Титаева Наталья Владимировна

МОУ СОШ № 5 г. Балашова

Саратовской области

Учитель ИЗО

Изостудия. Народные традиции и художественное творчество.

План:

1. Введение.
2. Методические аспекты работы с детьми.
3. Деятельность по основным видам занятий в кружке изобразительного искусства.
4. Заключение.
   Библиография.
   Приложение.

1. Введение.

Рисование - наиболее распространенное увлечение детей с раннего возраста. Имея под рукой карандаш и лист бумаги, ребенок пытается повторить образы увиденных им и заинтересовавших его предметов и явлений. Возникают своеобразные изображения домов, автомобилей, солнца с лучами -палочками , деревьев с ветками, унизанными яблоками. Взрослые, как правило, поощрительно относятся к этим детским занятиям, с интересом вникая в смысл нарисованного, помогая советом или внося поправки в рисунок. Этот процесс постижения мира через зрительно воспринимаемые образы имеет огромное значение для развития наблюдательности, пытливости ума и чувства взаимной связи предметов и явлений. А желание максимально приблизить изображение к натуре, сделать его более похожим и понятным , вызывает стремление выполнить работу как можно лучше, вырабатывает трудолюбие и усидчивость, способность сосредоточить внимание на данной задаче. Рисуя, ребенок обращает внимание на конструктивную целесообразность вещей, красоту внешних очертаний и разнообразие форм, изменчивость зрительного впечатления под влиянием освещения и положения предметов в пространстве. Занятие рисованием способствует эстетическому освоению мира, дает развитие художественным способностям, побуждает к творчеству. Художественное воспитание подрастающего поколения является неотъемлемой составной частью воспитания гармонично развитой личности. Эту серьезную задачу выполняет детская студия изобразительного искусства.

2. Методические аспекты работы с детьми.

Целью занятий детей в изостудии я ставлю воспитание художественного восприятия окружающего мира, чувства красоты, декоративности, умение правильно оценивать художественное творчество и отбирать из него самое лучшее, непримиримого отношения к безвкусице, мещанству и антихудожественным вещам, которые нередко встречаются не только в домашней обстановке, но и в общественных местах.

Свои занятия веду в две смены применительно к режиму школ. Поскольку на занятиях присутствуют дети разного возраста, то для упражнений по рисунку и живописи даю две-три постановки разной сложности. Конечно, учитываю и подготовленность ребят к рисованию с натуры. Для постановок по рисунку в зимнее время я пользуюсь в основном предметами домашнего обихода, школьными или спортивными принадлежностями (чашка, кувшин, коробок, пенал, книга, футбольный мяч...) и драпировками. Весной, летом, осенью ребята рисуют цветы, ветви растений, фрукты, овощи, листья.

И в самом начале обучения и впоследствии постоянно уделяю внимание постановке глаза, сознательному наблюдению натуры, уяснению положения предметов в пространстве, определению характерного и случайного. Юный художник должен сначала вообразить натуру уже нарисованной на своем листе, а затем приступить к первоначальному карандашному наброску. Когда ребята поняли задачу, усвоили порядок ведения рисунка, я быстро делаю набросок, показываю начальную стадию рисунка. Это нужно, чтобы ободрить кружковцев. Если есть удачные законченные рисунки этой или подобной постановки, выполненные ранее другими ребятами, я показываю их, обращая внимание на достоинства и недостатки. Во время занятий поочередно подхожу к детям, даю советы, иногда вношу и поправки, стараясь не помешать тем ребятам, которые ведут рисунок правильно. Окончив упражнения, мы устраиваем обзор выполненных работ. Работа с детьми показала, что рисунки должны выполняться на различных форматах листа, так как выбранный формат напрямую зависит от художественной техники, в которой воплощается рисунок . Если для работы в технике живописи лучше использовать большие листы бумаги, то для рисунков, выполняемых в графических техниках (карандаш, тушь, палочка), больше подходят совсем небольшие форматы. Для выполнения работ в объемной пластике кружковцы применяют такие материалы как глина, пластилин, при конструировании и аппликации - бумагу, картон, клей ...

