

**Федеральное агентство по образованию
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
Тульский государственный университет
Кафедра дизайна**

ЛЕКЦИИ

«ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА»

Направление подготовки: *050600 «Художественное образование»*

Специальность: *050602 «Изобразительное искусство»*

Форма обучения: *очная*

Лекции составлены ассистентом кафедры дизайн Баженовой Т.Ю.

Тула 2007 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Лекция №1

«Современные тенденции развития художественного образования».....3

Лекция №2

«Проблема метода в системе научных знаний».....3

Лекция №3

«Характеристика художественных принципов».....10

Лекция № 4

«Характеристика эстетического воспитания. Цели и задачи».....11

Лекция №5

«Формы образования в единой системе эстетического воспитания».....11

Лекция №6

«Возрастная характеристика художественного образования в
общеобразовательной системе».....12

Лекция №7

«Характеристика начального профессионального образования».....12

Лекция №8

«Урок как форма организации учебного процесса обучения
изобразительному искусству».....13

Лекция №9

«Роль наглядности на уроках ИЗО».....14

Лекция №10

«Осуществление межпредметных связей на занятиях ИЗО».....15

Лекция №11

«Педагогический рисунок».....15

Лекция №12

«Особенности работы с авторскими программами».....16

Лекция №1

«Современные тенденции развития художественного образования».

В области общеобразовательной системы:

1. Изобразительное искусство рассматривается как дисциплина, формирующая эстетически развитую личность. Эта проблема рассматривается с точки зрения личностно ориентированной педагогики и выводит на вопросы воспитания коллективного и индивидуального в личности. Искусство рассматривается как культура отношения ко всем явлениям жизни, как творчество – развитие ассоциативного мышления, искусство как система языков пластических искусств.
 2. Изобразительное искусство рассматривается как дисциплина, развивающая физиологические навыки и корректирующая психологические особенности личности.
 3. Изобразительное искусство вводится в широкий спектр возрастных категорий, начиная с дошкольного возраста и заканчивая студенческой скамьей.
- В области профессионального обучения изобразительного искусства – активное использование аналитических методов в работе над натурой, а также использование передовых и научно обоснованных достижений современного искусства и опыта прошлого.

Лекция №2

«Проблема метода в системе научных знаний».

Термин «метод» происходит от греческого слова «methodos», что означает путь, способ продвижение к истине, к ожидаемому результату.

Методика преподавания изобразительного искусства как система научных знаний тесно связана с философией, педагогикой и, непосредственно, с теорией и практикой изобразительного искусства.

Проблема метода системе научных знаний выводит нас на определение специальной дисциплины, зародившейся в недрах философии. Это методология – учение о структуре, логической организации, методах и средствах деятельности.

Родоначальником методологии является философ Ф. Бэкон, впервые выдвинувший идею вооружить науку системой методов и реализовавший эту идею в своём труде «Новый органон». Бэкон обосновывает индуктивный (от частного), эмпирический (опытный) подход к получению истинных научных знаний. Следующий шаг в развитии методологии делает французский мыслитель Р. Декарт, сформулировавший проблему познания как проблему взаимоотношения объекта и субъекта. Другая линия специализации методологии связана с английским эмпиризмом, в частности с Дж. Локком и Д. Юмом. Здесь получили свою философскую опору поиски методов опытной науки. Объективно важнейший результат, полученный немецким классическим идеализмом, в частности в его вершине – системе Г. Гегеля, состоял в подчёркивании роли диалектики как всеобщего метода познания. В современных методологических исследованиях раскрыты некоторые важные механизма познания: законы преемственности и смены научных теорий и способов их построений (дедуктивный, генетический).

В педагогике, как в теории обучения, так и в реальной педагогической практике проблема методов обучения остаётся весьма актуальной. Она характеризуется попытками обоснования научной системы методов обучения и объяснения их сущности на основе раскрытия природы методов обучения и разработки основ их классификации. Метод обучения характеризуется тремя признаками:

1. Цель обучения.
2. Способ усвоения.
3. Характер взаимодействия субъектов обучения (учитель-ученик).

Таким образом, методы обучения – это способы совместной деятельности учителя и учащегося, направленных на решение задач обучения.

Методы реализуются в педагогической практике в различных формах: в конкретных действиях, приёмах, организационных формах. При этом методы и приёмы жёстко не привязаны друг к другу. Например, при таком приёме, как беседа могут найти воплощение различные методы обучения. Беседа может быть эвристической и проводить в жизнь частично поисковый метод, а может носить репродуктивный характер и быть нацеленной на запоминание и закрепление.

В педагогической практике методы обучения, так же как и приёмы осуществляются различными средствами обучения. К средствам обучения относятся различные виды деятельности (учебная, игровая, трудовая), предметы произведений материальной и духовной культуры.

Структура метода зависит от построения содержания учебного процесса.

Классификация методов обучения в настоящее время представляет собой достаточно сложную систему. Различают два основных типа классификации методов: по источнику получения знаний и по характеру познавательной деятельности.

**Содержание деятельности учителя и учащегося
при использовании методов обучения,
классифицируемых, по источникам получения информации.**

Содержание метода и приёма его реализации	Деятельность учителя	Деятельность учащегося
<i>Словесные методы.</i> Основное назначение	Постановка основного вопроса, подлежащего	Деятельность учащихся заключается в

данной группы методов – сообщение учебной информации при помощи слова (устного или печатного). Основные формы – рассказ, беседа, лекция.	изучению, выявлению признаков; определение исходных позиций в анализе процессов и объектов; осуществление сравнения; обобщение; получение выводов.	восприятию и осмыслению получаемой информации, выполнении различных записей, зарисовок.
<i>Наглядные методы.</i> Основное назначение данной группы методов – сообщение учебной информации при помощи различных средств наглядности. Основные формы – демонстрация опытов, натуральных объектов, наглядных пособий.	Постановка основного вопроса, подлежащего изучению на основании полученных данных из различных наглядных источников.	Деятельность учащихся заключается в наблюдении за демонстрацией, осмыслении полученных данных и принятии основной дидактической цели урока.
<i>Практические методы.</i> Основное назначение данной группы методов – получение информации на основе практических действий, выполняемых в процессе постановки различных практических работ.	Постановка основного вопроса, подлежащего изучению на основании полученных данных из различных наглядных источников, которые демонстрирует сам преподаватель.	Деятельность учащихся заключается в осмыслении практических действий учителя, в выполнении различных записей, зарисовок.

В реальной педагогической практике имеет место сочетание вышеуказанных групп методов обучения. Например, сочетание словесного и наглядного, наглядного и практического методов.

Классификация методов обучения в зависимости от характера познавательной деятельности соответствует определению метода на теоретическом уровне. Данные теоретических исследований педагогов и психологов свидетельствуют, что усвоение знаний и способов деятельности происходит на трёх уровнях: осознанного восприятия и запоминания, проявляющегося в точном или близком воспроизведении учебного материала; на уровне применения знаний и способов деятельности по образцу; на уровне творческого применения знаний и способов деятельности. Количество методов здесь строго ограничено.

**Содержание деятельности учителя и учащегося
при использовании методов обучения,
классифицируемых по характеру познавательной деятельности.**

Содержание метода	Деятельность учителя	Деятельность учащегося
<i>Объяснительно-иллюстративный метод.</i> Основное содержание – организация усвоения информации путём сообщения научного материала и обеспечение его успешного восприятия.	Сообщение учебной информации с использованием различных дидактических средств: слова, наглядных пособий.	Деятельность учащихся заключается в восприятии осмыслении и запоминании сообщаемой информации.
<i>Репродуктивный метод.</i>	Разработка и	Деятельность учащихся

Основное содержание – формирование умений и навыков, использования и применения научных знаний.	применение различных задач и упражнений, использование программированного обучения.	заключается в овладении приёмами отдельных упражнений при решении различных видов задач.
<i>Проблемный метод.</i> Основное содержание – раскрытие в изучаемом материале различных проблем и показ способов их решения.	Выявление и классификация проблем, формулировка гипотез и показ способов их проверки. Постановка проблем в проведении опыта.	Деятельность учащихся заключается в прослеживании за логикой доказательств.
<i>Частично-поисковый метод или эвристический.</i> Основное содержание – в постепенной подготовке учащихся к самостоятельной постановке и решении проблем.	Показ учащимся как находить доказательства, делать выводы, построить план проверки фактов. Учитель широко применяет эвристическую беседу, в процессе которой ставит систему взаимосвязанных вопросов, каждый из которых является шагом к решению проблемы.	Деятельность учащихся заключается в активном участии в эвристических беседах, овладении приёмами анализа учебного материала.
<i>Исследовательский метод.</i> Основное содержание – овладение обучаемыми методами	Предъявление обучаемым новых проблем, разработка и постановка	Деятельность учащихся заключается в освоении ими приёмов самостоятельной

научного познания, развитие черт творческой деятельности.	исследовательских заданий.	постановка проблем и нахождения способов их решения.
--	-------------------------------	--

Принципиальной позицией в преподавании искусства на современном этапе является теория о том, что более сложная и самостоятельная работа благоприятствует формированию более сложного и гибкого мышления. К сожалению, здесь часто господствует репродуктивная деятельность по стереотипам. Рутинный труд по шаблонам ориентирует человека и на нетворческий «репродуктивный» образ жизни, что особенно тревожно при формировании личности. Здесь необходимо пройти между двумя опасностями: анархией и рутинной зажатостью стереотипами.

Известно, что передача художественной информации невозможна и не происходит без эмоционального уподобления воспринимающего передающему. Без этого возникает лишь знание, а не понимание. Поэтому закон художественного уподобления является основным законом художественного восприятия. Он раскрывается через взаимосвязь методов и принципов обучения.

Лекция №3

«Характеристика основных художественных принципов».

Важнейшим для преподавания изобразительного искусства является создание атмосферы увлеченности на уроке. Любое художественное познание нереально без радости, получаемой от него.

Передача художественной информации не происходит без эмоционального уподобления.

Основным законом передачи художественной информации является закон художественного уподобления. Он раскрывается в принципах и

методах педагогической драматургии, создавая на уроках ситуацию уподобления.

Принцип целостности эмоционального освоения. Целостная подача проблематики учебного материала. Основные методы – метод поэтапных открытий, метод единства восприятия и созидания, метод обобщающих уроков, метод творческой интерпретации.

Принцип постоянства связи с жизнью. Связь с внеурочным восприятием жизни, сознание подлинной жизненности проблем искусства. Основные методы – метод привлечения личного эмоционального, визуального и бытового опыта, метод внеклассной индивидуальной и коллективной деятельности, метод оформления работами учеников интерьера школы.

Принцип опоры на апогей в искусстве. Искусство, обобщая, всегда заостряет, для него типичное – это скорее характерное, доведенное до апогея.

Принцип единства формы и содержания.

Принцип создания потребности в приобретении знаний и навыков. Основные методы - метод свободы в системе ограничений, метод диалогичности, метод сравнений, метод коллективных и групповых работ, деловые игры, сочетание восприятия и созидания, сочетание ИЗО с музыкой, литературой.

Лекция № 4

«Характеристика эстетического воспитания. Цели и задачи».

Система эстетического воспитания должна объединять не только предметы художественного цикла, но и изобразительное искусство в многоуровневой системе общеобразовательной школы и внеклассную работу. Фундамент этой системы – необходимый минимум знаний и духовной культуры. Общеобразовательная система призвана дать общее художественное развитие, а начальное профессиональное образование в виде ДХШ, ДШИ, кружков и факультативов – профессиональные знания и

навыки. Вариативность образования позволяет расширить рамки содержания программ общеобразовательной системы, однако принципиальные позиции по этому вопросу остаются неизменными.

Лекция №5

«Формы образования в единой системе эстетического воспитания».

Система эстетического воспитания называется единой. Поскольку объединяет все сферы деятельности школьника, как в общеобразовательной школе, так и вне ее стен. Обучение пониманию искусства, его эмоциональное освоение являются главными задачами воспитания эстетически развитой личности. Однако задачи общеобразовательной школы и системы дополнительного образования разнятся.

Общеобразовательная школа должна раскрывать эстетические, общекультурные аспекты искусства. Общеобразовательная система - двухуровневая. Первый уровень – это традиционная система с одночасовым регламентом. Соответственно и организация подачи материала здесь включает основные аспекты искусства. Второй уровень – эстетические двухчасовые классы.

Система дополнительного образования – кружки, ДХШ.

Лекция №6

«Возрастная характеристика художественного образования в общеобразовательной системе».

Дошкольное художественное образование:

- доизобразительная стадия (от кругообразных линий к самостоятельным очертаниям);

- стадия бесформенных изображений (попытка выразить на бумаге замысел), знакомство с материалами, привитие навыков художественной деятельности;

-стадия схематического изображения (появляется образность и выразительность), знакомство с материалами, привитие навыков художественной деятельности;

-стадия правдоподобных изображений (переход к изображению видимых особенностей людей, животных, других предметов), углубление образного содержания художественной деятельности, продолжение расширения навыков изобразительной деятельности.

Начальная школа – основы эстетического воспитания и художественного образования – интерес к реальной жизни через искусство, знакомство с видами художественной деятельности.

Средняя школа – изучение видов искусства и его синтез с временными (музыка, литература) и пластическими (театр, кино, цирк, телевидение).

Лекция №7

«Характеристика начального профессионального образования».

Начальное профессиональное образование в ДХШ строится по предметно: рисунок, живопись, композиция, декоративно-прикладное искусство, история искусств.

Рисунок. Основная методическая проблема – привитие навыков конструктивно-аналитического мышления. Поэтапная работа над постановкой, при которой особое внимание уделяется конструктивному анализу формы. Работа по памяти и воображению. Наброски и зарисовки.

Живопись. Пластическая и свето-воздушная организация пространства. Лепка объемов цветом. Этюдная работа. Сочетание длительных и краткосрочных работ.

Композиция. Понимание законов, принципов и средств композиции. Знакомство с различными видами художественной деятельности, с опытом работы мастеров.

Декоративно-прикладное искусство. Материалы, используемые в декоративно - прикладном искусстве. Синтез архитектуры, скульптуры и

монументального и прикладного искусства. Форма, цвет, текстура и фактура в предметах декоративно-прикладного искусства. Стилизация и декорирование. Виды композиций и способы их построения.

Скульптура. Лепка с натуры, по памяти, представлению и наблюдению людей предметов быта, птиц, животных. Лепка плоского рельефа. Объемный рельеф. Натюрморт в скульптуре. Объемная скульптура композиция.

История искусств. Мировой историко-художественный процесс – это не ряд параллельных национальных “линий”, а сложная сеть взаимных пересечений, влияний, заимствований, обменов, сближений и расхождений, что всякая культура диалогична, и в разных культурах это свойство проявлялось и проявляется в разной степени.

Лекция №8

«Урок как форма организации учебного процесса обучения изобразительному искусству».

Структура урока изобразительного искусства:

1). Организационный момент

- готовность кабинета
- организационное начало урока
- готовность учащихся к уроку
- целевая установка на работу
- введение проблемной задачи
- введение игрового момента.

2). Объяснение материала

- логический переход к новой теме
- выделение главного в изучаемых объектах и явлениях
- использование наглядности
- использование межпредметных связей
- постановка эвристических вопросов

- создание нестандартной ситуации
- выполнение упражнений.

3). Практическая работа.

4). Подведение итогов

- выставка работ
- анализ работ
- выявление активности учащихся
- комментирование оценок учителя.

Формы работы: индивидуальная, групповая, коллективная, фронтальная.

Формы проведения занятий: урок-лекция, урок-беседа, урок-практикум, интегрированный урок, комбинированный урок, урок-диспут, урок-семинар, урок-игра.

Далее идет разбор примеров по формированию структуры урока.

Лекция №9

«Роль наглядности на уроках ИЗО».

Наглядность или зрительный ряд – необходимое условие для результативной работы педагога. Необходимые критерии наглядности на уроках ИЗО:

- соответствие учебному материалу;
- не перегруженность зрительными впечатлениями;
- зрительный ряд не должен содержать готового решения поставленной уроком цели;
- активное использование современных ТСО.

Далее идет разбор примеров.

Лекция №10

«Осуществление межпредметных связей на занятиях ИЗО».

