотрены следующие методы стимулирования учебно-познавательной деятельности:

- формирование готовности восприятия учебного материала (вступительные вопросы, вводные задания);
- метод стимулирования занимательным содержанием (подбор образного, яркого занимательного учебного материала);
- частично-поисковые (участие детей в решении задачи совместно с педагогом, самостоятельное уточнение на практике полученной информации);
- исследовательские (ведется самостоятельная творческая работа с элементами метода научного познания; самостоятельное исследование свойств бумаги, красок, а так же возможностей других материалов);
- метод формирования ответственности и обязательности (опора на мотив чести, когда учащийся дорожит своим словом и стремится «держать свое слово»).

Повышение качества обучения в ДХШ связано с внедрением передовых технологий художественно-творческого развития учащихся. Инновации в педагогическом процессе связаны с применением более эффективных методик преподавания адаптированных к современным условиям. «Многие исследования показывают, что для грамотного восприятия предмета изображения на разных уровнях обучения важна четкая система проблемных вопросов, заданий, упражнений, ситуаций, направленных с одной стороны, на активизацию воспоминания, систематизацию того материала, который ранее был изучен

учащимися предыдущих ступеней, а с другой – на творческую работу воображения, мышления, эмоций при восприятии нового материала» [5, 46].

Задания первого класса знакомят учащихся с основами цветоведения, со свойствами живописных материалов, приемами работы с акварелью. Учащиеся получают знания и навыки ведения последовательной работы над натюрмортом, начиная с композиции, конструктивного построения предметов, поиска цветовых отношений между предметами, предметами и фоном, первоначальные навыки построения цветовой гармонии. Во втором классе учащиеся углубляют знания о цвете, цветовых гармониях, влиянии среды и освещения, приобретают навыки в передаче фактуры предметов с выявлением их объемной формы.

Анализируя опыт работы с детьми по обучению их живописной грамоте, необходимо отметить сложность данного процесса. Детям младшего школьного возраста не всегда удается находить гармоничное сочетание цветов в работе, передавать объемную форму предметов цветом, у них нет навыка нахождения сложных цветовых оттенков. Считаем, что детям, особенно первого года обучения в возрасте 9-10 лет необходимо облегчить и сделать как можно более увлекательным период знакомства с живописной грамотой, красочными материалами, их изучения и предусмотреть для этого специальные задания, в том числе занимательные и игровые. В первом классе предпрофессионального обучения по программе «Живопись» предусматривается вариативная часть, где школа сама определяет предмет по выбору. Мы считаем, что в данном случае целесообразно выбрать предмет цветоведение. Задания первого класса знакомят учащихся с основами цветоведения и их применением в практической работе. Программы по цветоведению Министерство Образования не предоставило, и мы разрабатывали ее самостоятельно.

Организации проведения уроков по цветоведению уделяли внимание многие педагоги. Интересные методические разработки имеются у таких авторов, как Э. И. Кубышкина, Н. Н. Ростовцев, С. В. Шорохов, Т. Я. Шпикалова, Н.М. Сокольникова и другие. Ими даётся анализ методики организации и проведения уроков по цветоведению в условиях школы. Но все эти ученые трудились в области работы с детьми в общеобразовательной школе. В тоже время некоторые аспекты методики преподавания не оформлены теоретически, не отражены в фундаментальных искусствоведческих, педагогических исследованиях, а, следовательно, не представлены эмпирически.

В рамках экспериментального исследования проблемы предпрофессиональной подготовки детей по программе «живопись» нами разработано методическое обеспечение серии уроков по колористике для ДХШ.

Чрезвычайно важной основой теории цвета является цветовой круг, поскольку он дает систему расположения и образования цветов. Для работы с детьми эффективна работа с 12-частным цветовым кругом Иттена. Учащиеся начинают курс предмета «Живопись» с изучения качества цвета и тона в живой природе. Этому способствуют комплексные практические занятия, подкрепленные постоянно углубляющимися теоретическими блоками на уроках по цветоведению.

