

Мальцева Людмила Валентиновна

доктор педагогических наук,
доцент кафедры
декоративно-прикладного искусства и дизайна
Кубанского государственного университета
ludmilamalceva@mail.ru

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ШКОЛЕ И ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ

Аннотация:

В данной статье представлены основы обучения школьников основам изобразительного искусства, развития их художественно-творческих способностей, мышления, зрительной памяти, творческого воображения. Все это находит свое решение при реализации системы учебных задач, поставленных перед уроками изобразительного искусства в общеобразовательной школе.

Ключевые слова:

учебный процесс, игра, обучение, искусство, наглядность, доступность, знания, умения, навыки.

Maltseva Lyudmila Valentinovna

Doctor of Pedagogic,
associate professor of the chair of
decorative-and-applied arts and design,
Kuban State University
ludmilamalceva@mail.ru

FINE ARTS IN SCHOOL AND ITS APPOINTMENT

The summary:

The article presents the foundations of teaching the pupils of the basics of fine arts, the development of their artistic and creative abilities, thinking, visual memory, creative imagination. All this finds its solution for implementing the system of educational tasks set before the lessons of fine arts in secondary school.

Keywords:

educational process, game, education, Arts, presentation, availability, knowledge, abilities, skills.

Предметом изобразительного искусства является эстетическое отношение школьника к действительности, его задача – художественное освоение мира. Искусство, одна из форм общественного сознания. Пространственное мышление способствует развитию самосознания ребенка, его места и роли в системе общего развития человеческой культуры, дает тем самым знания в единстве мировоззрения. В процессе обучения решаются целый комплекс задач, среди которых наиболее значимы: 1) стимулирование учебно-познавательной активности школьников на уроках изобразительного искусства; 2) развитие их памяти, творческих способностей и дарований; 3) организация их познавательной деятельности по овладению научными знаниями, умениями и навыками; 4) совершенствование учебных умений и навыков; 5) выработка научного мировоззрения, повышения уровня общей культуры.

Для организации процесса обучения учащихся основам изобразительной грамоты учителю необходимо знать основные элементы, которые входят в обучение: 1) целевой; 2) потребностно-мотивационный; 3) содержательный; 4) операционно-деятельностный; 5) эмоционально-волевой; 6) контрольно-регулирующий; 7) оценочно-результативный.

Связь этих элементов друг с другом позволяет говорить о стройной системе обучения изобразительному искусству, в которой каждый элемент, являясь компонентом целого, выполняет свою специфическую функцию. Тогда обучение будет: а) научным и иметь мировоззренческую направленность; б) наглядным; в) активным и сознательным; г) доступным; д) систематическим и последовательным; е) прочным.

В процессе обучения организуются и другие виды деятельности школьников – игровая, трудовая, общение с товарищами. В этих случаях ученик включается в другой вид деятельности, в ходе которой научится тому, чему планирует научить его учитель. В школе ученик учится не так, как сам хочет, а так, как его учат. Происходит не только овладение знаниями, умениями и навыками, но и одновременное развитие интеллекта школьника.

Отсюда следует, что обучение ведет за собой развитие, оно развивает. Содержание образования в современной школе находится в зависимости от состояния наук, основы которых преподаются в школе, научно-технического прогресса общества и познавательных возможностей, интересов и потребностей школьников. Вот почему, исходя из этой закономерности, учебные программы периодически пересматриваются, а современные учебные планы включают общий образовательный стандарт, региональный и школьный компоненты, отражая таким образом не только интересы общества, но и самих школьников.

Педагогическое мастерство приходит только к тому учителю, который находит оптимальное соответствие методов закономерностям возрастного и индивидуального развития учащихся. Будучи очень гибким и тонким инструментом прикосновения к личности школьника, метод педагогической деятельности вместе с тем всегда обращен к коллективу, используется с учетом его динамики, зрелости, организованности.

Социальное назначение искусства заключается в том, что оно через отражение своего предмета целостно, универсально взаимодействует и воздействует на человека. В изобразительном искусстве воплощены все стороны нашего общества. Обычно различаются три функции искусства: познавательная, воспитательная, эстетическая в их неразрывной органической связи. Действительно, можно сказать, что изобразительное искусство познает воспитывая и воспитывает познавая, и происходит это на эстетической основе.