Межпредметные связи на уроках ИЗО осуществляются с следующими предметами: история, литература, география, иностранный язык. Подобные уроки по форме бывают интегрированные и комбинированные. Далее идет разбор примеров.

Лекция №11

«Педагогический рисунок».

Педагогический рисунок – одно из важнейших средств наглядности.

Педагогический рисунок является графическим пояснением учебного материала. Сам по себе рисунок не имеет художественного значения, но он становится убедительным в контексте разбираемой работы. Задача педагога – подготовить учащихся к решению учебных задач. Педагогический рисунок необходим ради наглядности, упростить, схематизировать, чтобы ученик правильно понял структуру, конструкцию, пластические особенности.

Правка педагогом работы учащихся. Преподаватель наглядно демонстрирует как можно исправить конкретную работу, при этом учащиеся лучше усваивают конкретную технику.

Особенности работы мелом на доске:

- 1) соответствие учебному материалу;
- 2) кратковременность работы на рисунком;
- 3) рисунок должен быть нагляден и не перегружен деталями.

Далее идет разбор примеров.

Лекция №12

«Особенности работы с авторскими программами».

Авторские программы в своей основе затрагивают проблема воспитания и образования, основные положения которых выражены в целях и задачах, выраженных разработчиком во вступлении к основному содержанию программы. Анализ методических подходов начинается с разбора сути целей и задач программы, а затем идет анализ собственно

содержания программы, подходов к формированию блоковости построения занятий, их логической организации и соответствия заявленным целям и задачам.

Далее идет разбор примеров.

Библиографический список использованной и рекомендуемой литературы.

1. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты. М., 1981
2. Кузин В.С. Основы обучения изобразительному искусству в общеобразовательной школе. М., 1977
3. Кузин В.С. Методика преподавания ИЗО в 1-3 кл. М., 1979
4. Барщ А. О. Наброски и зарисовки. М., 1970
5. Маслов Н.Я. Пленер. М., 1986
6. Неменский В.М. Распахни окно/мысли художников об эстетическом воспитании, о проблемах эстетического воспитания. М., 1974
7. Неменский Б.М. Мудрость красоты. М., 1981
8. Неменский Б.М. Доверие. М., 1984
9. Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе. М., 1980
10. Ростовцев Н.Н. История методов обучения рисованию. М., 1981
11. Ростовцев Н.Н. Очерки по истории методов преподавания рисунка. М., 1984
12. Ростовцев Н.Н. Учебный рисунок. М., 1976
13. Терентьев А.В. Рисунок в педагогической практике учителя. М., 1981
14. Хворостов А.С. Древесные узоры. М., 1976
15. Хворостов А.С., Новиков С.Н. Мастерим вместе с папой. М., 1992
16. Хворостов А.С. Чеканка. Инкрустация. Резьба по дереву. М., 1985

17. Хворостов А.С. Декоративно-прикладное искусство в школе. М., 1981
18. Шорохов Е.В. Тематическое рисование. М., 1978
19. Шорохов Е.В. Методика преподавания композиции на уроках ИЗО в школе. М., 1974
20. Шорохов Е.В. Основы композиции. Учеб для студентов педагогических институтов. М., 1979
21. Шпикалова Т.Я. Изобразительное искусство в 1 классе. М., 1981
22. Шпикалова Т.Я. Изобразительное искусство во 2 классе. М., 1981
23. Шпикалова Т.Я. Изобразительное искусство в 3 классе. М., 1984
24. Шпикалова Т.Я. Народное искусство на уроках декоративного рисования. М., 1979
25. Сокольникова Н. М. Рисунок. Живопись. Композиция. Словарь художественных терминов. Для 5-8 классов. Обнинск, 1996
26. Сокольникова Н. М. Методика преподавания изобразительного искусства. М., 2004
27. Выготский Л. С. Психология искусства.
28. Дмитриева Н. А. Эстетическое воспитание.
29. Боров Ю. Б. Эстетика.
30. Школа Изобразительного искусства в десяти томах. М., 1988
31. Чистяков П.П., Савинский В.Е. Переписка 1883 – 1888 гг. Воспоминания. М., 1939
32. Молева Н., Белютин Э. П.П. Чистяков – теоретик и педагог. М., 1953