Работа по предмету «живопись» ведется в жанре натюрморта, затрагивает

пейзаж и изображение фигуры человека. Дети развивают свои навыки, изучая в художественной практике натюрморта жизнь цвета в форме объектов изображения и в окружающем их пространстве.

Из личных наблюдений и проведенного анкетирования учителей Ростовской области и Краснодарского края, мы знаем, что большая часть преподавателей, работающих с детьми 1 класса, предпочитает на занятиях по живописи использовать гуашь.

Изначально акварель — сложная техника, но если ее изучать на уроках по живописи после работы с гуашью, то возможно появится дисбаланс в том, что ребенок не воспримет ее качеств и будет долго перестраиваться и адаптироваться к новому материалу. Гуашь дает возможность исправить, перекрыть один слой краски другим, а нам необходимо учить детей работать безошибочно и вдумчиво, рассчитывая последующие этапы ведения работы. Кроме того акварель лучше подходит для кратковременных законченных заданий по живописи в 1 классе. Первые практические упражнения в 1 классе должны быть направлены на умение правильно работать с кистью — набирать в определенных пропорциях на кисть акварельную краску с водой, правильно держать кисть. Необходимо учить детей разводить краски водой до нужной консистенции, смешивать их для получения вторичных и третичных оттенков. Объясняем, что этого можно достичь различными способами — смешением не более трех красок. Все это дает практический опыт учеников.

Теоретическими вопросами заинтересовать детей трудно, поэтому целесообразно начинать практические упражнения в единстве с теоретической составляющей. Темы упражнений на первом году обучения особенно занимательны, так как без детской заинтересованности невозможен плодотворный учебный труд.

Учащиеся должны понять, как передать иллюзию объема предметов, что такое свет, тень, полутень, блик, цветовой рефлекс. В 1-вом классе дети не имеют представления о том, как выразить объем, как следует писать по форме предмета, да еще при этом соблюдать законы живописи. Поэтому на первом этапе обучения, важно соединять воедино, разные приемы обучения. Это анализ конструктивной формы предмета на основе тактильных приемов, с использованием лепки из пластилина, это анализ формы на основе фотографического (3D) изображения нужного предмета, это прием разбора градаций светотени по отдельным плоскостям, применение ахроматической живописи, это прием «модульной сетки» в практической работе.

Вводим вспомогательные упражнения, направленные на упрощенную подачу сложного теоретического материала, которые позволят глубже и эффективнее усвоить необходимый материал. В качестве таких упражнений выделяем:

- а) упражнения по поиску богатства цветовых оттенков в пределах одного цвета, родственной группы;
- б) суждения о характере цветов и освоение технологии смешения цветов;
- в) планомерная работа с цветовым кругом;
- г) работа над произведением «раскладкой», в зависимости от светотени;

- д) использование модульной сетки, членение объемной формы на части;
- е) «широкое» письмо, где к частному и деталям переходят лишь после общей организации в этюде световых и цветовых отношений;
- ж) адаптированная технология наложения красок, система мазков.

Для каждого занятия даются подробные методические рекомендации в виде поэтапного алгоритма реализации заданий. Ко многим темам прилагается дополнительный теоретический материал из сопутствующих областей знания.

Составной частью учебного процесса является анализ выполненных работ учащихся, который проводится в форме просмотра, после выполнения каждого задания или темы.

«Важное значение имеет выражение эмоциональной атмосферы произведения, чувства, оценки изображаемого. При этом ребенок будет осознавать самого себя как существо неравнодушное, не отделенное от природы, а живущее единой с ней жизнью, откликающееся сердцем на различные ее состояния. Такая работа потребует от ученика не только обостренного внимания к цветовым оттенкам окружающего мира, но и чуткого, сознательного отношения к выразительным возможностям собственной палитры. Для этого выполняются упражнения, требующие создания выразительного цветового образа окружающей действительности.

