

Учим детей рисовать

Учебный предмет «Изобразительное искусство» рассматривает основы пластических видов искусств: живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, дизайна и архитектуры. Разные учебные программы по изобразительному искусству раскрывают определённые темы, содержание и пути решения ключевых задач. Любая тема урока осмысливается учителем через собственное, субъективное прочтение.

В статье, которую мы вам предлагаем, описаны педагогические условия организации урока изобразительного искусства.

Использованы фотографии Максима Викторовича Моисеева, учителя русского языка и литературы Березовской средней школы Кемеровского района.

Уроки изобразительного искусства выстроены в форме сотворчества детей и педагога. Темы уроков соответствуют программе «Изобразительное искусство и художественный труд», созданной под руководством народного художника России академика РАО Б.М. Неменского. Конспекты уроков даны в форме таблицы, состоящей из двух колонок. В одной из них представлен план и образный ряд с иллюстрациями, а в другой — вопросы и материал для обсуждения. Уточнение художественного опыта ребёнка происходит путём погружения в материал, который содержит конкретные варианты образов и композиций, а также основные способы и технические приёмы для передачи своих впечатлений.

Валентина Новосёлова,
методист кабинета гуманитарных и художественно-эстетических дисциплин Кузбасского регионального института повышения квалификации и переподготовки работников образования, отличник народного просвещения;
Галина Писаревская,
старший преподаватель кафедры декоративно-прикладного искусства Кемеровского государственного университета культуры и искусств, член Союза художников РФ

Как подготовить и провести урок изобразительного искусства

В условиях одного урока в неделю сложно добиться от учащихся рисунков, отличающихся оригинальностью и разнообразием сюжета. Урок ограничен темой, в рамках которой учитель предлагает практическое задание или возможные его варианты. При этом необходимо создать такие условия, при которых в ходе совместной работы школьник пройдет путь художника — от зарождения замысла рисунка до его воплощения. Для этого необходимо создавать на занятиях ситуацию, при кото-

рой дети могут максимально проявить свою фантазию и воображение. Атмосфера доверия и заинтересованное общение — непременные условия занятий изобразительным творчеством. Способы вовлечения детей в процесс восприятия и продуктивного творчества разнообразны. Включение игровых ситуаций, ролевых игр, музыкальных и литературных произведений придаст занятиям динамичность и обогатит фантазию ребёнка, проявляющуюся в рисунке. Развитию визуального мышления учеников и эмоциональному восприятию материала урока помогает зрительный ряд:

- репродукции произведений изобразительного искусства;
- фотографии объектов природы и искусства;
- фотографии фауны и флоры;
- художественные рисунки и иллюстрации;
- таблицы, схемы;
- детские работы как результат выполнения творческих заданий.

От педагога зависит, что он подберёт для своих занятий и насколько этот материал будет интересным, ярким и впечатляющим для детей. Если происходит сопереживание, сотворчество, то у детей накапливается опыт и формируются умения наблюдать, анализировать, обобщать, подбирать точные слова для характеристики образов.

Практическая работа — ведущая деятельностью учеников в их художественном развитии. На уроках изобразительного искусства школьники часто затрудняются передать свои мысли в рисунке, не знают, с чего начать рисунок, боятся, что он может не получиться. Каким же образом можно организовать обучение рисованию, чтобы

дети не испытывали подобных затруднений, чтобы продвижение в развитии происходило более активно?

При планировании урока изобразительного искусства обратите внимание на:

- художественно-эстетическую среду класса (экспозиция записей, репродукций, таблиц, схем и т. п. на доске, размещение оборудования);
- мобилизующее начало урока (создание благоприятных морально-психологических условий: ситуация занимательности, успеха, уподобления, постановка проблемы, музыкальный эпиграф к теме или обозначение темы и цели урока);
- организацию восприятия учащимися учебного материала (выбор оптимальных методов и аудиовизуальных средств): формирование интереса к теме урока, его содержанию (акцент на главное), приобщение к художественной культуре — ознакомление с искусствоведческим материалом, терминологией, активная работа с учебными пособиями и т.п.;
- подготовку к практической художественной деятельности. Возможные варианты: обсуждение замысла, плана практической деятельности, демонстрация приёмов работы и способы их фиксации, предъявление посильных требований;
- организацию индивидуальной или коллективной практической работы;
- подведение итогов: обсуждение результатов практической деятельности (оценка своей работы учеником, оценка работы одноклассниками, оценочные суждения учителя), выяснение степени осознания изучаемого материала.

Оценка деятельности учащихся

Практический результат урока — выставка-просмотр учебных и творческих работ учеников. Систематическая организация обсуждения результатов практической деятельности поможет выявить, насколько качественно выполнены рисунки. Дети смогут овладеть умением оценивать свою работу, что станет эффективным условием их художественного развития. Понимая значимость оценки для школьников, необходимо учитывать особенности каждого ребёнка. Форма предъявления оценки должна соответствовать нравственным критериям общения. На каждом уроке учитель определяет, что он будет оценивать в учебной работе. Если речь шла о смешивании красок, то анализируются цветовые оттенки на рисунке и оценивается умение учащихся находить различные оттенки цветового тона. При оценивании детских работ детям должны быть понятны критерии.