Произведения искусства должны волновать, потрясать, показывать новые, неизведанные стороны человеческой жизни, психики, окружающего мира и его конфликтов. Оно должно раскрывать сложную, богатую, беспокойную и напряженную жизнь нашего общества, должно мобилизовать личность воспринимающего. Новое искусство низвергает существующие идеалы, вкусы, привычки, воспоминания на традиционном искусстве, показывая в то же время сложность положения человека в окружающем его мире. У каждого ребенка – свой взгляд на мир, свое выражение впечатлений, эмоций, своя направленность фантазии. В работах детей – отдельные изображения и сложные сюжеты, целый калейдоскоп образов, острых характеристик; внимательное исследование природы и работы фантазии; разные способы и манеры использования, приемы композиции, краски, ритмы – все это сливается в ощущение удивительного богатства, безграничной широты мировосприятия ребят всех возрастов.

Закладывается фундамент, на котором вырастает человеческая личность со всеми ее богатствами. Фундамент нужен прочный, в рисунках сказываются и культурные традиции, взгляды и обычаи страны, своего края, особенности быта и трудовые занятия народа. Чем старше ребенок, тем больше он в своем творчестве отражает национальное искусство своей Родины. В искусстве ребенок находит понимание предметов, познание мира, явлений действительности. Он может познать законы природы, своей гармонической слитности со всем миром. В этом главный смысл искусства, основное значение для ребенка и его творческих работ. Оно необходимо не только для формирования эстетических представлений и вкуса детей, но и их интеллекта, всей области эмоциональных проявлений. Это сама необходимость в воспитании ребят.

Взаимодействие изобразительного и декоративно-прикладного искусства в современных условиях происходит на уровне художественного развития нашего общества. В литературе эстетическое воспроизведение мира осуществляется через слово; в живописи – через зрительно воспринимаемые образы цветового богатства мира; в скульптуре – через пластические образы, объемно-пространственные формы; в графике – через линию рисунка, штрих – это и есть единство эстетического восприятия. Оно доставляет человеку радость (в особенности ребятам, когда они видят свои работы), наслаждение, духовно обогащает и вместе с тем пробуждает в них художника, способно-

го в конкретной сфере своей деятельности творить по законам красоты. Между объективной деятельностью, искусством и человеком находится еще одно важное звено – культура, овладение которой определяет его способность создавать произведение искусства.

Культура и начинается там, где человек творит «по мере любого вида», а для ребенка эта мерка раскрывается через образное мышление и овладение творчеством. Овладение этой меркой и есть сущностный признак культуры. Но для того чтобы это произошло, человек должен быть в определенной степени независим. Приобщением школьников к художественной культуре является преподавание изобразительного искусства. Оно призвано развивать у школьников художественное мышление, творческое воображение, зрительную память, пространственные представления, изобразительные способности. Сформировать у ребят умения пользоваться выразительными средствами рисунка, живописи, лепки, декоративно-прикладного искусства. Основами реалистического изображения ученики овладевают благодаря обучению их таким средствам художественной выразительности, как фактура материала, цвет – линия – объем, светотональность, ритм, форма и пропорция, пространство, композиция.

Каждый ребенок универсален и чувствует биение пульса своего времени, и поэтому творимое им искусство не может не отражать богатства духовной жизни общества. Оно служит средством самовыражения ребенка в его работах, и, следовательно, предметом искусства является как отношение человека и мира, так и сам человек во всех его измерениях – психологическом, социальном, нравственном, бытовом.

Немалое значение в обучении школьников на уроках изобразительного искусства имеет игра. О целесообразности использования игры в обучении существуют различные мнения. Учитывая большую сложность современного содержания образования и вообще то, что учение – дело серьезное, некоторые считают, что в обучении игре нет места. Но более обоснованным является все-таки другое мнение, сторонники которого утверждают, что обучение без игры не решит всех стоящих перед ним задач. Дело в том, что задачи обучения значительно шире, чем сообщение школьникам определенной суммы знаний и выработки умений применять эти знания. Главная задача обучения – подготовка их к жизни. А в период ученичества дети фактически лишь в игре получают возможность трансформации окружающего мира в соответствии со своими желаниями. И действительно, игра помогает активизировать школьников в обучении, преодолевать скуку, уходить от шаблонных решений интеллектуальных и поведенческих задач, стимулирует инициативу и творчество.