В работе над такими заданиями ребенок научится извлекать из красок все скрытые в них звучания, обнаружит в ограниченной до минимума палитре цветов такие богатые возможности, о которых прежде и не подозревал» [6, 12]. В процессе обучения необходимо воспитывать у учащихся эмоциональное восприятие цвета и понимание его выразительного образного содержания. Такой подход предполагает применение разнообразных технологий, нетрадиционных форм обучения, позволяющих быстро вводить учащегося в активную работу воображения.

Во втором классе программа по живописи рассматривает теоретические вопросы по цветоведению, закрепляющие сведения, полученные в первом классе. Продолжаем работу с цветовым кругом, знакомим с законом дополнительных и контрастных цветов. Углубляют понятия о способах передачи пространства и объема посредством живописи - при помощи тона и цвета. Углубляем понимание холодной и теплой гаммы, колорита.

Учащиеся должны уметь вести работу последовательно. С начала работы нужно постоянно развивать умение держать в работе весь лист, прокладывая цветовые отношения отдельных плоскостей.

Изображая предметы во всей сложности цветовых нюансов, необходимо соблюдать локальную окраску предметов, выявляя их объемную форму, и следить за постановкой предметов на плоскости.

Специфика организации обучения состоит в сочетании традиционных и инновационных форм учебных занятий и активном включении детей в практическую деятельность с показом достижений воспитанников (проведение выставок, мастер-классов, фестивалей, конкурсов мастерства, олимпиад, презентаций и т.п.).

Виды практических занятий на уроках по живописи: работа с натуры, по воображению, выполнение упражнений на овладение приемами работы в материале, практическое изучение свойств цвета, цветовой анализ формы предметов через упражнения. В одном случае учитель – активный наставник, постоянно контролирующий ход работы, в другом наблюдатель, представляющий ученику полную свободу, и делающий выводы из того, как именно ученик может работать самостоятельно.

В экспериментальной программе, реализуемой на базе ДХШ города Волгодонска, инициируются следующие формы проведения занятий: беседа; мастер-класс; диалог; совместный просмотр-обсуждение; ситуативная игра; коллективный проект; наблюдение; занятие-игра, размышление; творческая мастерская, решение проблемных ситуаций и постановка творческих задач с индивидуальным подходом к каждому ребёнку. Занятия включают в себя теоретическую, практическую, аналитическую части.

В ходе проведенного исследования были сделаны следующие выводы.

Уточнены теоретико-методологические и организационно-педагогические основы формирования живописных навыков у учащихся 10-12 лет по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам на базе ДХШ.

В результате исследования выявлена необходимость введения в вариативную часть предпрофессиональной программы «живопись» предмета «цветоведение». Раскрывается перспективность применения проблемных методов обучения, которые обеспечат успешную активизацию познавательных и творческих способностей учащихся детских художественных школ.

Предложена научно обоснованная и экспериментально апробированная целостная методическая система организации учебного процесса и условия ее осуществления по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам предметной области «живопись», способствующие повышению качества обучения живописной грамоте учащихся 1-2 классов ДХШ.

ЛИТЕРАТУРА

1. Федеральные государственные требования к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись» и сроку обучения по этой программе (утв. Приказом Министерства культуры РФ от 12 марта 2012г. №156) <http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70053526/> (дата обращения: 07.08.2015).
2. Психология одаренности детей и подростков: Учеб. пособие для студ. высш. и сред. заведений/ Ю.Д. Бабаева, Н.С. Лейтес, Т.М. Марютина и др.; Под ред. Н.С. Лейтеса. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательский центр «Академия», 2000.- 336 с.
3. Теплов Б. М. Способности и одарённость. // Психология индивидуальных различий. Тексты. - М.: изд-во Моск. Ун-та, 1982, с. 136.
4. Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе. – М.: АГАР. 2000. - 242 с.
5. Василевич О. Е. Интеграционные возможности изучения основ изобразительной грамоты в системе непрерывного художественного образования. Диссертация кандидата педагогических наук. Москва, 2008.
6. Мелик-Пашаев А.А. Цвет как выразительное средство в изобразительной деятельности детей // Искусство в школе № 3. 1992. – с. 9-12.