

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ИНСТИТУТ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ»

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

к примерной рабочей программе
основного общего образования
«Изобразительное искусство»

*Соответствует Федеральному
государственному образовательному стандарту*

Москва

2022

УДК 373.167.1:741*01/04(072)

ББК 85.1я71

М54

Рецензенты:

Н. Ф. Виноградова, член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук, профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации;

С. И. Гудилина, кандидат педагогических наук

Под редакцией

Е. Н. Князевой

М54

Методическое пособие к примерной рабочей программе основного общего образования «Изобразительное искусство» / под ред. Е. Н. Князевой. М.: ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО», 2022. 59 с.

ISBN 978-5-6049294-9-0

Методическое пособие соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования (2021), Требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (2021), Примерной рабочей программе основного общего образования «Изобразительное искусство», а также Концепции преподавания предметной области «Искусство» Российской Федерации (2018).

В пособии раскрыты необходимые изменения в методике и технологии обучения, выделены общие направления работы с обучающимися, педагогические условия и особенности организации образовательного процесса по освоению изобразительного искусства с учащимися подросткового возраста с учётом ФГОС ООО и документов, его сопровождающих, описано материально-техническое обеспечение, необходимое для полноценного проведения уроков.

Работа подготовлена в рамках выполнения государственного задания «Обновление содержания и методики преподавания предметов "Изобразительное искусство", "Музыка" в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом для обучающихся начального и основного общего образования» № 073-00058-22-03 от 18.03.2022 г.

УДК 373.167.1:741*01/04(072)

ББК 85.1я71

ISBN 978-5-6049294-9-0

© ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО», 2022
Все права защищены

Содержание

Пояснительная записка	4
Вопросы развития художественного восприятия.....	14
Основные направления преподавания предмета «Изобразительное искусство»: цели, задачи предмета.....	19
Методическое обеспечение курса в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования	23
Методическая основа преподавания изобразительного искусства в основной школе.....	27
Динамика изобразительного развития школьников по классам.....	30
Возрастная динамика освоения школьниками национальных и историко-культурных традиций.....	33
Возрастные особенности освоения изобразительного искусства в основной школе от 5 к 8 классу	34
Динамика развития тематики и направлений работы с учащимися с 5 по 8 класс: практическая деятельность (изобразительно–выразительная грамота), художественное восприятие и музейная педагогика; освоение объёма	37
Развивающие направления работы с учащимися по возрастам	44
Магистральные направления учебной деятельности в каждом классе....	46
Опорные учебные задачи уроков в каждом классе	47
Предметно-пространственный подход в освоении изобразительного искусства в основной школе	49
Виды и формы работы с учащимися по освоению специальных художественных учебных задач: композиция, форма, пространство, цвет.....	50
Оценивание творческих работ учащихся.....	51
Планируемые результаты обучения.....	54

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Общие цели и направления преподавания изобразительного искусства, представленные в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования

Содержание данного методического пособия соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС ООО) (2021), Примерной рабочей программе основного общего образования «Изобразительное искусство», Концепции преподавания предметной области «Искусство», инновационным направлениям педагогики искусства, в том числе актуальным комплексным методам и технологиям обучения в области освоения изобразительного искусства.

Во ФГОС ООО подтверждена идея о том, что освоение предмета «Изобразительное искусство» реализуется в условиях интегрированного обучения и метапредметного подхода к обучению, что в области искусства предполагает активное взаимодействие с разными видами искусства и другими изучаемыми предметами. Это решает задачи на расширение познания учащимися основной школы изобразительного искусства, в том числе через разнообразие видов художественно–творческой деятельности: живопись, графика, скульптура, дизайн, архитектура, народное и декоративно–прикладное искусство, а также зрелищные и экранные искусства. В пособии выделены общеразвивающие направления работы с учащимися подросткового возраста, базу которых составляют творческие задания.

Принципы интегрированного обучения искусству:

1. Выход за рамки одного вида искусства.
2. Привлечение разных видов творческой деятельности, информации из разных областей знаний (наук), природного мира, истории, географии, естествознания и др.
3. Связь с развитием культуры в широком смысле слова: мысль — наука — техника — градостроительство — духовные, культурные, нравственные традиции — искусство.
4. Перенос педагогического акцента с изучения памятников искусства на творческое проявление самих школьников, на художественное творчество, как реализацию культурной традиции и мировой художественной культуры, как освоение культуры человечества через творчество самих учащихся.
5. Обращение к региональной художественной культуре, региональному компоненту образования, искусству и родному языку в связи с мировым художественным процессом.
6. Самовыражение в художественно–образной форме.

Интегрированный и экологический подходы к освоению искусства дают возможность решать вопросы художественного развития учащихся (опираясь

на ФГОС ООО) на совершенно новом уровне в неразрывной связи с условиями проживания людей, окружающей их средой (природой, предметной, архитектурной, исторической, культурной).

Методическое пособие по изобразительному искусству для учащихся 5–8 классов является логическим продолжением методического сопровождения по изобразительному искусству для 1–4 классов, что соответствует требованиям ФГОС о преемственности всех ступеней образования, с учётом образовательных потребностей и способностей обучающихся (I.п.5). Базовые положения обеих примерных рабочих программ «Изобразительное искусство» опираются на единые цели, задачи, требования, направления деятельности, но ориентированы на другой возрастной период обучающихся.

В основу структуры Примерной рабочей программы основного общего образования «Изобразительное искусство» заложена модульная система. Оценка предметных результатов ориентирована на освоение учащимися тематических модулей учебного предмета «Изобразительное искусство».

На основе взаимодействия *модулей* выстраивается единый содержательно–образовательный процесс:

- *модуль «Декоративно-прикладное и народное искусство»;*
- *модуль «Живопись, графика, скульптура»;*
- *модуль «Архитектура и дизайн»;*
- *модуль «Изображение в синтетических, экранных видах искусства и художественная фотография».*

В предметных результатах освоения изобразительного искусства указано, что средствами искусства происходит «формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, так и особого способа познания жизни», что позволяет взглянуть на предмет, задачи и материал, привлекаемый на уроки гораздо шире. Задачи урока не ограничены освоением учащимися изобразительных навыков и информацией из начального курса Мировой художественной культуры (искусствоведческим и профессиональным подходом), но направлены на развитие эстетических, мировоззренческих, индивидуально–творческих, познавательных начал школьника (разностороннего интереса к окружающей действительности и искусству как форме познания и отражения мира). Поэтому на уроках содержательные модули программы могут пересекаться, дополняться друг другом. Например, в модуль «Декоративно–прикладное искусство» может органично вписаться материала по дизайну (модуль «Архитектура и дизайн»). Это позволяет педагогу свободнее и шире взглянуть на материал и наполнение урока. Однако, чтобы сохранить логику модульной структуры программы и обеспечить высокий уровень достижения результатов изобразительного развития учащихся, основным или ведущим в теме может быть только один модуль. Следует добавить, что модули не предполагают выделения какого–либо одного направления работы. Полноценное освоение изобразительной деятельности основан, на взаимодействии и интеграции разнообразных видов и направлений художественной деятельности:

живописи, графики, скульптуры, архитектуры, дизайна, декоративно–прикладного искусства, связи с народным искусством.

В основе ФГОС ООО для реализации учебного предмета «Изобразительное искусство» в основной школе заложен системно–деятельностный подход, который в полной мере соответствует природе предмета — самоценность самостоятельного творчества учащихся и его практический материальный результат — рисунок. Такой подход обеспечивает формирование готовности обучающегося к саморазвитию непрерывному обучению, активизации учебно–познавательной деятельности, а педагога обязывает к конструированию социально–образовательной среды развития обучающихся и необходимости учёта индивидуальных, возрастных, психических и физиологических особенностей учащихся. Таким образом, современное школьное образование, регулируемое ФГОС ООО, предполагает формирование творческой, самостоятельной, социально адаптированной личности, способной к активной самореализации в любом виде деятельности и обладающей всесторонним культурным развитием.

Цель освоения курса «Изобразительное искусство»:

1. развитие данных природой способностей учащихся;
2. формирование целостного, гармоничного восприятия мира;
3. воспитание эмоциональной отзывчивости и способности адекватного восприятия произведений разных видов искусства;
4. развитие нравственных и эстетических чувств, интереса к родной природе, своему народу, уважения к его культуре и культуре других народов;
5. освоение учащимися графической грамоты и развитие визуального мышления;
6. активизация самостоятельной творческой деятельности и потребности в творчестве;
7. развитие интереса к разным видам художественного творчества, потребности в общении с искусством, проявления творческого начала в разных видах деятельности;
8. формирование представлений о художественном образе в искусстве;
9. понимания роли и места искусства в жизни человека, общества, государства, развитии культуры, вклада государства в мировое культурное наследие, умения ориентироваться в связях искусства с наукой и религией;
10. осознание потенциала искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку, природным и социальным явлениям;
11. понимание роли искусства в создании материальной среды обитания человека; формирование у обучающихся осмысленного представления об искусстве, его роли в жизни;
12. воспитание желания заниматься творчеством.

ФГОС ООО подчеркивает значимость уроков искусства с позиций «морально–нравственных ценностей, представлений о реальной художественной картине мира, и предполагает развитие и становление

эмоционально–образного, художественного типа мышления, что наряду с рационально–логическим типом мышления, преобладающим в других предметах учебной программы, обеспечивает становление целостного мышления учащихся. Ведущими подходами при изучении предмета являются деятельностный и проблемный. Особое значение приобретает формирование основ критического мышления на базе восприятия и анализа произведений изобразительного искусства, понимания роли искусства в жизни общества.

Во ФГОС ООО перечислен довольно внушительный список пунктов, реализация которых может показаться невозможной, однако в нём перечислены и условия педагогической реализации. Это преподавание дисциплины на интегрированной основе, что рассматривается как наиболее прогрессивная форма и обладает высоким коэффициентом успешности: «изучение изобразительного искусства даёт возможность реальной интеграции со смежными предметными областями (музыка, история и обществознание, русский язык и литература). Возникает также возможность выстраивания системы межпредметных и надпредметных связей, интеграции основного и дополнительного образования через обращение к реализации художественно–творческого потенциала учащихся, синтезу обучения и воспитания, реализуемому в проектной деятельности».

Интегрированная форма построения образовательного процесса **определяет ценностные ориентиры** содержания предмета «Изобразительное искусство», которые, во–первых, предполагают педагогическое творчество учителей, свободу и самостоятельность раскрытия ими темы и решения задач урока, а не следовать готовым сценариям т.к. только учитель, работающий в классе знает возможности, потребности и интересы своих учеников и, во-вторых, усилия учителя будут направлены на: общекультурное и личностное развитие учащегося; формирование целостной картины мира, где все взаимообусловлено и взаимосвязано, формирование основ научных знаний об окружающей действительности и искусстве, о взаимосвязях объектов.

В записную книжку учителя

Комплексный (полихудожественный) подход к освоению изобразительного искусства, требует совершенно иного подхода к процессу организации занятия — режиссуре урока, изменение взгляда на предмет изобразительного искусства, его роли в общем развитии каждого школьника и связано с процессом освоения новых видов, форм обучения, технологий обучения, согласование своих действий с педагогами—предметниками, ведущими уроки в одной параллели.

Ученый и педагог Б. П. Юсов сформулировал концептуальные положения полихудожественного подхода к процессу интегрированного освоения искусства. Им выделены закономерности и направления развития учащихся, среди которых:

1. “Искусство и все другие виды деятельности не дополнительные по своей роли в жизни человека, а симультанно по своему действию на человека в целом.

2. Средствами искусства можно не просто компенсировать некоторые искажения в умственной или эмоциональной сфере человека, возникающие в ходе познания и других видов деятельности, но целенаправленно и планомерно воздействовать на формирование человека, влияя тем самым и на перестройку других видов деятельности.

Им сформулированы предпосылки полихудожественного развития:

- *искусство отражает окружающий мир и представления человека об этом мире в форме художественного образа;*
- *из образной природы искусства вытекает значимость главного процесса в художественной деятельности — воображения (“во-ображения”);*
- *творческий продукт обладает вектором будущего, устремлением к новому. Творчество предполагает не повторение и запоминание существующего, а “порождение образа” (В. П. Зинченко), позволяющего взглянуть на мир иначе, с новой точки зрения;*
- *воображение должно получать возвышенную духовную пищу. Педагогический смысл духовности включает идеальный план действия, бескорыстный, тонкий (не грубый), возвышенный. Духовное – Б. П. Юсов раскрывает как всеобщее, не специальное действие, активное творчество на благо человечества;*
- *взаимодействие гуманитарных дисциплин предполагает гармонизацию всей системы художественного развития, в котором искусство неизбежно соседствует с историей, географией, антропологией, этнографией, культурологией, экологией, астрономией.*

*ПОЛИХУДОЖЕСТВЕННЫЙ подход в образовании — это новое интегрированное направление в педагогике искусства. Другими словами, **полихудожественное развитие** — это комплексное взаимодействие искусств в процессе общего художественного образования и воспитания школьников. Полихудожественный подход в образовании — это не замена традиционных занятий искусством, а новые условия их организации в школе. Такое направление в науке связано с разработкой интерактивных развивающих форм работы с детьми, позволяющее развивать художественное мышление, творческое воображение, исследовательские способности, коммуникативные формы общения, умение обобщать и переносить информацию из одной области знаний в другую.*

***Стратегическая задача предмета «Изобразительное искусство» — развитие эмоционально-чувственной сферы детей и совершенствование данных им природой способностей:** слышать, видеть, чувствовать, двигаться. Такое обучение имеет много общего с **экологическим**, так как включает в себя понятие “**экология культуры**” (определение Д. С. Лихачева), понимаемое как сохранение культуры и «**экологию детства**» — сохранение природы ребенка.*

Основы целеполагания в преподавании изобразительного искусства

Современное школьное образование, регулируемое Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС), предполагает формирование творческой, социально адаптированной личности, способной к активной самореализации в любом виде деятельности и обладающей всесторонним культурным развитием. *Отсюда вытекает и главная задача предметной области «Искусство» – на первый план выносятся проблема «восприятия учащимися произведений искусства, раскрытия перед ними закономерностей исторического развития, особенностей образного языка искусства, формирования и развития художественно-образного мышления. Особое место отводится изучению отечественного искусства... Это позволяет создать условия для диалога между культурами не только различных исторических эпох, но и внутри одной эпохи (отечественное и зарубежное искусство); способствует достижению социальной консолидации и согласия в условиях роста социального, этнического, религиозного и культурного разнообразия нашего общества» (Именно об этом указывает в требованиях ФГОС).*

Важно, чтобы практическую работу школьник выполнял не только посильно и грамотно, но также выразительно, образно. Например, мог передавать в рисунке:

- а) характерные особенности изображаемого предмета, явления, события;
- б) выделять его главные черты;

в) посильно использовать выразительные возможности цвета, линии, композиции, карандаша, красок, пластику формы (овладение изобразительной грамотой, элементарными основами реалистического рисунка, является лишь частью задач и содержания преподавания этого предмета); важно, чтобы в школе помимо уроков изобразительного искусства были бы и дополнительные занятия по тому виду искусства, где обучающиеся смогут расширить свои знания и умения в этой области.

Следует подчеркнуть, что значимость уроков искусства в общем образовательном процессе (особенно в подростковом возрасте) чрезвычайно высока, поскольку благодаря искусству у обучающихся в условиях грамотно организованных занятий формируется:

- визуальное восприятие, комбинаторное, творческое мышление, коммуникативные навыки,
- «визуально-пространственное мышление как формы эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры»,
- активное отношение к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности, как форме познания и отражения мира наряду с научной, обогащая и дополняя её,
- развивается способность доводить начатую работу до конца.

Кроме этого на уроках изобразительного искусства, основанных на интегрированном обучении, у учащихся развиваются комплексные

представления об окружающем мире и искусстве, обогащается эстетическая и эмоционально-чувственная сфера и способность проявлять себя в разных видах творческой деятельности. Поэтому важно осваивать изобразительное искусство не изолированно от других видов искусства (музыки, поэзии, театра, медиа), поскольку все они опираются на одни и те же средства художественной выразительности и в основе каждого из них лежит художественный образ, обладающий активным эмоциональным воздействием на потребителя искусства - зрителя, слушателя, творца.

В записную книжку учителя. Именно эта позиция лежит в основе полихудожественного образования. Автор такого направления работы Б.П. Юсов указывал, что в школьном возрасте познание искусства должно обязательно пройти через активную творческую деятельность ребенка, основанной на практической работе и связанной с освоением самых разных материалов, техник и видов работы по изобразительному искусству. Сущность и особенности процесса художественного воспитания и развития учащихся на занятиях изобразительным искусством в школе представляет собой совокупность общих положений, которые определяют требования к содержанию занятий искусством, обеспечивающих целостное воздействие искусства на личность учащихся. К таковым относятся следующие:

- соотношение общего художественного воспитания и развития представлений учащихся об изобразительном искусстве и его видах;
- особенности разных видов изобразительного творчества;
- системность занятий изобразительным искусством;
- освоение разнообразия техник и материалов изобразительного искусства;
- взаимодействия деятельности восприятия искусства и практической деятельности;
- возрастная динамика художественного развития школьников на уроках изобразительного искусства в школе;
- взаимосвязь урочной, внеурочной и дополнительной деятельности;
- интеграция занятий изобразительным искусством с другими искусствами и предметами гуманитарного цикла;
- связь занятий изобразительным искусством с окружающей природой и действительностью;
- предметно-пространственная основа изучения изобразительного искусства в школе.

Характерными признаками полихудожественного подхода и развивающего обучения в условиях освоения изобразительного искусства являются следующие:

- **«Духовное возвышение учащихся.** Необходимость воспитания у подростков духовных потребностей и интересов, высоких эмоциональных переживаний по поводу искусства, нравственных помыслов как высшей задачи урока искусства и развития школьников. Духовная устремленность помогает развивать в ребёнке возвышенные

чувства, связанные с искусством и творческими достижениями художественной культуры, умение любить и ценить культурное наследие родной страны и народов мира, помогает ему откликаться на возвышенные стимулы жизни.

- **Действие, радость, увлечённость школьника процессом творчества.** Изобразительная деятельность должна порождать в ребёнке чувство радости, инициировать самореализацию в творчестве и желание участвовать в коллективном творческом проекте, что является предпосылкой воспитательного и развивающего влияния художественных знаний.
- **Освоение разнообразных сторон жизни окружающего мира.** В ходе занятий необходимо развернуть в сознании учащихся картину мира во всех его проявлениях. Природное окружение, архитектура, произведения искусства, люди с разнообразными характерами и жизненными устремлениями, ближний и дальний космос, Солнце и звёзды, разные страны и континенты должны быть представлены во взаимосвязи и взаимодействии со всеми жизненными ситуациями в обществе.
- **Реализация полихудожественного интегрированного подхода.** Полихудожественный подход, в сравнении с монохудожественным, и интегрированные формы организации занятий обладают большим педагогическим и воспитательным потенциалом. Они развивают интерес к искусству, обогащают эмоциональный опыт, формируют «копилку художественных образов». Родство видов искусства помогает учащимся почувствовать художественное явление в разных сенсорных обликах, развивает умение переносить художественный образ одного искусства на язык другого. Именно поэтому педагогу следует сознательно планировать в работе с учащимися по искусству взаимодействие разных видов художественной деятельности.
- **Сенсорное насыщение представлений школьников, обогащение чувств и ощущений.** Представления школьников нередко односторонни и разрозненны, основаны на механическом запоминании, страдают словесно-логическим формализмом. Для многогранного восприятия мира, который познаёт школьник и в котором ему предстоит жить, необходимо развивать все каналы восприятия (*слух, зрение, осязание, обоняние, движение*). Структура занятия, учебный материал, практическая творческая деятельность учащегося должны давать ему возможность раскрыть разнообразные чувства, ощутить полноту жизни за счёт активного развития тактильных ощущений, обоняния, осязания, моторной памяти.
- **Активное творчество школьников.** Содержание программы 5–8 классов и заложенные в ней педагогические задачи требуют переноса акцента с научения изобразительным навыкам на творческое проявление в искусстве и индивидуальное развитие каждого ученика.

Всемерное развитие творческих способностей подростков решается в организации их напряжённой работы над выполнением заданий, требующих разнообразия художественных действий с формой, пространством, цветом, звуком, словом. Творческая устремлённость детей находит разрешение в социоиговых методах работы в условиях сотворчества учителя и учащихся.

- **Живое общение с искусством.** На уроках искусства необходимо организовать общение ребёнка с живым словом, музыкой, ритмом, движением, красками, формами: дети должны быть свидетелями и непосредственными участниками в создании творческого продукта.
- **Опора в обучении на региональный компонент художественной культуры.** Региональный компонент определяется как совокупность географических, климатических, национальных, культурно-исторических характеристик местности, своеобразие художественной культуры региона, которые педагогу важно учитывать и использовать в процессе обучения, выстраивая учебно-информативный материал урока и планируя учебные творческие задания.
- **Раскрытие разных сторон жизни искусства.** Педагогический процесс должен по возможности обеспечивать освоение и порождение учащимися полифонической, полифункциональной палитры возможностей каждой художественной деятельности, поскольку в реальной художественной практике существует три стороны:
 - 1) *исполнительская* (техническая, механическая) сторона искусства, основанная на многократном повторении, тренинге, научении, расчёте;
 - 2) *творческая* (образная, неожиданная, инновационная), порождающая открытия, требующая выразительности, одухотворённости, фантазии, изобразительности, живого внимания и тонкой наблюдательности;
 - 3) *самостоятельная* жизнь произведения искусства, которая в историческом и культурном наследии определяет сферу духовного наполнения».

В основу содержания Примерной рабочей программы положен принцип целостности: систематическое развитие у школьников способности восприятия и порождения художественного образа, его сильного воплощения в художественных работах.

Программа опирается на специфику реалистического искусства, выраженную в понятии художественного образа. Методико-педагогическая реализация системного подхода в обучении просматривается через основные направления в освоении выразительных средств искусства (формы, цвета, композиции), а также через развитие пространственного мышления, фантазии и воображения учащихся.

Учащийся основной школы не столько зритель, слушатель и наблюдатель, сколько деятель, испытатель, творец. Практическая деятельность основана на интегрированном подходе к организации урока (режиссуре урока), она направлена на формирование универсальных учебных

действий в области изобразительного искусства и развитие ведущих компетенций: коммуникативных, социальных, исследовательских, языковых, полихудожественных, предметных и метапредметных.

В Требованиях ФГОС выделены следующие положения всеобщего воспитания средствами изобразительного искусства, которые направлены на: - *«на развитие образного восприятия визуального мира и освоение способов художественного, творческого самовыражения личности;*
- *на гармонизацию эмоционального, духовного и интеллектуального развития личности как основу формирования целостного представления о мире;*
- *на развитие способностей к художественно-творческому познанию мира и себя в этом мире;*
- *на подготовку обучающегося к осознанному выбору индивидуальной образовательной или профессиональной траектории».*

ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВОСПРИЯТИЯ

На уроках изобразительного искусства учащийся выступает в двух качествах: в качестве творца, создающего творческий продукт, и в качестве потребителя искусства, поскольку каждый урок включает элемент восприятия искусства. При этом, восприятие искусства – тоже деятельность творческого характера, которая требует эмоционально-образных усилий, знание основ изобразительной грамоты, эстетического и художественного вкуса и мировосприятия, сродни деятельности создания рисунка и любого другого творческого продукта. Психологи отмечают, что зачастую, эмоциональное напряжение в прочтении художественного образа в разы перекрывает то, что испытывает автор. Вместе с тем, не все педагоги изобразительного искусства по достоинству оценивают тот художественный и развивающий потенциал, которым обладает процесс художественного восприятия, оставляя за ним только иллюстративную составляющую.

Процесс художественного восприятия рассматривается во ФГОС как основа формирования у школьников способности прочтения и освоения выразительного языка изобразительного искусства и условие развития представления об искусстве как форме художественного отражения действительности, как первоосновы формирования осмысленного взгляда на мир – понимание специфики и особенностей «национальных образов мира».

Данный вид деятельности связан с решением мировоззренческих основ искусства, охватывающих все стороны проявления личности и взаимоотношение человека с обществом, государством в историческом и культурном аспектах, взаимоотношения человека и природы, существование разных культурных, географических, климатических пространств и многообразия культур и культурных проявлений на этих пространствах.

Составляющей частью решения проблемы художественного восприятия является обогащение сознания учащихся художественными образами, формирование художественного мышления школьников, развитие их эмоционально-образного и индивидуально-личностного мировосприятия; развитие у школьников способности общения на языке искусства и оценивания произведений искусства.

Направление работы по развитию художественного восприятия, основанную на ознакомлении с произведениями изобразительного искусства и краткой биографией авторов, историй создания художественного произведения можно определить как Музейную педагогику. Использование технических средств для насыщения уроков образцами классического искусства произведениями искусства решает задачу формирования потребности школьников в общении искусством через: посещение выставок, музеев, обсуждение увиденных работ, общение по поводу искусства на языке искусства-использование профессиональных терминов и понятий в разговоре. Работа с музеем может быть выделена в отдельный вид деятельности и

предполагает активное приобщение учащихся к культуре своего региона, освоению национальных, традиционных форм общежития в истории развития региона, приобщение к искусству, которое рядом, способствует реализации одного из основных требований ФГОС: «формирования российской гражданской идентичности обучающихся; единства образовательного пространства Российской Федерации; сохранения и развития культурного разнообразия, овладения духовными ценностями и культурой многонационального народа России». Это предполагает не только системное, осмысленное, заранее спланированное посещение музеев в тесном соответствии с изучаемой темой, но и посещение мастерских художников, театров, библиотек, концертных залов, общение с художниками, композиторами, поэтами и др. Это также путешествия по музеям мира, в том числе виртуальным (ИКТ).

Взаимодействие восприятия и практической деятельности на уроках изобразительного искусства

Следует подчеркнуть, что произведения искусства для восприятия детьми необходимо подбирать наиболее тщательно, это должны быть лучшие образцы российского и зарубежного искусства. Ни в коем случае нельзя ограничиваться только теми иллюстрациями, которые даны в учебнике, желательно также знакомить детей с художниками родного края, региона. Другим условием должно стать создание условий для общения учащихся с искусством для формирования понимания его роли в жизни отдельного человека и общества в целом, что в каждый период развития истории искусство отражало интересы и настроения людей, их идеи и мечты о будущем. Важно, чтобы учащиеся не просто слушали учителя, а больше рассуждали сами, делали свои выводы, давали свою оценку произведению.