Для использования всех игр в обучении изобразительному искусству характерна общая структура учебного процесса, включающая четыре этапа:

1. Ориентация: учитель представляет тему, дает характеристику игры, общий обзор ее хода и правил.
2. Подготовка к проведению: ознакомление со сценарием, распределение ролей, подготовка к их использованию, обеспечение процедур управления игрой.
3. Проведение игры: учитель следит за ходом игры, контролирует последовательность действий, оказывает необходимую помощь, фиксирует результат.
4. Обсуждение игры: дается характеристика выполнения действий, их восприятия участниками, анализируются положительные и отрицательные стороны хода игры, возникшие трудности, обсуждаются возможные пути совершенствования игры, в том числе изменения ее правил.

В системе воспитательных средств, обучения основам изобразительной грамоты игра имеет весьма существенное значение, но в определенный непродолжительный период жизни. В играх ребенок осваивает окружающий предметный мир и отношения

взрослых. Он не только осваивает готовые способы действий, но и экспериментирует, приспособливает предметы к своим потребностям, использует их в соответствии с развивающимся воображением. Через себя в игре ребенок начинает понимать другого человека, точно так же, как через другого начинает понимать себя. Действительно, дети любят строить, создавать что-либо сложное из простых элементов. Эти игры развивают моторику, способствуют совершенствованию мыслительного аппарата, воспитывают самостоятельность, пытливость, творческую направленность личности. Игра в жизни человека имеет колоссальное значение, и особенно велика ее роль в жизни школьников. Чем младше ребенок, тем большую воспитательно-развивающую значимость в его жизни имеют игры. С возрастом на смену играм приходят более серьезные занятия и труд. Однако и здесь игра не исчезает полностью: делу – время, потехе – час, но и этот час нередко значит очень много, и пренебрегать им не следует. И дети – будущее человечества – заслуживают того, чтобы с ними чаще играли на уроках изобразительного искусства.

Всякое средство, даже самое совершенное, можно использовать во благо и во вред. И даже благие намерения не обеспечивают полезности применения средств: нужны еще знания и умения использовать средство соответствующим образом, чтобы его применение принесло безусловную пользу школьникам. Фундаментом педагогического процесса являются закономерности воспитания, обучения и методологические посылки педагогической деятельности. Закономерности воспитания представляют собой устойчивые связи в педагогическом процессе, учет которых позволяет достигнуть эффективных результатов в воспитании школьников.

Знание закономерностей воспитания школьников дает возможность определить общие подходы к их реализации: 1) воспитание школьников происходит в процессе включения их в деятельность; 2) воспитание – это стимулирование активности формируемой личности школьника обучаемого в организуемой деятельности; 3) в процессе воспитания должны гармонично сочетаться уважение к личности школьника с высокой требовательностью; 4) в процессе воспитания следует выявить положительные качества школьника и опираться на них; 5) следует учитывать возрастные и индивидуальные особенности школьников; 6) воспитание должно преимущественно осуществляться в коллективе и через коллектив.

Воспитание начинается именно с обучения, базируется на нем и не может осуществляться в отрыве от него. Формировать у школьников таких нравственных качеств, как прилежание, упорство, трудолюбие. Педагог воспитывает, учит, стимулирует стремление учащихся к саморазвитию, изучает их активность, создает условия для самодвижения. Естественно, что при этом особое значение имеют профессионально-ценностные ориентации педагога, связанные с его отношением к учащимся, к педагогической деятельности. Воспитание связано с обучением, существенной стороной их единства является то, что содержание обучения включает в себе большой воспитательный материал. Обучение представляет важную форму совместной деятельности школьников в их общении с педагогом и друг с другом, где также имеется широкое «поле» воспитательных усилий. Единство обучения и воспитания строится и на общности методов, с помощью которых они осуществляются.

Таким образом, всестороннее развитие способностей учащихся в процессе обучения в школе обуславливает гармоничное развитие личности школьника. Создавая свои работы, они видят, как серьезно оценивается их работа, поэтому и сами относятся к ней всерьез. Труд ребенка в изобразительном искусстве требует серьезного отношения к выполненной работе – только тогда можно ожидать результатов. Через изобразительное,

декоративно-прикладное и народное искусство будет развиваться творческое мыслящая и грамотная личность. Учить творчеству может учитель, если он сам творческая натура, увлекаясь и увлекая ребенка искусством, которое всегда было предельно ориентировано именно на духовную культуру чувств и отношений людей, великие традиции русской культуры, художественные достижения.