Каждая художественная техника в той или иной степени развивает у ребенка разные области руки, предплечья и пальцев. Так, например, тонкая графическая работа учит лучшей координации движений, лепка развивает пальцы, а задания, выполненные в живописных техниках, способствуют большей свободе и раскованности всей руки. Лучшему освоению пространства, объема, глубины способствует работа с такими материалами, как пластилин, глина. Дети в младшем школьном возрасте с большим успехом передают движение в осязаемом объеме, нежели на плоскости листа. Поэтому на занятиях я чередую один вид деятельности с другим.

Свою работу с детьми я активизирую на формирование и дальнейшее развитие нравственно-эстетической отзывчивости. Этот процесс направлен на развитие осознанного отношения детей к окружающему миру и умения выражать свое отношение как в словесной форме, так и художественными средствами. Я строю занятия таким образом, чтобы кружковцы развивали умение видеть в природе многообразие формы и цвета, ценили красоту простых, обыденных явлений. Формирование и развитие творческой активности кружковцев в области изобразительной деятельности позволяет им раскрыться, овладеть различными приемами творческой деятельности. Художественно-творческая активность детей не только направлена на создание творческого произведения, но и находит проявление в момент вынашивания замысла, в процессе обсуждения будущей работы. Часто именно разговор, непосредственно предваряющий практическую деятельность, и является главным, отправным толчком, рождающим художественный образ в детском творчестве. Так как я в основном работаю с детьми младшего школьного возраста, то в работе делаю ударение на образ, эмоциональное насыщение каждой темы . Даже задания, связанные с постижением цвета, характера графической линии, освоением технических приемов работы с кисточкой , палочкой , карандашом , в первую очередь имеют нравственно-эмоциональную нагрузку. Эмоциональным и содержательным дополнением к раскрытию темы каждого занятия я считаю введение музыкального и литературного ряда. Музыка и поэзия позволяет кружковцам и глубже осознать создаваемый художественный образ, и более творчески подойти к выполнению задания. Поэзия и музыка на моих занятиях не является лишь фоном, они полноправно присутствуют, расширяя духовные связи кружковцев с искусством и природой.

Большое внимание я уделяю формированию патриотических чувств кружковцев. Родной город, наследие минувших поколений рассматриваются в непосредственном окружении. Считаю, что каждое занятие имеет смысл привязать к национальной и даже местной формам национальных культур. Нельзя стать патриотом своей страны, полюбить свой народ, не полюбив свою малую родину, ее культуру. Это ведущая нравственная задача.

Вывод.

Проблема духовного развития личности, воспитание мира чувств ребенка, его эмоциональной чуткости, активно-действенная отзывчивость на добро и зло в методических основах работы с детьми поднята как важнейшая. Эта проблема наиболее сложная и требует от меня, как от педагога большого такта и интуиции. Здесь опасны догматизм и вульгарное упрощение человеческих чувств. Решение проблемы формирования и развития «зоркости души» детей я вижу в индивидуальном подходе к каждому кружковцу.

3. Деятельность по основным видам занятий в кружке изобразительного искусства.

Главное в моей работе - привить детям любовь к цвету, к краскам, развить воображение, раскрыть возможности творца и материала. Научить их видеть и любить мир. Чтобы всего этого достичь, я использую следующие *виды занятий: рисование с натуры рисование на темы, декоративное рисование, ознакомление с отдельными произведениями изобразительного искусства, художественное конструирование из бумаги, картона, художественное выполнение изделий (лепка, аппликация), работа с разными материалами (желудями, корнями, катушками...).*

На занятиях по живописи ставлю натюрморты разной сложности из предметов чётких по форме и окраске. Ребята выполняют односеансные этюды на передачу впечатления, цветовых и тоновых отношений и длительные упражнения по выявлению объёма, освещённости , пространственных соотношений с проработкой характерных деталей.

Для развития наблюдательности хороши рисунки по памяти и впечатлению. Для этого устраиваем целевые экскурсии , прогулки , а на очередных занятиях каждый рисует то , что лучше всего запомнил из увиденного. Всё это расширяет кругозор кружковцев, позволяет лучше узнать родной город.

Наблюдая за работой людей различных профессий, дети постигают значение и красоту труда. При выполнении таких

рисунков предоставляю ребятам свободу выбора материала. Обычно те, кого увлёк сам процесс труда, чаще всего ограничиваются графитовым карандашом, стараясь подробнее и точнее рассказать в рисунке о смысле происходящего. Ребята, которые лучше почувствовали общий колорит, цветовое своеобразие обстановки, прибегают к цветным карандашам и акварельным краскам.