Методы работы в подростковом возрасте по восприятию произведений искусства и окружающей действительности, как и в начальной школе, делятся на 5 блоков:

1. Анализ произведения изобразительного искусства в процессе активного общения между учителем и учащимися. В этом случае учителю заранее необходимо заготовить ряд проблемных вопросов, которые заставили бы ученика задуматься, поразмышлять, сформировать свое мнение. В данном случае учитель выступает не оратором и лектором, а фасилитатором – человеком, который сопровождает процесс обучения, размышления, стимулируя мышление детей, не навязчиво помогая дойти до сути самим учащимся.

2. Метод сравнения. Очень важный момент в обучении изобразительному искусству, который также учитель должен грамотно вести. Вполне возможно, что он предложит схему, по которой ученики могут сравнивать картины, творчество художников, разные искусства, искусство и природу (по настроению, тематике, характеру создания художественной

формы, авторской манере исполнения произведения, применению цвета, линий и многого другого).

3. Метод полихудожественного восприятия окружающего мира и произведений искусства («когда все искусства вместе»), который связан с развитием умения переносить художественный образ с одного вида искусства на другое, умение находить общее и различие в форме художественного отображения идеи. Такие уроки следует особенно тщательно готовить, чтобы они не превратились в простое иллюстрирование одного искусства другим, например, по настроению, по характеру отображаемого героя и подобное.

4. Разнообразие тематики уроков восприятия искусства: разные виды и жанры искусства, в том числе декоративно-прикладное и народное искусство, дизайн, скульптура, архитектура.

5. Метод работы с иллюстративным материалом – разнообразие видов и средств иллюстрации изучаемой темы, которая обязательно должна согласовываться с другими учителями искусства, особенно, когда это касается освоения художественных понятий.

Следует подчеркнуть, что уроки восприятия всегда должны сопровождаться и поддерживаться практическим закреплением осваиваемого материала. Это могут быть небольшие зарисовки, этюды, графические или объемные работы, аппликация, театральные этюды, композиции на художественное движение, оживление персонажей картины, поэзии и др.

Приобщение к разным видам творческой деятельности, с которыми дети знакомятся в музее, позволяет развивать у них способность сравнивать, анализировать, проводить параллели и находить отличия, раскрывать во всей полноте широту и разнообразие деятельности человека, выделять возможности творческого проявления и художественного самовыражения в любом виде искусства с учётом уникальности творца. Это совершенствует умения школьников видеть и замечать выразительные возможности разных видов искусства, развивает способность замечать и осмысленно применять в своих творческих работах единый для всех искусств выразительный язык. Способствует развитию представлений о художественном образе в разных видах искусства: о выразительных средствах искусства слова, музыки, живописи, графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного искусства, танца, театра, кино. Музейная педагогика способствует погружению школьников в мир художественной фантазии.

В записную книжку учителя.

Важными условиями развития школьников на занятиях изобразительным искусством являются:

- 1) реалистическая направленность занятий;*
- 2) всеобщность художественного воспитания;*
- 3) искусство должно быть дано детям как эстетическое явление;*
- 4) связь преподавания искусства с жизнью;*
- 5) взаимодействие художественного воспитания с другими сторонами воспитания и развития школьников: идейно-нравственным, мировоззренческим, умственным, физическим;*
- 6) связь художественного воспитания с трудовым обучением (технологией);*
- 7) единство обучения и творчества;*
- 8) сочетание развития восприятия произведений искусства с практическим освоением методов художественного отражения и преобразования действительности;*
- 9) сочетание работы на плоскости (рисования) с объемно-пространственными видами (лепкой и декоративно-прикладным искусством);*
- 10) многообразие средств создания художественного образа с учетом особенностей всех видов искусства (музыка, поэзия, художественная литература, театр, кино; разных видов изобразительной деятельности: живописи, скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного искусства и дизайна);*
- 11) привлечение к работе с детьми разнообразных художественных материалов и техники работы ими;*
- 12) относительная самостоятельность развития художественного восприятия школьников;*
- 13) сочетание индивидуальных и коллективных форм работы на фоне преобладающей индивидуальной ответственности каждого школьника за собственную работу на уроке;*
- 14) формирование навыков общения по поводу искусства;*
- 15) активность педагогических методов работы на уроке;*
- 16) интеграция уроков искусства с другими предметами, изучаемыми в конкретный возрастной период учащимися;*
- 17) связь с народными художественными традициями.*

Все, указанные условия должны выступать как комплекс, как единое, всепроникающее целое, обеспечивая столь же целостное воздействие художественных занятий на воспитание и развитие учащихся. Массовое художественное воспитание нужно строить по законам искусства, опираясь на возможности, свойственные этому важному методу отражения действительности и форме общественного сознания.

Уроки изобразительного искусства ориентированы на решение широких художественно-развивающих задач, связанных с формированием духовного и нравственного облика ученика. На них учащийся получает систематическое художественное образование под руководством специалиста-художника педагога. Массовое художественное воспитание школьников осуществляется, прежде всего, путем совершенствования содержания и методов занятий, перехода к интегрированным формам обучения и переходе от освоения основ профессионального искусства, когда изобразительный опыт и навыки учащегося насильственно подтягивается к уровню владения ими профессионального художника к всеобщему художественному воспитанию благодаря художественно-развивающих возможностей искусства. Само

искусство приобретает значимость общественного явления, средства художественного обогащения жизни человека, его духовно-нравственного развития. Развитие восприятия и навыков практической деятельности – это два традиционно важных раздела работы на уроках изобразительного искусства

Другой важной особенностью уроков изобразительного искусства является то, что на занятиях учащиеся вступают в разнообразные формы **общения**, в том числе и в коллективной деятельности, упражняют различные виды нравственных и межличностных обязательств, обогащают вкус и интересы, включаемые в содержание общения со сверстниками и взрослыми. Это связано с тем, что систематическое освоение искусства невозможно без определенных форм **познания**, понятий и теоретических представлений, знания истории, фактов жизни и произведений художников. Продуктивный характер художественной деятельности предполагает освоение операций, в том числе игровых форм художественных занятий, определенных практических **действий** с инструментами и материалами, которые вносят определенный вклад в общее и художественное развитие школьника, например, эмоционального самовыражения в художественной деятельности, обеспечивающей развитие определенных органов и функций организма.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»: ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ПРЕДМЕТА

Цель предмета «Изобразительное искусство» в основной школе – формирование художественной культуры учащихся, развитие художественно-образного мышления, духовной культуры, эстетического отношения к действительности учащихся.

Реализация целей опираться на следующие позиции:

1) формирование более глубоких, по сравнению с начальной школой, знаний о роли изобразительного искусства в жизни и в духовно-нравственном развитии человека, становлении его мировоззрения, осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности,

2) подготовка обучающихся к жизни – это связано с умениями: учить слушать и слышать, смотреть и видеть, читать и понимать, понимать и сопоставлять, то есть размышлять и создавать новое расширение запаса образов-впечатлений о действительности, поэтому так важно включение на уроки восприятия произведений искусства и действительности, в результате чего происходит информационно-зрительное насыщение, обогащение «копилки зрительных образов»;

3) освоение техник и направлений работы художественными материалами и инструментами при непосредственной демонстрации их учителем в классе; овладение практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании, дизайне, декоративно-прикладном искусстве, архитектуре), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ) (цифровой фотографии, видеозаписи, элементах мультипликации и пр.) и проектной исследовательской деятельности; усвоение специфической информации о видах и способах художественной деятельности, в том числе путем изучения памятников искусства и знакомство с особенностями работы художников в разных жанрах и разных видах искусства: скульпторов, живописцев, графиков, художников декоративно-прикладного искусства, архитекторов, дизайнеров.

4) развитие индивидуальных творческих способностей, устойчивого интереса к творческой деятельности, эстетического вкуса, художественного мышления, развитие способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение художественными средствами; формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению.

Задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»:

Воспитание устойчивого интереса к изобразительному творчеству, потребности проявить себя в нём, формирование художественных и эстетических предпочтений.

Развитие способности к эмоционально-чувственному и осознанно-мотивированному восприятию окружающего мира и произведений разных видов искусства, развитие воображения и фантазии, повышение творческого потенциала, побуждение к творчеству и сотворчеству в художественной деятельности.

Освоение разных видов пластических искусств: живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, архитектуры и дизайна; приёмов работы с различными художественными материалами, инструментами, техниками.

Овладение умением пользоваться выразительными средствами изобразительного искусства, языком графической грамоты и разными художественными материалами, которые позволили бы адекватно выразить в художественном творчестве представления учащихся об окружающем мире в соответствии с их возрастными интересами и предпочтениями.

Развитие опыта художественного восприятия произведений искусства, обогащение знаний и представлений о художественном наследии человечества, своего народа, составляющем гордость и славу во всемирной истории искусства.

Эстетическое развитие реализуется в программе через формирование дифференцированного зрения, освоение художественно-образного языка изобразительного искусства, приоритетность самостоятельной художественно-творческой деятельности школьника, восприятие им разных видов изобразительного искусства в условиях взаимодействия и интеграции искусств, активизацию творческого общения и познавательной деятельности.

Основой всего педагогического процесса в преподавании изобразительного искусства является органическое единство учебного и воспитательного процессов в условиях интеграции и взаимодействия с другими образовательными дисциплинами, интегрированный полихудожественный подход к обучению, предполагающий вовлечение учащихся в творческую деятельность в разных видах искусства. Знакомство с произведениями изобразительного искусства или освоение нового вида художественной деятельности на уроках желательно сопровождать фрагментами классической музыки, фильмов, литературных произведений соответствующей тематики и схожего эмоционально-образного звучания. Такой подход помогает учащимся глубже прочувствовать художественное явление, способствует порождению у них художественного образа и желанию воплотить его в собственном творчестве, осознанно используя выразительных средств изобразительного искусства.

В зависимости от возраста учащихся больше внимания уделяется тому или иному направлению художественной деятельности, что даёт учащимся возможность познакомиться с видами художественной деятельности, художественными материалами, освоить приёмы работы художников: живописцев, скульпторов, архитекторов, прикладников, дизайнеров, освоить законы создания произведения искусства и средства художественной выразительности изобразительного искусства, знакомиться с произведениями разных видов искусства, применяя полученные знания по языку и выразительным возможностям изобразительного искусства. Независимо от видов и направлений деятельности на уроках изобразительного искусства важно развитие фантазии и воображения. Работа в этом направлении обеспечивает развитие творческой инициативы учащихся, их способности самостоятельно решать поставленные задачи, выражать себя в каком-либо виде художественной деятельности, желая творить, способствует формированию индивидуального чувства цвета, формы, умения организовать пространство и выстроить композицию. Развитие фантазии и воображения выделено в каждом модуле

Важнейшей составляющей освоения изобразительного искусства являются самооценность детского творчества, развитие которого напрямую зависит от предлагаемых *творческих заданий*, которые представляют собой единство семи компонентов:

- 1) учебной задачи;
- 2) тем или объектов работы;
- 3) вида работы;
- 4) материала и техники;
- 5) терминов и понятий деятельности;
- 6) связи с окружением;
- 7) интеграции с другими видами художественной деятельности.

Другими словами, планируя уроки, связанные с выполнением основных учебных задач, учитель должен следить за тем, чтобы знания и навыки опирались на психические особенности возраста учащихся.

В целом обучение направлено на формирование у обучающихся положительной мотивации и неподдельного интереса к совершенствованию своих познаний в области изобразительного искусства, желанию активно проявлять себя в творческой деятельности индивидуально и в коллективе, развитие способности свободно общаться на языке искусства. Введение школьников в широкое пространство изобразительного искусства, знакомство с разными направлениями и стилями в искусстве, расширение знаний и умений в многообразных видах изобразительной деятельности позволяет развивать индивидуальное мировосприятие и мировоззрение школьников, сформировать у них целостное художественное сознание, потребность общения с искусством и проявлять себя в творчестве.

В основе изучения изобразительного искусства следует выделить специальные **образовательно-художественные задачи**:

- *освоение законов композиции;*
- *осознанная работа с цветом;*
- *понимание конструктивных особенностей пропорции и формы предмета или объекта;*
- *передача объёма и пространства;*
- *освоение разнообразных художественных материалов, техник, инструментов в процессе создания самостоятельной творческой работы*
- *освоение опыта общения с произведениями искусства.*

В записную книжку учителя.

Все это возможно при интегрированном характере обучения, направленного на освоение изобразительной грамоты, восприятие искусства и окружающей действительности, обучение навыкам работы в объёме, приобщение к работе с музеем, развитие фантазии и воображения обучающихся, постижение современных медиа искусств.

*Интегрированное обучение предполагает **выход за рамки одного искусства** (одного изучаемого предмета) и направлено, в первую очередь, на **взаимодействие учителей**, ведущих в школе разные виды искусства, предметы гуманитарного цикла (истории, математики, русского и иностранных языков) и естественно-научные дисциплины. Интегрированный подход к освоению изобразительного искусства в данном случае осуществляется на уровне взаимосвязи художественных представлений, творческих видов деятельности и общего культурного воспитания обучающихся. Это помогает значительно расширить образовательные горизонты предмета и решить целый ряд **проблем** в освоении курса, в том числе: формирование у школьников целостного представления о мире; развитие их индивидуального мировосприятия и мировоззрения; воспитание художественной культуры как части всей духовной культуры обучающихся на основе специфических методов эстетического познания (художественное обобщение, содержательный анализ произведений, моделирование художественно-творческого процесса).*

Принципы системы занятий по изобразительному искусству в школе с учетом требований ФГОС к качеству подготовки школьников:

- принцип всеобщего художественного воспитания школьников;
- освоение изобразительного искусства в тесной связи с жизнью;
- единство обучения и творчества учащихся;
- единство практической деятельности и восприятия действительности и искусства;
- связь работы на плоскости с объемно-пространственными видами художественной деятельности школьников

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ СТАНДАРТОМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Общая характеристика курса «Изобразительного искусства» – эстетическое и художественное воспитание.

Основные направления художественной деятельности обучающихся:

1. **изобразительная грамота** – освоение графической грамоты и выразительных средств изобразительного искусства;
2. **восприятие и музейная педагогика** развитие художественного сознания: восприятие искусства и действительности; тесное взаимодействие с местными музеями и выставочными залами, в том числе через виртуальные путешествия в центральные музеи России и мира;
3. **работа в объёме** - освоение разнообразных форм предметно-пространственной деятельности – лепка, дизайн, проектирование, декоративно-прикладное искусство;
4. **работа в экранных видах искусства и художественной фотографии** - освоение разнообразных компьютерных развивающих технологий и графических программ через создание собственных компьютерных проектов.

Изобразительная грамота, работа на плоскости

Развитие навыков и умений в области школы изобразительного искусства в процессе работы ученика над созданием творческой работы в разных видах изобразительной деятельности: живопись, графика, декоративно-прикладное искусство – это, прежде всего, овладение навыками графической грамоты в работе с разным форматом, в передаче изобразительной условности пространства (изображение планов), в освоении законов ритмического построения композиции, передачи иллюзии объёма в живописи и графике, обогащение цветовой гаммы и осмысленная работа с цветом. Также графическая грамота предполагает освоение универсального языка искусства (формы, цвета, композиции, ритма, пространства), изучение и освоение художественных выразительных средств изобразительного искусства (линия, точка, пятно, колорит, симметрия, асимметрия, статика, динамика); большое внимание уделяется раскрытию таких профессиональных понятий, как пространство (воздушно, открытое, закрытое), линия горизонта, композиционный центр, объём.

Школьники постепенно приобщаются к самым разным техникам изобразительного искусства: акварель, гуашь, тушь, перо, работа фломастерами, карандашами, пастелью, мелками, цветной бумагой (аппликация, коллаж), постигают самые разные виды изобразительной деятельности: живопись, графика, лепка (круглая скульптура и рельеф), декоративно-прикладное искусство, дизайн. Предусмотрены

индивидуальные, групповые и коллективные формы работы, в том числе: исследовательская и проектная деятельность, компьютерный проект, работа по воображению. Каждый вид деятельности направлен на освоение определённых понятий, представлений и графических навыков в области изобразительного искусства.

Практическая работа, темы творческих заданий и виды работы на уроке должны даваться с учётом возрастных особенностей детей и специфики языка изобразительно искусства. Освоение разных видов изобразительного искусства (графика, живопись, скульптура (эскизы и зарисовки на плоскости), архитектура (архитектурный проект), дизайн) происходит в процессе изучения явлений наглядной перспективы (открытое и закрытое пространство), изменения цвета в пространстве, освоения законов размещения предметов в открытом и замкнутом пространствах.

Важной составной частью является:

- овладение навыками работы с разными художественными материалами и инструментами;
- закрепление знаний и умений организации композиции рисунка и живописи, решения пространства изобразительной плоскости;
- выявление собственной манеры изображения, цветового и пространственного решения работы, осознанного выбора объектов изображения;
- формирование осмысленного представления учащихся о взаимодействии содержания и формы в произведении.

Освоение выразительного языка изобразительного искусства тесно связано с навыками работы с художественными материалами и инструментами.

Изобразительная грамота. Работа в объёме

Данный вид деятельности касается непосредственного приобщения школьников-подростков к процессу осмысленного решения разнообразных задач построения пространственного объёмного образа в лепке, художественном конструировании, ландшафтном дизайне, скульптуре, в создании пространственного архитектурного образа, декоративно-прикладном искусстве (объёмные формы), в том числе в процессе работы над коллективными исследованиями и проектами. Работа в объёме в подростковом и старшем подростковом возрасте имеет большое практическое значение, так как позволяет решать целый круг актуальных проблем, таких как создание своего имиджа, решения жилья, художественного оформления классной комнаты, другого пространства для совместной работы, в том числе спортивного зала, театрального спектакля, иллюстрации и др. Обязательной частью данного направления работы является освоение пластического современного материала, позволяющего создавать готовый законченный продукт, полезный в жизни (полимерная глина, разнообразные виды пластилина и др.), бумажной пластики, лепке из глины и пластилина, работа

с готовыми формами; и художественное конструирование, архитектурный макет.

Изобразительная грамота и Экранные виды искусства и художественная фотография. Преподавание изобразительно искусства не может быть вне процессов и технологий, актуальных для творческой деятельности в современном мире. Знакомство с экранными искусствами (медиа), в том числе с компьютерной графикой как инструментом для художественного самовыражения, для творчества. Данный раздел раскрывается как творческий образовательный цикл, связанный с конкретными технологическими и художественными задачами. Идея междисциплинарного проблемно-творческого обучения реализуется через объединение художественного развития и процесса освоения современных технологий.

Культурологическое содержание этих направлений работы позволяет обучающимся получить опыт использования и интерпретации культурного опыта человечества для выражения своих образов и идей. Для этой цели ученики обучаются методам работы с информацией, методам освоения разных художественных технологий. Мультимедийные возможности позволят школьникам-подросткам получить опыт создания произведений, в основе которых лежит синтез образа, звука и движения. Создавая экранные произведения, ученики получают опыт применять знания графической грамоты в современных (в том числе компьютерных) технологиях, решать композиционные задачи, грамотно распределяя изобразительный и текстовый материал.

Виды художественной деятельности с учащимися в 5–8 классах

Работа на плоскости. Освоение всей поверхности листа, выбор формата для творческой работы, овладение композиционными навыками, обогащение цветовосприятия и цветовой палитры, работа с художественными материалами: гуашевыми и акварельными красками, цветными мелками, пастелью, восковыми мелками, карандашами, тушь-пером.

Декоративно-прикладная деятельность. Задачи освоения декоративных форм, ритма, цвета; принципов стилизации на основе обобщения природных форм; сочинения орнаментов, декоративных композиций; использования элементов украшения и объектов (представители флоры и фауны); работы с природными и другими поделочными материалами; освоения навыков работы в бумажной пластике; выполнения коллажей, аппликаций с использованием разнообразия текстур и фактур применяемых художественных материалов.

Работа в объёме и в пространстве. Направлена на создание творческих работ в объёме из бумаги, скульптуры из глины или пластилина; развитие навыков художественного конструирования, знакомство с дизайном как видом изобразительного и конструкторского искусства (художественное

конструирование), выполнение дизайнерских работ – создание несложных геометрических форм из бумаги, природного и другого поделочного материала, а также с использованием готовых упаковок разных видов, величины и формы.

Художественное восприятие произведений изобразительного искусства. Один из видов творческой деятельности, который реализуется в коллективном обсуждении произведений искусства, творческих работ одноклассников, в самостоятельной организации экспозиции из работ обучающихся, проведении исследований по проблемам искусства (творчество художника; история создания одной картины; экспозиция, музей в родном городе, селе; знание музеев мира, знакомство с творчеством известных художников), участии их в экскурсиях, выполнении групповых и индивидуальных проектов и исследований.

МЕТОДИЧЕСКАЯ ОСНОВА ПРЕПОДАВАНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ

Методической основой преподавания изобразительного искусства является:

1. Опора на практическую деятельность школьника и доведение её результатов до уровня живое общение с ребёнком с учётом его возрастных особенностей, способности к самопознанию, саморазвитию и творческой самореализации (субъективный фактор), социальных и культурных изменений (объективный фактор).

2. Применение интегрированных методов проблемного обучения.

3. Развитие наглядно-образного мышления учащихся.

4. Проникновение в духовную, эстетическую, художественную природу искусства и отношений человека и природы, человека и культуры, роли личности в культуре, реализации человека в искусстве.

5. Активизация проектного, пространственного, композиционного, аналитического видов мышления как основы укрупнения педагогических задач развития.

Примерная программа открывает возможность реализации интегрированного обучения в художественном образовании школьников и педагогического творчества учителя. Предложенная структура учебного материала предоставляет учителю свободу творческого поиска, творческой инициативы и самостоятельность в раскрытии темы, постановки задач, последовательности изучения, выборе художественных материалов, форм работы с детьми. Такое обучение предоставляет педагогу возможность максимально проявить самостоятельность и занять активную личностную позицию. В ней даны примерные задания, которые ориентируют педагога на разработку и создание своих учебных и творческих заданий, форм и видов работы. Программа может стать основой работы учителя при любом количестве учебных часов в неделю.

Условием эффективности уроков изобразительного искусства является увлечённость учащихся работой. Изобразительная деятельность служит источником положительных эмоций, доставляет детям радость. Уроки изобразительного искусства своим содержанием должны обеспечивать высокий интерес и активное отношение учащихся к занятиям искусством, к познанию мира в образной и художественной формах.

В практической работе выделяются четыре основных направления: композиционные решения; цвет и краски; форма, пропорции и конструкция; пространство, объём и свет, которые проходят через весь курс обучения с 5 по 8 класс.

Важнейшей формой занятий и условием успешного освоения Примерной рабочей программы являются работа с натурой, наблюдение и изучение окружающей действительности, порождение художественного образа на основе совокупности знаний о мире и личностного уровня владения

художественными приёмами и языком изобразительного искусства. Программа предполагает широкое привлечение работ на заданные темы, по памяти и воображению, а также изображение различных сюжетов, основой для которых служат живые наблюдения, натурные постановки, иллюстрации, документальные материалы, литературные мотивы и др. Предлагается знакомство с разнообразием техник, материалов и инструментов.

Одним из важных **условий реализации** этой программы выступает серьёзная работа со словом: обогащение словарного запаса, развитие способностей формулировать замысел будущей работы, проекта, аргументированно обосновывать свой вариант решения творческого задания, выражать своё мнение в произведениях искусства и на языке искусства, чувствовать выразительную силу слова, его образное насыщение, мелодию речи и интонационные нюансы.

Выделяются **три направления развития учащихся**, которые реализуются в конкретных видах деятельности и одинаково важны на любом уроке. Однако степень их приоритетности различна как на разных возрастных ступенях, так и на каждом занятии.

1. Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму.

Изобразительное искусство и окружающий мир. Освоение основ выразительных возможностей художественного языка (композиция, цвет, рисунок, фактура, объём (светотень)) и средств художественной выразительности изобразительного искусства (ритм, симметрия, асимметрия, динамика, статика, силуэт, колорит, линия, пятно и др.). Развитие представлений о роли и значении изобразительного искусства в жизни людей (общечеловеческие, национальные, региональные, родовые, семейные художественные традиции). Освоение истории возникновения и развития изобразительного искусства. Виды и жанры изобразительного искусства, их развитие, появление новых видов и форм художественно-творческой деятельности человека. Профессия художника-творца. Отображение окружающего мира природы и действительности, условий жизни человека в изобразительном творчестве (живопись, графика, декоративно-прикладное искусство, скульптура, архитектура). Роль изобразительного искусства в истории: искусство — выразитель истории человечества в художественных образах.

2. Развитие фантазии и воображения.

Воспитание творческой инициативы учащихся, их способности выражать себя в каком-либо виде изобразительной деятельности. Развитие желания творить своё искусство. Воспитание индивидуального чувства цвета, формы, организации пространства и композиции. Самостоятельная творческая деятельность на занятиях изобразительным искусством рассматривается как один из самых важных видов работы с детьми. Она направлена на развитие способности учащихся самостоятельно принимать решение по поставленной задаче.

Важным условием развития художественно-образного мышления является включение в процесс освоения изобразительного искусства других видов искусства. Полихудожественный подход позволяет разнообразить и обогатить процесс восприятия, развивает ассоциативное мышление, способность анализировать, сопоставлять одно художественное произведение с другим, обобщать и переносить образы из области одного вида искусства в область другого. Таким образом развивается фантазия ребёнка, его художественно-образное мышление, способность к творчеству и индивидуальность.

3. Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства (развитие способностей понимать, ценить и любить изобразительное искусство).

Занятия, посвящённые восприятию произведений изобразительного искусства, связаны с систематическим развитием у учащихся сознательного подхода к восприятию эстетического в действительности и искусстве, а также к собственной творческой деятельности. Они направлены на развитие у школьников способности воспринимать, понимать, переживать и ценить произведения искусства. В процессе освоения учащиеся получают представление о видах пластических искусств, об их специфике, учатся выявлять содержательные моменты художественной формы, выразительные особенности языка в произведениях искусства, накапливают знания и представления об искусстве и его истории.

Направления работы в каждом классе реализуются в следующих видах художественной деятельности.

Работа на плоскости предполагает использование в творческой деятельности разных материалов — гуаши, акварели, цветных мелков, пастели, карандашей, туши.

Декоративно-прикладные виды деятельности связаны со стилизацией и обобщением природных форм — цветов, деревьев, животных, рыб, птиц, насекомых — в декоративные (орнамент, элементы украшения, декоративные композиции с использованием разнообразных материалов: красок, фломастеров, карандашей, применением техники аппликации, коллажа).

Работа в объёме предусматривает лепку из глины или пластилина; бумажную пластику; художественное конструирование и дизайн — создание несложных геометрических форм из бумаги, использование в работе готовых объёмных форм (коробок разной величины, пузырьков, пластмассовых форм, упаковок), природных материалов (веток, листьев, шишек, камней, ракушек и др.).

Художественно-творческое восприятие произведений искусства (музейная педагогика) предусматривает беседы, обсуждения, экскурсии, проектные и исследовательские работы.

ДИНАМИКА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНИКОВ ПО КЛАССАМ

В курсе **5 класса** содержатся темы, изучение которых расширяет представления учащихся о взаимодействии человека, природы и культуры. Существенная часть направлений работы в 5 классе посвящена изучению и освоению средств художественной выразительности изобразительного искусства и архитектуры, в том числе способов передачи объёма, пространства и перспективы. Предполагается постепенное погружение учащихся в специфику и историю изобразительного искусства, чему способствует выполнение творческих заданий, направленных на освоение графической грамоты в творческом процессе, формирование представлений о взаимосвязи «материал — форма — цвет — практическая значимость вещи (предмета)». Предметная среда рассматривается как особое, личное, определённым образом организованное пространство каждого человека.

В основе раздела восприятия изобразительного искусства, лежит знакомство с искусством Древней Греции, традиционным народным творчеством России — былинами и сказаниями, ставшими основой национальной образности. Понять произведение искусства учащимся помогает осмысление взаимосвязи «природа — человеку, человек — природе»: они знакомятся со своеобразием ландшафта, климатическими особенностями местности разных народов и этнических групп, с их нравственными устоями, национальными и религиозными традициями, особенностями мировосприятия и мировоззрения. Восприятие изобразительного искусства у школьников связано с развитием представлений о целостности и взаимообусловленности истории жизни народа и его искусства, смысловой и образной связи во всём народном искусстве.

Содержание курса **6 класса** направлено на развитие представлений учащихся об окружающем мире и месте в нём человека, о природе, обществе, культуре; на формирование у школьников представлений о процессах освоения человеком (обживания) окружающего природного ландшафта в разные исторические периоды. Важное место занимает история развития архитектуры (храмовая, дворцовая и замковая архитектура разных стран, дворянские усадьбы России, садово-парковые ансамбли, архитектура будущего) как отражение мировоззрения человека. В тесной связи с окружающей природой, архитектурой, памятниками художественной культуры рассматриваются интерьер, костюм, предметы дворянского и крестьянского быта. Организация внутреннего пространства и его утилитарно-практическая составляющая зависят от назначения помещения, например, литературная и музыкальная гостиные в дворянских домах. Особое внимание уделяется становлению представлений о форме и стиле в искусстве.

Самостоятельное творчество учащихся направлено на выполнение индивидуальных коллективных проектов, макетов с учётом взаимосвязей между предметами в заданном пространстве, в том числе с помощью программ

Paint, XnView, ASCII artwork. Используется также работа в компьютерных программах с простейшими текстовыми редакторами (Блокнот и WordPad), создание изображений (кадров диафильма) и сопроводительного текста в программе Paint.

Учитель должен акцентировать внимание учеников на добром, положительном, эмоциональном, эстетическом, нравственном, духовном, возвышенном, гармоничном, прекрасном, положительно оценивать стремление детей к коллективным видам творчества. Работа, выполненная коллективно, оценивается как единое художественное произведение, работа каждого ученика в группе не оценивается

Раздел восприятия произведений изобразительного искусства направлен на формирование представлений о глубинной взаимосвязи «человек — природа — архитектура». Раскрывается взаимообусловленность формы и характера украшения архитектурного сооружения и «вмещающего ландшафта» (Л. Н. Гумилёв), природных условий. Изучаемые темы дают представление об историческом жанре в изобразительном искусстве, в том числе об историческом портрете, натюрморте, символике в живописи и орнаменте.

В курсе **7 класса** рассматриваются и осваиваются художественно-образные средства искусства: форма, цвет (в живописи и в интерьере), композиция картины, уделяется внимание особенностям восприятия искусства (живописи, графики, скульптуры, архитектуры, дизайна, декоративно-прикладного искусства), его пониманию и осмыслению. Раскрывается понятие импровизации в разных видах искусства, рассматриваются взаимосвязи «ритм — мелодия — динамика»; «равновесие — статика — динамика — симметрия», их роль в искусстве. Дается представление о связи формы и содержания в искусстве. Осваивается взаимосвязь «композиция — конструкция — структура» на плоскости, в объёме, в пространстве.

Большое значение в 7 классе придаётся самостоятельной проектной и исследовательской деятельности учащихся, способствующей развитию их творческой инициативы, креативности и социальности. Предлагаются комплексные методики развития у школьников стремления к самообразованию в области искусства.

В содержании много внимания уделяется взаимодействию искусств, единой природе разных видов художественной деятельности на уровне художественного образа, художественной формы, пространственности, композиции, эмоционально-образной основе всех видов искусства.

Творческие задания связаны с созданием пластической формы (живопись, скульптура, дизайн) по мотивам других видов искусства (музыка, литература, танец).

В темах, связанных с восприятием искусства, нашли отображение понятия исторического времени и пространства, связь времён в искусстве: пространство прошлого, настоящего, будущего. Формируется представление школьников о том, что художники — это свидетели истории.

Особое внимание следует уделить осмыслению пространственного образа разных видов искусства: архитектуры, скульптуры, театра, живописи, литературы, музыки; человека в пространстве культуры и времени; зависимости формы, композиции, характера произведения от решаемого пространственного образа. Формируется представление о выражении времени в искусстве: «историческое пространство — человек — среда — искусство». Искусство позиционируется как средство познания и совершенствования мира.

Важное значение в 7 классе имеет связь изобразительного искусства с наукой. Неотъемлемой частью этого раздела является рисование с натуры объектов природы, создание зарисовок и этюдов фигуры человека в движении и в статике. Значительное количество времени выделено на изучение изобразительного искусства в театре: сценографию, создание костюма, грима, оформление афиши, пригласительного билета.

Завершают курс коллективные творческие проекты, ориентированные на изучение достопримечательностей родного города.

В 8 классе завершается курс изобразительного искусства в школе, содержание его направлено на углубление знаний, полученных в предыдущих классах, и представляет собой начальный курс мировой художественной культуры. На этом этапе вводится понятие стиля в искусстве. В главе «Образы искусства» представлено искусство Древнего Египта и Месопотамии, Античности, европейского Средневековья, Возрождения. И далее — стили и направления: барокко и рококо, классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм, постимпрессионизм, символизм и модерн. Завершает обзор стилей искусство XX века (модернизм и постмодернизм).

В курсе 8 класса рассматриваются и осваиваются художественно-образные средства искусства: форма, цвет (в живописи и в интерьере), композиция картины, уделяется внимание особенностям восприятия искусства (живописи, графики, скульптуры, архитектуры, дизайна, декоративно-прикладного искусства), его пониманию и осмыслению. Раскрывается понятие импровизации в разных видах искусства, рассматриваются взаимосвязи «ритм — мелодия — динамика»; «равновесие — статика — динамика — симметрия», их роль в искусстве. Дается представление о связи формы и содержания в искусстве. Осваивается взаимосвязь «композиция — конструкция — структура» на плоскости, в объёме, в пространстве.

Большое значение в 8 класса придаётся самостоятельной проектной и исследовательской деятельности учащихся, способствующей развитию их творческой инициативы, креативности и социальности. Предлагаются комплексные методики развития у школьников стремления к самообразованию в области искусства.

Творческие задания связаны с созданием пластической формы (живопись, скульптура, дизайн) по мотивам других видов искусства (музыка, литература, танец).

Особое внимание следует уделить осмыслению пространственного образа разных видов искусства: архитектуры, скульптуры, театра, живописи, литературы, музыки; человека в пространстве культуры и времени; зависимости формы, композиции, характера произведения от решаемого пространственного образа. Формируется представление о выражении времени в искусстве: «историческое пространство — человек — среда — искусство». Искусство позиционируется как средство познания и усовершенствования

Возрастная динамика освоения школьниками национальных и историко-культурных традиций

5 – 6 классы

Целенаправленное изучение и освоение взаимосвязи составляющих окружающего мира природы, реальной жизни и искусства. Оно носит осмысленный характер и связано со следующими направлениями работы: осознание природных закономерностей, формирование представлений об искусстве, художественном творчестве, организованной предметно-пространственной среде; индивидуальное творческое отношение к любой деятельности, акцент на познавательную, оценочную, эмоционально-созерцательную деятельность. Отсюда интеграция изобразительного искусства с другими предметами и другими искусствами предполагает осознание своего труда, исследовательских работ с опорой на ассоциации образов в разных искусствах (выполнение работ на передачу настроения, на домысливание художественного мотива, мелодии, мысли, изображения, движения, слова, наполнения пространства, коллективное фантазирование). В развитии представлений о процессе художественного творчества в данном возрасте используются переносы на другие виды искусства, например: пространства-цвета-движения; слова-ритма-пространства; звука-ритма-пространства, конструкции-действия-пространства; музыки-цвета-пространства, др.

7 – 8 классы

Важно собственное творчество, собственная оценка, самостоятельное мышление и сознательная деятельность является определяющим. Поэтому содержание обучения направлено на формирование у школьников философского отношения к жизни, к себе, к искусству, к собственному творчеству; предполагает осмысление исторического пространства человека. Полихудожественная деятельность характеризуется, главным образом, исследовательским осмысленным характером, авторским, индивидуальным творческим перевоплощением; философским осознанием происходящего в реальности, в истории, в будущем; нахождение закономерностей; воплощение в художественном образе своего представления о мире. Важны и желательны коллективные рассуждения, споры, суждения, обоснованные анализы, подкрепленные творческими работами. Например, работы по решению конкретных пространств в цвете, форме, структуре; разнообразные путешествия - исследования во времени и

пространстве с решением задач передачи пространственного образа музыкального произведения, художественного поэтического пространства.

Повторим еще раз позицию современного освоения изобразительного искусства - поскольку в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования предусмотрено два варианта включения занятий изобразительным искусством в практику работы основной школы: с 1-го по 7 й кл. и с 1-го по 8-й класс, данное методическое пособие раскрывает направления работы по 2-му варианту (с 1 по 8 класс.). При этом важно отметить, что в тех школах, где в образовательной программе школы предусмотрены уроки с 1 по 7 класс, учителя также могут пользоваться данным методическими рекомендациями, так как содержание материала выстроено таким образом, что оно завершает основной базовый уровень программы по изобразительному искусству.

Возрастные особенности освоения изобразительного искусства в основной школе от 5 к 8 классу

Обучение в 5–8 классах связано с возрастным периодом от 10 до 13–14 лет, который в психолого-педагогической литературе чаще всего ассоциируется с переходным периодом, как в физическом, так и духовном развитии детей. Именно в этот период школьники претерпевают сложные психологические переживания. Эти изменения не могут не затрагивать и процесс художественного образования – у подростков происходит смена ценностей. В изобразительном искусстве это выражается в отношении к своему собственному творчеству, умению что-то нарисовать. Часто происходит разочарование, так как наивное изображение, свойственное младшему возрасту в данный период не удовлетворяет ребенка, ему хочется изображать похоже, так как это делают профессиональные художники, а навыков и умений не хватает. И если в этот период учитель не найдет нужные формы обучения, интересную тематику, техники работы, у подростка может пропасть интерес к изобразительной деятельности вообще.

Возраст учащихся основной школы – период формирования основ деятельности зрительной системы, зрительно-иллюзорных аспектов изображения и освоения основных навыков правдивого и многообразного отображения явлений видимого мира. В этот период наступает актуальность собственно художественных задач изобразительной деятельности. Но профессиональное освоение изобразительного искусства в формах, близких деятельности взрослого художника или приближающихся к ним, может быть рекомендовано после 14 лет как практической деятельности, так и в восприятии искусства

Основным методом обучения изобразительному искусству долгое время был метод рисования с натуры, который был возведен на уровень методологии, благодаря которому основной задачей занятий изобразительным искусством было освоение графической грамоты, то есть подтягивание уровня

владения изобразительными навыками учащихся до уровня профессионального. В современной педагогике искусства рисование с натуры должно восприниматься как один из методов освоения детьми изобразительного искусства. Наряду с ним существуют такие методы, как: словесное объяснение (монолог, диалог, диспут, презентация), наглядный показ приемов живописного изображения самим педагогом (демонстрация), наглядные пособия от работ, выполненных предыдущими поколениями до репродукций работ художников-мастеров, обращение к материалу учебника, разбор возможных вариантов решения поставленных художественных задач и др.

Значение предмета «Изобразительное искусство» для освоения остальных учебных дисциплин в общеобразовательной школе

Внутри педагогического коллектива любого детского образовательного учреждения, да и в среде родителей учеников существует негласное деление образовательных дисциплин на трудные или важные, основные и второстепенные, одним из которых считается изобразительное искусство.

Чтобы раскрыть значимость предмета изобразительного искусства в деле успешного обучения школьника и освоения им знаний по разным образовательным дисциплинам, приводим выдержки в записную книжку учителя, которые позволят поднять авторитет данной дисциплины в глазах администрации, коллектива родителей и педагогов-предметников.

В записную книжку учителя. *«Работа с натуры должна дать детям умение глубоко и внимательно рассматривать предметы в натуре, анализируя их конструкцию, пропорции, характер соотношения с другими предметами, цветовые явления и т.д. Этот анализ ложится в основу овладения изображением формы предмета и его цвета: работа с натуры должна дать ученику понятие о форме и о том, как ее изображать, понятие о характере формы, о цвете, о пространстве, о перспективе – иными словами, научить пластически мыслить. И вместе с тем она должна обогатить ученика зрительными образами предметного мира. Это особенно важно понять тем, кто полагает, что в работе с натуры преследуется единственная цель – научить изобразительной грамоте. Уже в работе с натуры развивается воображение, фантазия, творческие силы ученика.*

Работа по изучению формы и цвета не должна проводиться отвлеченно. Хотя мы и выделяем в нашем анализе, следуя установившейся терминологии, задача рисунка и живописи отдельно, мы должны помнить, что они обретают свой полный смысл лишь в работе над единым целостным образом предмета» (В.С.Щербаков. Изобразительное искусство. Обучение и творчество. –М.: Просвещение, 1969, с. 103).

«Работа с натуры должна дать детям умение глубоко и внимательно рассматривать предметы в натуре, анализируя их конструкцию, пропорции, характер соотношения с другими предметами, цветовые явления и т.д. Этот анализ ложится в основу овладения изображением формы предмета и его цвета: работа с натуры должна дать ученику понятие о форме и о том, как ее изображать, понятие о характере формы, о цвете, о пространстве, о перспективе – иными словами, научить пластически мыслить. И вместе с тем она должна обогатить ученика зрительными образами предметного мира. Это особенно важно понять тем, кто полагает, что в работе с натуры преследуется единственная цель – научить изобразительной грамоте. Уже в работе с натуры развивается воображение, фантазия, творческие силы ученика.

Работа по изучению формы и цвета не должна проводиться отвлеченно. Хотя мы и выделяем в нашем анализе, следуя установившейся терминологии, задача рисунка и живописи отдельно, мы должны помнить, что они обретают свой полный смысл лишь в работе над единым целостным образом предмета» (там же с. 103).

В записную книжку учителя.

Как показывают социологические исследования для восприятия и изобразительной деятельности школьников имеет качественная сторона художественных предпочтений (хороший уровень вкуса), которые ученые связывают с общими факторами развития личности. Более высокий вкус обнаруживали те учащиеся, которым свойственна вообще широта и содержательность интересов независимо от того, связаны или нет их увлечения, в первую очередь, с искусством (Исследование художественного восприятия школьников с.61-62). На этом и должен выстраиваться весь процесс обучения на занятиях изобразительным искусством. Общеразвивающая сторона занятий, формирование индивидуального мировосприятия и мировоззрения приобретают с возрастом особый смысл. В отличие от начальной школы, когда основой творчества ребенка были наблюдения и впечатления, теперь повышается роль изображения с натуры, желания освоить технологии передачи сходства с изображаемым объектом, постигнуть грамоту изображения, которая становится им понятной и востребованной.

Именно в этот возрастной период, необходимо уделять внимание композиционной деятельности, развитию фантазии и воображения для зарождения замысла. Поэтому важна насмотренность (экскурсии в музеи, на выставки, на природу, пленерные зарисовки и этюды, знакомство с творчеством отдельных художников, в экскурсии в мастерские, встречи с художниками, писателями, поэтами, актерами, композиторами и др.) – именно это формирует широту мышления, развивает образное восприятие мира.

В этой связи можно привести материал из книги, выдающегося педагога - В.С. Щербакова: «Кроме этих двух сторон процесса рисования: восприятия предметов в природе и процесса изображения на бумаге), необходимо развивать у детей третий элемент процесса изображения: возникновение замысла как в работе с натуры, так и в работе по памяти и воображению. Три процесса: процесс образования представлений о предмете, процесс образования представлений об изображении и процесс технического решения поставленных перед художником задач – переплетены, слиты воедино, образуют единый процесс творческого воплощения произведения в материале – создание картин. Понимание органического и нераздельного слияния этих процессов в одни крайне важно для преподавателя (и для учащегося). Педагог должен различать и видеть одновременно все эти процессы, видеть их взаимодействие и активность.

Композиционная работа должна быть положена в основу методики обучения изобразительному искусству и стать всеобъемлющим принципом организации учебного процесса во всех его звеньях – в работе с натуры над пейзажем и натюрмортом, в портрете, в декоративной работе и, наконец, в собственно сюжетной композиции.

Чувство композиции как неотъемлемого качества всякого изображения нужно воспитывать у детей уже в работе с натуры, нужно развивать у них композиционно видеть натуру и действительность.

Композиция имеет аспект смысловой. Композиция – это также и выражение темы, это событие. Работа над темой, имеющая свои стадии и связанная с возрастными особенностями, организует наблюдения учащихся. Эта работа должна учить видеть сюжет, настроение, движение, тему, действительность. Она требует развития воображения.

Так как изображение не только сам изображенный предмет, но и материал, и плоскость изображения, то нужно приучать детей рассматривать художественный материал не как внешнее в работе, а как средство выразить внутренние представления об объекте, нужно показать им, что выразительность изображения появляется только в материале» (В.С.Щербаков. Изобразительное искусство. Обучение и творчество. –М.: Просвещение, 1969, с. 94-96).

Динамика развития тематики и направлений работы с учащимися с 5 по 8 класс: практическая деятельность (изобразительно-выразительная грамота), художественное восприятие и музейная педагогика; освоение объема освоение объема

5 класс.

Освоение понятий и направлений деятельности:

- Предметная среда, личное пространство каждого человека.
- История изобразительного искусства.
- Графическая грамота в процессе самостоятельного творчества.
- Взаимосвязи: материал – форма – цвет – практическая значимость предмета.

Изобразительная грамота. Закрепление знаний и умений о формате изобразительной плоскости, форме и пропорциях изображаемого предмета, цветовой гамме - ее создание в собственной работе. Развитие умения предавать иллюзию стоящего предмета на плоскости при помощи падающей тени, навыков выполнения набросков, зарисовок, этюдов (в живописи, графике, скульптуре). Освоение выразительных средств изобразительного искусства, техник работы с разным материалом (графический мягкий материал, краски, пластилин, глина, карандаш и др.). Формирование представления о соразмерности и пропорциях объектов, композиционном центре, планах в изображении и передача их в собственной работе. Расширение представлений о композиции в живописи, графике, скульптуре; развитие представлений о разнообразии графических приемов изображения (штрих-пятно-линия); освоение разнообразных графических техник (монотипия, оттиск фактуры материала. Навыки передачи условного изображения перспективы в закрытом и открытом пространстве.

Восприятие и музейная педагогика. Закрепление знаний о разнообразии видов и направлений в изобразительном искусстве (дизайн, графика, живопись, скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство, народное традиционное искусство, ландшафтный дизайн), понимать их отличие и особенности, умение объяснить, сравнить, проанализировать увиденное. Расширение представлений о видах и жанрах в изобразительном в истории развития искусства от древности до настоящего времени (портрет и автопортрет); развитие представлений о стилизации в изобразительном искусстве. Знакомство с направлениями в искусстве (фовизм, кубизм, футуризм, экспрессионизм, абстракционизм, сюрреализм). Развитие фантазии и воображения.

Данный вид деятельности наиболее активно отражен в таких темах, как: дизайн – современное искусство. Портрет и время. Новый взгляд художника. Стилизация в изобразительном искусстве. Полет на машине времени.

Знакомство с музеями, развитие представлений о том, что каждый предмет связан со своим временем создания; формирование представлений.

Самостоятельные исследовательские работы по выявлению истории своей семьи, города, села. Развитие способности самостоятельно находить нужную информацию об искусстве с помощью поисковой системы интернет, в том числе о музеях мира, их особенностях, экспозициях, хранящихся в них экспонатов; об архитектуре, как одном из основных свидетелей истории и культуры человечества.

Данный вид деятельности наиболее активно отражен в таких темах, как: Что такое стиль. Архитектура – летопись времени.

Работа в объеме. Знакомство с промыслами в прошлом и настоящем – создание образцов разных видов народного творчества в объеме (лепке, конструировании, из мягкого материала). Освоение разнообразных видов лепки (из целого куска, с помощью каркаса, из «колбасок»). Развитие представлений о традиционной и современной форме изделий – умение самостоятельно пояснить и изготавливать вещь своими руками; освоение анималистического жанра, создание самостоятельных композиций с изображением животных, а также сюжетных композиций в круглой скульптуре и рельефе. Формирование умения работать в группе при создании больших предметно-пространственных композиций с использованием готовых форм.

Данный вид деятельности наиболее активно отражен в таких темах, как: Промыслы в прошлом и настоящем. Предметы – свидетели истории. Анималистический жанр. Природный ландшафт.

6 класс.

Освоение понятий и направлений деятельности: практическая деятельность (изобразительно-выразительная грамота) и восприятие и музейная педагогика; освоение объема

- Окружающий мир, природа, общество, культура - их роль в жизни человека.
- Процессы освоения (обживания) человеком природного ландшафта в разные исторические периоды, в разных странах.
- История развития архитектуры как искусства, отражающего мировоззрение человека: интерьер, костюм, предметы дворянского и крестьянского быта.
- Окружающее пространство и его утилитарно-практическая составляющая.
- Выразительно-изобразительные средства искусства.

Изобразительная грамота. Освоение работ по выполнению зарисовок, этюдов, набросков с помощью простого карандаша, мягкого графического материала, глины, пластилина; закрепление умений по использованию штриха в работе, грамотному построению предметного пространства изобразительной плоскости, конструкции предмета. Формирование представлений о трехмерном изображении пространства, законах изображения перспективы и передаче иллюзорности пространства на плоском листе, законов построения предметов и передачи особенностей внешней формы и фактуры, законов

изображения объёма, законов равновесия и динамики изображения, организации иллюзорного пространства через расположение изображаемых объектов между собой – умение передавать это в собственных работах. Формирование умений в передаче перспективы в закрытом и открытом пространстве, создании планов в изображении, тональных отношений, композиционном замысле в тесной связи с форматом изобразительной плоскости, роли линии горизонта в картине. Развитие представлений о гармонии архитектуры и природы. Освоение знаний о цвете в живописи, оттенках цвета, насыщенности и интенсивности цвета в картине; хроматических и ахроматических цветах; теплой и холодной гамме; о ритме и динамике в сюжетной

Данный вид деятельности наиболее активно отражен в таких темах, как: Архитектура и градостроительство. Архитектура и современность – биоархитектера. Дворцово-парковый ансамбль. Линейная перспектива в открытом пространстве. Линейная перспектива в закрытом пространстве. Создаем интерьер сами. Условность изображения пространства в натюрморте. Цвет в картине. Сюжетная композиция и перспектива. Открытое пространство картины и перспектива. предметы декоративно-прикладного искусства модерна.

Восприятие и музейная педагогика. Формирование представлений о пространстве в разных видах искусства, о решении пространственного образа в картинах разных исторических периодов. Воображаемое пространство – начало работы художника над своим произведением. Расширение представлений о декоративно-прикладном искусстве – картина-ковёр: гобелен и шпалера в искусстве разных народов. Познание языка живописи – цвет важнейшее образное средство живописи. Знакомство со станковой и монументальной живописью: фреска, мозаика. Роль произведений искусства в интерьере дома, служебного помещения, в театре и др. и роли каждого отдельного предмета в интерьере.

Данный вид деятельности наиболее активно отражен в таких темах, как: Человек и его предметно-пространственное окружение. Изобразительное искусство в интерьере: картина, скульптура. Монументальная живопись в интерьере. Возможности цвета в живописи. Шпалеры и гобелены средневековья и нового времени. Пространство будущего и искусство.

Развитие мировоззрения и мировосприятия, восприятие бережного отношения к памятникам прошлого. Представление о культуре и национальных исторических особенностях искусства разных стран и народов. Скульптура Древней Греции и Древнего Рима – особенности создания круглой скульптуры и рельефа. Формирование представлений о роли костюма в жизни человека и роли искусства в истории развития цивилизаций. Картина реальный свидетель истории – костюм, интерьер, убранство, архитектура. Костюм как отражение региональных черт, климатических особенностей местности. Конструкция и архитектоника костюма.

Данный вид деятельности наиболее активно отражен в таких темах, как: Архитектурно-ансамблевая композиция. Скульптура древней Греции. Скульптура древнего Рима. Костюм и эпоха.

Работа в объеме. Развитие умений и навыков в создании объемных предметов разной конструкции и из разных материалов: ткань, глина, пластилин, бумага, проволока, работа с готовыми формами. Работа с макетами, предметно-пространственными композициями (индивидуально и коллективно), проектами и др.

Данный вид деятельности наиболее активно отражен в таких темах, как: Садово-парковая архитектура – ландшафтный дизайн. Авторская кукла.

7 класс.

Освоение понятий и направлений деятельности: практическая деятельность (изобразительно-выразительная грамота) и восприятие и музейная педагогика; освоение объема

- Связь изобразительного искусства с наукой.
- Мотивы природы в застывших формах искусства (биоархитектура, стилизации).
- Природа, природные объекты, функциональность их формы и структуры.
- Пространственное расположение объектов в реальной и природной среде.
- Стили и направления в искусстве
- Изображение с натуры объектов природы, зарисовок и этюдов фигуры человека
- Роль ИЗО в театре, кино, мультфильме

Изобразительная грамота. Грамотное применение в самостоятельной работе выразительных средств изобразительного искусства (точку, линию, пятно) в передаче различных состояний: динамики, статики, устойчивости и неустойчивости – учитывая равновесие масс, “веса” каждого цвета в композиции. Формирование представлений о соотношении внешней формы, ее строения и внутреннего пространства архитектуры. Расширение представлений о том, работая над созданием художественного образа композиции, в которой есть изображение человека, необходимо помнить о пропорциях фигуры человека, особенности строения головы, индивидуальных черт лица; совершенствование умений передавать в работе пропорций, силуэта, линий, соотношения масс и цветового решения, присущих данной архитектуре и её конструктивным особенностям; применение законов стилизации

Данный вид деятельности наиболее активно отражен в таких темах, как: Искусство – часть жизни. Архитектура как застывшая музыка. В театре кукол. Костюм и моделирование. Изобразительное искусство и дизайн. Эволюция жилого дома. Античный интерьер. Византийский стиль

Восприятие и музейная педагогика. Формирование представлений о разных направлениях в искусстве, умение их правильно трактовать и грамотно

использовать профессиональные художественные термины и знания в процессе общения (абстрактное искусство, сюрреализм, готический стиль, романский стиль в искусстве, античное искусство, византийский стиль и др.). Расширение знаний о тесной связи искусства (архитектуры, живописи, скульптуры, музыки, театрального искусства, моды, кино, музыки) с историческими условиями, особенностями и уровнем развития общества. Развитие умения передавать в графической, живописной работе интонации, настроения, мотива музыкального или поэтического произведения.

Данный вид деятельности наиболее активно отражен в таких темах, как: Пространство музыкального произведения. Поэтическое пространство. Кино как синтез искусств. Историческое время и костюм. Сюрреализм. Абстракционизм.

Знакомство с другими видами искусства в процессе экскурсий в музеи, выставочные залы, мастерские художников, театральных мастерских, лабораториях создания мультфильма, в том числе писателей, поэтов, композиторов, реставраторов, операторов и др.). Формирование понятия о том, что художник в картине, композитор в музыке, поэт в поэтическом произведении, писатель в художественной литературе, режиссер в театре стремятся передать в произведении своё отношение к миру и к тому произведению, с которым они работают.

Данный вид деятельности наиболее активно отражен в таких темах, как: Пространство театра и литературы. Мультфильм. Хореография, пластика движений. Искусство Нового времени. Граффити.

Работа в объеме.

Совершенствование навыков работы с объемными формами: лепка, конструирование, бумажная пластика, предметно-пространственная композиция, папье-маше и др. индивидуально или коллективно. Освоение понятия архитектоники в процессе выполнения объемно-пространственных композиций: взаимосвязь и соотношение между собой всех компонентов, их общее расположение в произведении, ритм и группировка частей в целом произведении, в том числе пропорции, соотношения по форме и высоте, размеры деталей.

Данный вид деятельности наиболее активно отражен в таких темах, как: Игровая объемная анимация. Архитектоника в системе искусств. Романский (римский) стиль. Готический стиль.

8 класс.

Освоение понятий и направлений деятельности: практическая деятельность (изобразительно-выразительная грамота; восприятие и музейная педагогика; освоение объема)

- Художественно-выразительные средства искусства: композиция, форма, цвет, пространство, статика, динамика, равновесие, симметрия и др.
- Специфика восприятия искусства (живопись, графика, скульптура, архитектура, дизайн, декоративно-прикладное искусство).

- Импровизации в разных видах искусства.
- Взаимосвязи в искусстве: ритма-структуры-формы
- Символы и знаки основа содержания в искусстве: живописи, скульптуре, графике, народном искусстве, архитектуре.

Изобразительная грамота. Закрепление базовых понятий в создании произведений изобразительного искусства: художественный образ, форма, конструкция, композиция, композиционный центр, формат, линия горизонта, количество планов, сюжетная линия, воздушная перспектива, точка схода, принципы расположения предметов на изобразительной плоскости, стилизация, принцип загораживания, тени (падающая, собственная), свет, тень, полутень, цвет, динамика, цветовая гамма и др. через самостоятельную творческую деятельность. Закрепление работы с различными художественными материалами: краски (гуашь, акварель, темпера, акриловые), пластический материал (глина, пластилин, современные пластические полимерные материалы), графические материалы: карандаш (простой и цветные), пастель, восковые мелки, уголь, сангина бумага, картон, ткань, клей. Освоение художественных технологий: отрывная аппликация, коллаж, предметно-пространственные композиции, живопись, зарисовки, наброски, эскизы, этюды, пленер и др.

Данный вид деятельности наиболее активно отражен в таких темах, как: Что такое культура. Знаки и символы — история и современность. Символика в натюрморте. Современные натюрморты. Цветы играют большую роль в жизни человека. Символика в живописи. Символика в графике. Автопортрет как самопознание

Восприятие и музейная педагогика. Формирование представлений о взаимодействии разных видов искусства, о единстве художественно-выразительных средств разных искусств; развивать умение передавать в цвете, графике музыку, поэзию — их эмоциональное звучание, настроение, художественный образ. Закрепление понятия о том, что восприятие искусства, окружающего мира и природы это особый познавательный процесс, позволяющий сформировать в сознании человека определённую осмысленную картину мира; где визуальное восприятие — это активный, динамический процесс, направленный на создание зрительного образа мира, в том числе произведений искусства. Данный вид деятельности предполагает в данном возрасте проведение исследований и проектных форм работы, в том числе по символике жизни, символах и знаках, которые широко использовались в культуре разных народов, встречаются в произведениях художников, писателей, поэтов, композиторов.

Данный вид деятельности наиболее активно отражен в таких темах, как: Символика букета в картине. Язык орнамента. Слово — символ. Психология художественного восприятия. Символика поэтического слова. Символика в музыке.

Данная работа в 8 классе предполагает достаточно серьезное исследование региональной культуры, выявление характерных моментов, в

том числе в символике орнамента, в художественном оформлении предметов быта, украшении традиционного жилья; выделение общих и уникальных форм и видов элементов орнамента и традиционной символике, которая отражается в разных видах искусства региона и мировом искусстве. Осмысление роли краеведческого музея и музея этнографии в сохранении традиций и культурного наследия прошлого народа или народности, который проживал на конкретной территории. Представленные в музее экспонаты раскрывают роль и значение природных объектов, тех или иных атрибутов жизни народа. С их помощью они подводят зрителя (исследователя) к пониманию смыслов, заложенных в орнаментах и символах прошлых поколений людей.

Данный вид деятельности наиболее активно отражен в таких темах, как: Народный орнамент. Символика цвета в орнаменте. Эстетическое восприятие искусства. Мир глазами художника.

Работа в объеме.

Тесная связь с исследовательскими проектами позволяет учащимся создавать коллективные предметно-пространственные композиции, хорошо иллюстрированные презентации: эскиз здания, сооружения с природным ландшафтом и др. При этом проект должен включать в себя выбор и конкретизацию темы и названия, эпиграфы, эскизы, самостоятельные зарисовки, подбор фотографий со скульптурных изображений созвучных тем, посвящённых созвучным событиям и т.п. В создании объемного макета учитывается поставленная творческая задача, обоснована тема, предложения с точки зрения функциональности (например, привязки к ландшафту, времени года, географическим и климатическим условиям местности, практической значимости для населённого пункта).

Данный вид деятельности наиболее активно отражен в таких темах, как: Символика в архитектуре. Эстетическое восприятие окружающего мира. Символика в скульптуре.

РАЗВИВАЮЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ ПО ВОЗРАСТАМ

Развивающие направления работы с учащимися 5 класса:

1. Освоение целостности и взаимообусловленности жизни народа и его искусства.
2. Развитие представлений о предметной среде как особом пространстве каждого человека. Взаимосвязь: человек–природа–среда; человек природе, природа человеку.
3. Формирование знаний об эволюции развитии формы в истории человечества (на примере архитектуры, декоративно-прикладного искусства: костюм, убранство интерьера, мебель, предметы быта, прикладного искусства).
4. Исследование особенностей взаимосвязи материала, формы и украшения; зависимости формы, цвета и материала от среды, для которой он приобретает.
5. Развитие представлений о предметной среде как особом пространстве каждого человека.
6. Формирование понятий о декоративной, станковой и архитектурной композиции.
7. Развитие индивидуального и коллективного творчества.

Развивающие направления работы с учащимися 6 класса:

1. Формирование представлений об освоение Вселенной людьми в разные периоды жизни на Земле.
2. Развитие представлений об окружающем мире, природе и космосе. Разнообразие природных форм и их зависимость от окружающего ландшафта, климата. Традиции культуры каждого народа.
3. Понимание зависимости: природа - архитектура - предметная среда.
4. Развитие исследовательских направлений работы по теме: Время–история–архитектура–среда.
5. Формирование понятия о смысловом и стилевом единстве элементов композиции в искусстве: цвет в архитектурном пространстве, взаимозависимость цвета и формы, формы и материала, материала и назначения (содержания).
6. Освоение пространства как среды общения.
7. Развитие фантазии и воображения через индивидуальное творчество, коллективную фантазию и воображение, через коллективное творчество.

Развивающие направления работы с учащимися 7 класса:

1. Формирование понятия гармонии и красоты в природе. Освоение функционально-практической взаимообусловленности каждого звена природных структур: ландшафт–растения–животные–насекомые–свободное пространство (воздух, вода, горы, поля, леса, небо) –человек.

2. Развитие представлений о динамике формы, цвета, пространства в истории искусства.

3. Развитие представлений о биоархитектуре. Природные закономерности в искусстве. Цвет и свет в архитектуре. Творение формы по мотивам природных структур.

4. Освоение внешней и внутренней формы в архитектуре.

5. Освоение взаимосвязи цвета в природе и цвета в декоративном искусстве.

6. Развитие идеи цикличности во Вселенной, в жизни на Земле и в искусстве.

7. Развитие индивидуальности и неповторимости личности в искусстве.

Развивающие направления работы с учащимися 8 класса:

1. Осмысление пространственного образа разных видов искусства: архитектурное пространство, пространство скульптуры, театра, живописи, литературного произведения, музыкальное пространство.

2. Зависимость формы, композиции, характера произведения от решаемого пространственного образа.

3. Время в искусстве и осмысление исторического пространства: человек-среда-искусство. Искусство как средство усовершенствования мира.

4. Самовыражение в искусстве (живопись, скульптура, дизайн музыка, литература, движение) по мотивам других искусств.

5. Особенности народного живого языка в разных вмещающих ландшафтах (Л.Н.Гумилев).

6. Изучение творчества писателей и поэтов разных исторических

7. эпох в рамках определенной социоприродной и этнической среды, уровня развития языка, в связи с историческими узлами с другими народами.

8. Метафоричность, аллегоричность, афористичность живого и литературного слова.

9. Личность в искусстве и искусство в личности. Эпоха, время, искусство и история человечества.

МАГИСТРАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КАЖДОМ КЛАССЕ

5 класс. Пробуждение и обогащение чувств, развитие сенсорных способностей детей через непосредственное восприятие природных и художественных явлений — цвета, звука, формы, движения, возможностей слова и живой речи.

6 класс. Освоение изобразительного искусства и его интеграция в систему других искусств, расширяющие познания ребёнка о мире, привлекающие его внимание к выразительности разных сторон окружающей жизни и различных видов художественного творчества, развивающие его художественно-образное мышление.

7 класс. Художественно-образное освоение действительности, осуществляемое через игры-инсценировки, театральные и хореографические постановки, художественную деятельность и подводящее ребёнка к мысли о том, что искусство составляет неразрывную часть нашего окружения.

8 класс. Композиционное мышление, выполнение композиций на основе восприятия окружающего мира и произведений искусства как явлений человеческой культуры, позволяющих говорить о роли фантазии и мировоззрения автора в создании композиционного замысла.

ОПОРНЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ УРОКОВ В КАЖДОМ КЛАССЕ

5 класс.

Необходимо обучить детей работе с красками, привить им навыки использования палитры для получения составных (вторичных) и сложных (третичных) цветов. Краски в начальной школе лучше сначала брать гуашевые и лишь затем постепенно вводить акварельные, поскольку этот художественный материал требует большей аккуратности и точности работы, продуманности цветовых решений, а также не обладает достаточной перекрывающей способностью и не позволяет по несколько раз «перекрашивать» то или иное изображение (как любят делать маленькие дети).

6 класс.

Основная цель — возвышение сознания ученика до понимания поэтики пейзажа, хрупкости и красоты живой природы, воспитание любви к ней и побуждение ребёнка к тому, чтобы самому создать осенний пейзаж, передав собственные впечатления. Учебная задача — знакомство с жанром пейзажа, изображение открытого пространства и развитие представления о роли линии горизонта в передаче основной идеи работы.

7 класс.

Те же цели и образовательные задачи, что и в предыдущем классе, решаются на более высоком техническом, художественном и понятийном уровне. Уроки должны быть выстроены так, чтобы стимулировать создание сюжетной композиции. Обращение к сюжету предполагает разговор о сюжетно-композиционном центре, а в качестве изобразительной задачи вводится понятие фрагмента, позволяющего художнику уделить больше внимания деталям, раскрыть перед зрителем красоту обыденных вещей. Разбирая с учениками этапы выполнения задания, учитель останавливается на таких проблемах, как выбор формата, расположение линии горизонта, цветовое решение композиции, способы работы с художественными материалами и инструментами (в том числе с палитрой).

8 класс.

Усложнение изобразительных задач реализуется в изучении основ цветоведения (введении понятий тёплых и холодных, насыщенных и пастельных, сближенных и контрастных цветов) и в освоении жанра натюрморта. Работа в этом жанре предполагает закрепление уже полученных знаний о симметрии, формате, предметной плоскости и линии горизонта, законах композиции и соразмерности (как правило, для детей представляет трудность распределение основных объёмов в композиции — например, в случае натюрморта изображают кувшин так крупно, что не остаётся места для изображения букета, который в нём стоит).

ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ПОДХОД В ОСВОЕНИИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ

Весь окружающий мир и все в этом мире существует и развивается в пространстве и среде. Поэтому и развитие чувства пространственной упорядоченности жизни, искусства, социума и их единства является важным условием реализации творческого художественного потенциала ребенка.

Предметно-пространственное окружение является базовым в формировании представлений о среде, поскольку среда объединяет в себе все представления о пространстве.

Цель художника – преобразить действительность. Но действительность, есть лишь особая организация пространства; и, следовательно, задача искусства – переорганизовать пространство, то есть организовать по-новому, устроить по-своему. Художественная суть предмета есть строение его пространства, или формы его пространства, а при классификации произведений подлежит, прежде всего, иметь в виду эту форму” (*Флоренский П.А. собр. соч. В 4 томах, т. 2, с. 233-234*).

Ведущими педагогическими направлениями освоения предметно-пространственного направления работы по искусству является:

1. Развитие способностей восприятия окружающего природного и предметного пространства как художественной среды для конкретной деятельности и жизни человека.

2. Обращение учащихся в сферу предметно-пространственной деятельности, в живое активное пространство.

3. Пространственное насыщение занятия: зрительное (пространство цвета, формы, структуры), слуховое (пространство звука, слова, музыки), двигательное (пространство художественного движения, жеста, мимики).

4. Интеграция занятий по предметно-пространственной деятельности с разными видами искусства: музыкой, литературой, театром, кино, художественным движением.

5. Учет возрастных способностей и возможностей, особенностей и направлений развития ребенка. Осознание себя в пространстве искусства и творчества.

6. Активное участие школьников в художественном творчестве по созданию реальных предметов, композиций, проектов среды и ее художественного решения в реальном пространстве.

7. Потребность в художественной организации своего непосредственного окружения (пространства) по законам гармонии, красоты, используя знания, полученные на занятиях изобразительным искусством.

ВИДЫ И ФОРМЫ РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ ПО ОСВОЕНИЮ СПЕЦИАЛЬНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ УЧЕБНЫХ ЗАДАЧ: КОМПОЗИЦИЯ, ФОРМА, ПРОСТРАНСТВО, ЦВЕТ

В подростковом возрасте у детей постепенно начинает складываться осмысленный подход к изобразительному искусству, как одному из видов художественно-творческой деятельности. С одной стороны, у школьников развивается наблюдательность, фантазия и воображение, с другой стороны, как уже указывалось выше, они тяготеют к реалистическому (похожему на натуру) изображению, о чем указывает их стремление отобразить в рисунке (живописи, скульптуре) как можно больше деталей. По этой причине в младшем подростковом возрасте не желательно увлекаться рисунком, графическими изображениями, а больше уделять внимания работе с цветом, колоритом, эмоциональным образом изображаемого, пониманию художественной формы произведения, роли пятна и линии в изображении. Данные возрастные особенности как раз и подтверждают наше предположение о том, что в основе обучения изобразительному искусству должно лежать развитие эмоционального отношения к окружающему: природе, людям, предметам, формам, цвету, линиям, фактуре – как основе передачи художественного образа изображаемого, его композиционной целостности.

Урок искусства существенно отличается от любого другого изучаемого общеобразовательного предмета в школе. Трудно сопоставить уроки физики математики, химии с уроками искусства. Роль предмета искусства, изобразительного в том числе, состоит не столько в передаче знаний от учителя к ученику, сколько в развитии у школьников способности самостоятельно решать творческие задачи, формирование их мировосприятия, эмоционально-чувственной сферы, их индивидуального мировоззрения. Нелегко найти какой-нибудь другой предмет в школе, осваивая которой учитель бы так серьезно относился к развитию зрительного восприятия детей, их умению наблюдать за окружающей действительностью, выделять главное в изучаемом объекте, устанавливать взаимосвязь явлений искусства.

Роль уроков изобразительного искусства освоение основ графической грамоты, обучение школьников элементарным навыкам и умениям реалистического рисунка. Но это только одна его сторона, которая тесным образом связана с развитием у школьников объемно-пространственного мышления, с формированием зрительного восприятия, способности детей откликаться на эстетическую сторону окружающей действительности. Программы гармоничного, комплексного типа, сочетающие развитие восприятия детей с их умением создать образ собственными руками, давно и надежно себя оправдали.

Уроки искусства, как условия целостного художественного воспитания учащихся должны опираться на категорию «художественный образ», что

позволяет на практике осуществлять комплексное педагогическое воздействие на идейно-нравственные убеждения, мировоззрение, художественные представления школьников, воспитать у них понимание явлений художественной культуры, стремление к участию в охране природы и эстетики среды. Отсюда основой содержания художественного воспитания и развития школьников на занятиях искусством является познание учащимися значения искусства для формирования духовного мира человека, эстетики среды, труда и быта, а также целенаправленное формирование у школьников способности к активной художественной деятельности с учетом потребностей общего воспитательного процесса школы, учебы, производительного труда и общественной жизни детского коллектива.

Для того чтобы урок искусства стал действительно обучающим и развивающим, учителю необходимо его тщательно готовить, продуманно выстроить каждый этап, предусмотреть варианты выполнения практической деятельности с учетом индивидуальности обучающихся. Важным составляющим урока является не только процесс познания технологии работы различными материалами, не только процесс восприятия искусства и действительности, но сам творческий акт порождения художественного образа - самостоятельное создание художественного продукта.

Изобразительная деятельность характеризуется яркой познавательной направленностью; учащийся участвует также в визуальной коммуникации, в художественной организации среды (природной, производственной, бытовой), в решении вопросов эстетики. Выразительные качества изобразительного образа выступают как вспомогательные в решении познавательным и коммуникативно-прикладных задач.

ОЦЕНИВАНИЕ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ УЧАЩИХСЯ

Специфика предмета, художественно-образная и эмоциональная составляющая искусства, и основанная на этом субъективность оценки творческой работы, а также отсутствие единого верного решения поставленной перед учащимся учебно-творческой задачи, если работа выполняется на основе самостоятельного творчества, а не работы по образцу делает процесс оценивания детского творчества особенным. Вместе с тем, каждый рисунок ребенка должен быть оценен. Встает вопрос – как оценить творчество, процесс, который отличается индивидуальностью воплощения замысла и не имеет строгих критериев оценки. Для того чтобы ответить на этот вопрос, надо развести два понятия – оценка и отметка. Отметка ограничена цифрами от 1 до 5, в то время как оценка – это скорее эмоционально-образная характеристика выполненного задания.

Оценивая работу ученика, надо исходить из того, что графический рисунок, скульптура, декоративно-прикладная или дизайнерское решение, живописная работа должны быть подняты на высоту творчества, т.к. ученик в создании рисунка проходит те же стадии творчества, эмоционально-чувственных переживаний и напряжения, что и профессиональный художник. Поэтому и оценивать его работу надо с профессиональной точки зрения-по критериям изобразительной грамоты и эмоционально-образного строя творческого продукта. Во-вторых, учебно-творческая задача, наглядно-информационный материал урока, объяснения педагога проходят через призму индивидуальности личности ученика, что делает его работу отличной от других, носящую индивидуальных и неповторимый характер. Поэтому, приводим некоторые параметры и подходы к оцениванию продуктов самостоятельного детского творчества, которые помогут педагогу сориентироваться в оценке и объяснить оценку как ученику, так и взрослому.

Объектами внимания учителя в процессе выполнения самостоятельных видов работ школьников могут быть следующие:

1. Оригинальность, неординарность подходов к решению темы, задания, смелость в выборе темы.
2. Воображение и фантазия.
3. Настроение и содержание, богатство и наполненность эмоционально-чувственной сферы.
4. Форма и содержание, соответствие выбранных художественных средств для решения темы (передачи формы и содержания).
5. Организация листа с учетом средств художественной выразительности, художественных материалов, техники. Смысловое пространство, смысловые связи, поэтика пространства.
6. Уровень художественного обобщения и уровень художественного воплощения образа: социально-психологическое, историческое,

культурологическое обобщение материала, знания других областей наук и искусств и перенос их в художественный образ.

7. Целостность видения мира через гармонизацию листа и композиционное решение (объекты изображения, колорит, динамика, содержание, форма).

8. Завершенность работы.

9. Авторская позиция (узнаваемость автора, манера, стиль, мировоззрение).

10. Интерес к коллективным формам работы, коллективному творчеству, коллективному исследованию.

11. Интерес к творчеству других, друзей, творцов.

12. Общение внутри коллектива по поводу искусств.

Оценка творческой работы учащегося

Встает вопрос о том, как же все-таки надо оценивать рисунок. Один из наиболее приемлемых способов-самооценка, которая происходит в результате организации выставки детских работ в конце урока. На доску вывешиваются работы учащихся, которым предлагается определить, какой из рисунков получился наиболее удачным и аргументированно обосновать, свое решение. Далее можно рассматривать попарно два - три рисунка и просить учащихся ответить на вопросы - что художнику удалось? что не удалось? что художнику можно посоветовать для того, чтобы рисунок был еще лучше? Все эти вопросы носят профессиональный характер, который настраивает ребенка на серьезную работу, снимает элемент критики, личного отношения к автору рисунка, способствует формированию позитивного отношения к работе других.

Подобная практика оценки рисунка позволяет решить значительное количество образовательных задач. Во-первых, идет повторение и закрепление нового материала – ведь учащемуся надо вспомнить, какую художественную задачу он должен был решить на уроке. Во-вторых, сравнивая свою работу с работами других учеников класса, ребенок знакомится с возможными вариантами раскрытия темы. Параллельно происходит самооценка на основе сравнения собственного рисунка с рисунком одноклассников. В-третьих, обмен мнениями и анализ выставленных работ требует от учащихся использования профессиональных терминов искусства, активизирует общение по поводу искусства, развивает навыки художественного восприятия искусства.

Совместное обсуждение с детьми выполненных работ представляет собой основную форму социализации результатов детского творчества, дает ребенку возможность увидеть свою работу со стороны, в сравнении с работами одноклассников, глазами других детей, получить оценку своего труда и увидеть существующие недочеты или победы через высказывания тех, кто работал с тобой над одной и той же темой. Значение такой формы работы с учащимися позволяет воспитывать в ученики способность воспринимать и

уважать мнение других людей на предмет обсуждения, если они даже и расходятся с его мнением, желание поддержать успех, увидеть положительное там, где его не так много, совершить открытие нового и делиться этим новым с другими.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Планируемые результаты обучения напрямую соотносятся с требованиями ФГОС к учебным программам основной школы и распределяются на три группы: предметные, метапредметные и личностные.

Личностные результаты включают готовность и способность детей к саморазвитию, мотивацию к обучению.

Предметные результаты обучения напрямую соотносятся с требованиями нового ФГОС к учебным программам и распределяются на три группы: предметные, метапредметные и личностные. Под предметными результатами подразумевается освоение учащимися опыта специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, по преобразованию этого опыта и применению его на практике, а также система основополагающих элементов современной научной картины мира. Эти результаты достигаются в четырёх основных направлениях художественной деятельности учащихся (освоение изобразительной грамоты, развитие художественного восприятия, «хоровод искусств» и компьютерный проект).

Метапредметные результаты предполагают освоение детьми универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями (которые и составляют основу умения учиться) и межпредметными понятиями.

Требования к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования

ФГОС ООО устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования:

• **личностным**, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме;

• **метапредметным**, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории;

• **предметным**, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать:

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;

б) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать:

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;

8) смысловое чтение;

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.

Предметные результаты по ИЗО

В Примерной рабочей программе по изобразительному искусству для 5–8 классов подробно прописаны результаты изобразительного развития учащихся, навыки, объем знаний, умений, уровня освоения изобразительной грамоты для каждого класса и по всем модулям программы. Мы приводим основные положения предметных результатов, приведенные в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования для предмета «Изобразительное искусство».

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения;

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры;

3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности);

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись,

графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино);

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.

Научное издание

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
К ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»

Под редакцией Е.Н. Князевой

101000, г. Москва, ул. Жуковского, д.16
Центр редакционно-издательской деятельности ФГБНУ ИСРО РАО
Тел. +7(495)621-33-74
info@instrao.ru
<https://instrao.ru>

Подготовлено к изданию 30.11.22.
Формат 60x90 1/8.
Усл. печ. л. 3,5.