При оценивании работы ученика советуем выделить:

- эмоциональную образность, самостоятельность и оригинальность рисунков (выбор сюжета и содержание рисунка, наблюдения и впечатления автора, его фантазии и воображение; композицию, облик персонажей или объекты изображения);
- применение художественных средств графики, живописи и других видов искусства; сознательное использование выразительных средств в учебной или творческой работе;
- умение пользоваться художественными материалами.

Проекты уроков изобразительного искусства

В предложенных разработках уроков будут решаться разнообразные цели и задачи.

Цели: накопление эмоционально-образного опыта посредством восприятия действительности, литературных, звуковых, пластических, художественных образов и развития ассоциативного мышления и фантазии.

Задачи:

- формировать умение наблюдать, сравнивать, обобщать, объяснять понятия;
- помогать ориентироваться в пространстве листа;
- развивать тонкость различения цвета;
- находить и использовать в рисунке гармоничное сочетание линий, пятен мазков;
- обучать приёмам работы кистью.

Цветочная поляна

1-й класс. Ты изображаешь, украшаешь и строишь.

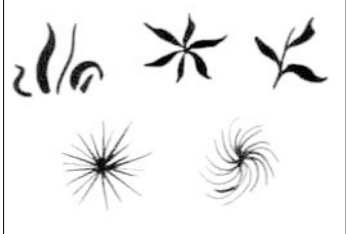
1-я четверть. Ты изображаешь. Знакомство с мастером изображения.

Тема «Изображать можно пятном»

Оборудование:

1. Зрительный ряд: фотографии цветов.
2. Музыкальный ряд: П.И. Чайковский. «Вальс цветов» (фрагмент из балета «Щелкунчик»).
3. Материалы и инструменты для практической работы: гуашь, кисть, бумага.

Ход урока

План урока. Образный ряд для восприятия	Вопросы и материал для обсуждения
<p>1. Введение в тему урока Просмотр фрагмента видеофильма «Рисуем вместе»</p>	<p>Легко скользит и кружится кисточка в руке мастера, оставляя на листе замысловатые линии, мазки, завитки. Хочешь, чтобы твоя кисточка тоже научилась рисовать?</p>
<p>2. Практическая работа Педагогический рисунок кистью на листе. Показ приёма примакивания кистью в виде ёлочки. Примакивание кистью веерообразно</p> 	<p>Пусть твоя кисточка сделает первые шаги. Делаем «примакивание» всем ворсом. Видишь, кисточка оставляет отпечатки, похожие на следы, как будто повторяет шаги балерины. А теперь научим кисточку танцевать. Посмотри, как балерина вращается вокруг себя на носочке</p> <p>Пусть кисточка тоже повторяет это движение: носочек в центре, а пяточка движется по кругу и оставляет отпечатки. Посмотри, у нас получился цветок!</p> <p>Повторим движение, только теперь в центре — пяточка, а носочек движется по кругу. Вот ещё один цветок! Если таким образом нарисовать цветы разными красками, то получится целая цветочная поляна! Цветы бывают маленькие и большие, низкие и высокие. Они могут склонять свои головки, могут смотреть прямо или вверх на солнышко. А теперь научим кисточку скользить. Помнишь, как фигуристы скользят по льду и оставляют коньками след?</p> <p>От кисточки на бумаге остаётся пятно. Это мазок. Форма мазка зависит от движения кисточки. Легко касаясь бумаги, без отрыва проводим линии. Они могут быть не только прямыми, но и волнистыми. Это будут травы и стебли цветов. Кстати, у цветов есть листочки и на стебельках. Давай научим кисточку их рисовать.</p>

3. Подведение итогов

Любование рисунками под музыку

Мазок начинаем кончиком кисти, потом усиливаем нажим и плавно отрываем кисть от листа. У нас получится листочек. Пусть кисточка повторит это движение несколько раз. Посмотри, такими мазками можно изображать и цветы. Лепестки можно рисовать от центра цветка в разные стороны, а можно начинать мазок с кончика лепестка к центру цветка. Листочки и лепестки получаются более живописные, почти как настоящие.

Теперь наша чудесная поляна стала ещё красивее!

Чтобы нарисовать самые маленькие листочки и травинки, возьмём кисточку потоньше. Она тоже будет оставлять отпечатки, скользить, делать мазки.

Посмотри, наша цветочная поляна заиграла разными формами.

Сравни нарисованные цветы с фотографиями

В. Новосёлова, Г. Писаревская
Учим детей рисовать

Сказочный цветок

1-й класс. Ты изображаешь, украшаешь и строишь.

2-я четверть. Ты украшаешь. Знакомство с мастером украшения.

Тема «Красоту надо уметь замечать»

Оборудование:

1. Зрительный ряд: фотографии и декоративные изображения; Г. Пи-

саревская. «Серебряный свет», Е. Поленова. «Орхидеи».

2. Литературный ряд: стихотворения о цветах, например, Г. