

Инновационные технологии преподавания изобразительного искусства в учреждениях различного типа (Природа и художник)

Автор: Копцева Татьяна Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент, старший научный сотрудник Музея детского рисунка при ФГБНУ «ИХОиК РАО». Более 20 лет занимается проблемами художественно-творческого развития детей и подростков, имеет более 100 научных и методических публикаций. Автор художественно-экологической программы по изобразительному искусству «Природа и художник» для детей дошкольного и школьного возраста, а также программ по дополнительному художественному образованию «Художественный шрифт», «Пленэр». Автор идеи проведения ежегодных региональных Передвижных выставок детского изобразительного творчества дошкольных и школьных образовательных учреждений. Ею организовано и проведено 20 Передвижных выставок, три персональных выставки педагогов-художников. В 2009 г. издан сборник ее стихов и состоялась юбилейная Персональная выставка живописи и графики.

В Московском государственном педагогическом университете, ведет курс «Методика преподавания изобразительного искусства с практикумом в учебных мастерских», ею разработан учебно-методический комплекс по этой дисциплине.

Концепция курса

Данный учебный курс знакомит с содержанием художественно-экологического образования по программе «Природа и художник» для детей дошкольного и школьного возраста, основами художественно-педагогического мастерства, оригинальными методами преподавания изобразительного искусства в общеобразовательной школе и детском саду, принципами педагогики искусства.

Лекции дают информацию об истории художественного образования и детского рисунка, выявляют социально-историческую обусловленность изобразительной деятельности детей и взрослых. Обосновывают актуальность художественно-экологического воспитания, необходимость его рассмотрения как неотъемлемой составляющей системы гуманистического образования.

В предложенном курсе психология художественно-творческой деятельности анализируется как основа методики преподавания изобразительного искусства, описываются диагностические задания, позволяющие фиксировать уровень художественного развития детей и подростков, и методика их применения.

Программа курса имеет практическую направленность, предполагает выполнение проектной, художественно-творческой деятельности по четырем тематическим блокам программы «Мир природы», «Мир животных», «Мир человека», «Мир искусства», знакомит с основами моделирования занятия

изобразительного искусства как особого структурно организованного художественного события.

Образовательный курс адресован учителям изобразительного искусства общеобразовательных школ, воспитателям детских садов, студентам педагогических высших учебных заведений, руководителям студий изобразительного искусства.

Содержание курса

Лекция 1. *Цели и задачи занятий изобразительного искусства в современной системе общего образования.* Художественно-экологическое воспитание – неотъемлемая часть системы гуманистического образования. «Экология человека» и «экология культуры» две грани одной глобальной проблемы современности - «сохранение человека человечным» (Д.Б.Лихачев). Взаимосвязь мира природы и предметной среды. Необходимость учета законов и ритмов природы в образовательном процессе. Основные принципы обучения. Требования к занятиям изобразительным искусством в современной образовательной школе и детском саду.

Лекция 2. *Становление идей художественно-экологического воспитания в истории педагогической мысли и в практике образовательных систем.* Обучение детей и подростков основам изобразительной деятельности в различных социально-исторических системах. Социально-историческая, идеологическая обусловленность изобразительной деятельности детей и взрослых. Детский рисунок как форма отражения содержания национальных систем художественного образования. Первая Международная выставка детского рисунка в Москве 1934 года.

Лекция 3. *Методы обучения изобразительному искусству.* Взаимосвязь содержания художественного образования и методов обучения. Основные методы обучения. Художественно-творческие формы организации занятия. Детский рисунок как документ педагогического метода.

Контрольная работа №1.

Лекция 4. *Структура учебно-творческого занятия по изобразительному искусству.* Подготовка учителя к учебно-творческому занятию, его план, конспект и сценарий. Художественно-педагогическая драматургия. Использование выразительных средств музыки и литературы на занятиях изобразительным искусством.

Лекция 5. *Психология детского изобразительного творчества.* Характеристика основных развивающих функций художественно-творческой изобразительной деятельности. Фазы детского рисунка. Психология художественно-творческой деятельности как основа методики преподавания изобразительного искусства (Л.С. Выготский, А.В. Бакушинский).

Лекция 6. *История изобразительного искусства и детского рисунка.* Метод «диалога культур». Выразительные средства разных видов искусства. Зарождение жанров, стилей и художественных направлений в изобразительном искусстве. Конкурсы детского рисунка. Эстетическая ценность результатов изобразительного творчества детей и подростков.

Детский рисунок – феномен художественной культуры (Н. Н. Фомина). Музеи детского рисунка.

Лекция 7. *Средства обучения изобразительному искусству.* Наглядные средства обучения. Технические средства обучения. Мультимедийные формы работы с детьми. Роль компьютера в современном художественном образовании. Наглядные пособия и таблицы. Настольные игры (художественное лото, кубики, мозаика, реставратор и т.п.).

Лекция 8. *Особенности организации художественного восприятия на занятиях изобразительным искусством.* Эстетическое отношение – основа художественно-творческого освоения мира, процессов художественного восприятия (А. А. Мелик-Пашаев). Формы организации художественного восприятия подлинника и репродукции, создание ситуации переживания образного смысла произведений разных видов и жанров искусства.

Лекция 9. *Особенности организации практической художественно-творческой деятельности на занятиях изобразительным искусством.* Художественные материалы и инструменты. Эстетическое отношение – основа продуктивных видов изобразительного творчества. Взаимосвязь процессов восприятия и практической деятельности на занятиях изобразительного искусства. Формы организации продуктивных видов изобразительной деятельности.

Контрольная работа №2.

Лекция 10. *Анализ и оценка результатов детского изобразительного творчества детей и подростков.* Критерии оценки результатов изобразительного творчества детей и подростков. Современные конкурсы детского рисунка, отражающие актуальные проблемы общества. Выставка детского изобразительного творчества как форма проверки эффективности нового содержания художественного образования по программе «Природа и художник».

Лекция 11. *Сравнительная характеристика современных образовательных программ в области изобразительного искусства.* Рисунок ребенка как форма отражения содержания образования по разным системам художественного развития.

Итоговая работа.