Организация самого рисунка и его частей, размещение изображения на плоскости листа - момент композиции - присутствует в каждом рисунке. Беседуя с кружковцами о композиции, я делаю наброски вариантов композиционного решения натюрморта, пейзажа, привожу примеры, используя репродукции произведений мастеров. Дети принимают участие в постановке натюрмортов, что само по себе даёт повод для разговора об организации предметов в заданном пространстве, о цели и смысле постановки. В более значительной мере студийцы упражняются в композиции при сочинении рисунков на заданную или свободно избранную тему.

Охотнее всего дети берутся за создание собственных рисунков на темы из окружающей их жизни, из прочитанных ими книг, фантазируют о космосе, о городах и людях будущего. Особенно высока здесь активность в младшем школьном возрасте, и очень важно поддерживать творческие задатки юных художников, направлять их творческие интересы. Работая над композицией, они сталкиваются с необходимостью изобразить пейзаж при соответствующей замыслу погоде, людей в различных положениях, в определенных ролях, как действующих лиц задуманной сцены. Здесь находит практическое применение весь запас жизненных наблюдений, возникает потребность что-то уточнить или узнать.

Работая над тематическими рисунками, дети сталкиваются с широким кругом вопросов, сложными задачами. В этих условиях наиболее ярко проявляется натура ребенка, его темперамент, отношение к окружающему, возникают разнообразные точки духовного соприкосновения между ним и руководителем. Сам процесс обсуждения эскизов, поисков средств выражения замысла, переделок и поправок работ создает творческую атмосферу, которая оказывает благотворное влияние на студийцев.

Вместе с тем разнообразие выполняемых работ, индивидуальные особенности юных авторов и различный уровень их подготовки приводят к тому, что приходится в одно и то же время консультировать, подавать наводящие советы и практически помогать целой группе рисующих, думающих, ищущих ребят. Руководителю требуется умение, отвлекшись от работы одного кружковца, вникнуть в мир, изображаемый другим, понять, что тот пытается рассказать и как именно хотел бы он подать изображаемый момент, чтобы дать ему полезный совет или показать наиболее подходящий вариант композиционного решения. Всегда есть опасность сбить с толку ребенка, не угадав его намерения, не дав подходящего совета. Для большего взаимопонимания, я считаю, важно приучать ребенка к четкому выражению своего замысла словами, чтобы , работая над рисунком, он добивался определенной цели , а не довольствовался тем , что получается «само по себе», без ориентирных поисков. Важно поддерживать и укреплять в ребенке волю к достижению задуманного. Ни в коем случае нельзя согласиться с тем, что маленький автор примиряется с «дождливой погодой», поскольку краска «на небе» расплылась затеками, хотя вначале у него было желание нарисовать катание на карусели в солнечный день. Лучше пусть он оставит работу, если устал, а потом переделает. Так постепенно он научится владеть материалом и преодолевать трудности.

В теплые дни мы проводим время на воздухе, устраивая прогулки. Обращаем внимание на пейзажи «живой природы», отдельные деревья, затем пишем этюды акварельными красками. Я стараюсь приучить ребят к самостоятельному выбору объекта для изображения и лишь в крайнем случае показываю, какой кусок природы стоит зарисовать. Так постепенно у кружковцев воспитывается умение остановить свое внимание на определенном объекте, мысленно его скомпоновать в кадр определенного формата. Рассеянное освещение дня, местность с ее необозримыми просторами , разнообразие растительности , своеобразие колорита - все это производит особое впечатление на детскую психику, вызывает приподнято-праздничное настроение, обостряет восприятие красоты природы, что особенно важно для маленьких горожан.

Отраженное в детской душе многообразие нашей действительности находит выражение в безыскусственных рисунках ребят, рассказывающих о труде рабочих, отдыхе и учёбе детей, о друзьях, о жизни городских улиц и дворов, полётах в космос, о воинах, охраняющих мир. Даже куклы в детских рисунках взаимодействуют между собой в своем волшебном игрушечном мире.

Каждый юный художник хочет показать свои работы окружающим, выслушать их мнение. Нет лучшего способа для этого, чем выставки, которые мы устраиваем в фойе ЦДТ, в школах. Для выставки отбираем наиболее интересные творческие работы: композиции, этюды, удачные наброски. Ребята с удовольствием производят отбор и подготовку работ к выставке, обрезывание, наклеивание на паспарту, окантовку, выполняют надписи.

Связь с другими коллективами детской самодеятельности, участие в общественной работе ЦДТ вовлекают студийцев в интересную общественную жизнь. Нам дают задания по оформлению новогодней ёлки, и дети раскрашивают множество игрушек, изготовленных членами кружка «Сувенир». Выполнение таких работ проходит как практические занятия по декоративно-оформительскому искусству, ознакомлению с графикой. Я рассказываю об особенностях этого вида искусства, его значении. В качестве иллюстраций к беседам использую наглядный материал из книг и журналов.

Время от времени мы проводим родительские собрания, на которых информируем родителей о своих делах, знакомим с работами детей.

Вывод.

Систематическая работа по основным видам занятий изобразительным искусством помогает ребятам развить такие положительные качества, как наблюдательность, умение отличить характерное от случайного, красоту от красивости, подлинное от фальшивого. И это благотворно сказывается на всём облике ребёнка.

Рисунки, краски, природа - не самоцель, а средство воспитать нравственного, честного, порядочного человека, гражданина общества.

4. Заключение.

Всё начинается с детства. Небо. Земля. Запахи и звуки. Понятное и необыкновенное. И первые навыки творческого общения с действительностью, первые соприкосновения с загадочным миром прекрасного происходят в детстве, в частности, школе. Школьному возрасту, границы которого весьма широки, мы обязаны наиболее неизгладимыми, первыми эстетическими впечатлениями.

Мы хотим видеть подрастающее поколение интеллигентным, духовно и морально воспитанным, с твёрдой жизненной позицией.

Искусство как бы взаимодействует, создавая сложный синтез, втягивая интеллект и эмоции в беспрестанную работу. Человек живёт в этой, всегда неповторимой, окрашенной его субъективным «я» , атмосфере , он наращивает и культивирует дорогой пласт сознания, и , чем больше материала «под рукой» , тем свободнее действует «архитектор». Благо, если этот материал художественного познания мира получен в детстве и не придётся навёрстывать упущенное, которое, как известно, до конца наверстать невозможно.

Разумеется, немало зависит и от самого ребёнка, подростка, от того, насколько податлива, отзывчива или замкнута натура. Наша задача - облегчить, расчистить путь и верно направить потенциальные возможности детей, которые, к сожалению, так часто недооцениваются

Эта методическая разработка - попытка поделиться опытом кружковой работы и показать, как эффективны могут быть внеклассные занятия, посвященные изобразительному творчеству школьников. Факультатив, кружок, разумеется, не единственный выход из положения, но большое подспорье в эстетическом воспитании детей.

Преимущество и особенности кружка в том, что ребята в большей степени раскрывают себя на его занятиях, чем на уроках. Здесь им я не ставлю оценок, не даю примелькавшихся заданий. Их восприятие материала превращается в занятие сотворчества.

Обычно лучшим примером для ученика является сам педагог. Его моральный облик, его система преподавания, его работа над собой, авторитет и даже его внешний вид и культура речи - всё это невольно, а иногда и сознательно может служить предметом подражания для воспитанников на всю жизнь .

Я обращаюсь к своим коллегам, если в школе есть люди, заинтересованные во всестороннем развитии духовных качеств наших детей, если в школе теплится огонёк просветительства, то эта работа непременно даст свои плоды в деле воспитания подрастающего поколения.

Список литературы:

1. Астахов А. И. Воспитание творчеством. -М., 1996.
2. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте.- М.: Просвещение ,1991 .
3. Дейнека А. А. Учитесь рисовать: Беседы с изучающими рисование. -М.:Изд-во Академии художеств СССР, 1990.
4. Изостудия в школе. - М.-Л.: Просвещение ,2007 .
5. Лабунская Г. В. Изобразительное творчество детей.—

М.: Просвещение ,2000.

1. Учитесь рисовать и лепить.—М .: Просвещение ,1999 .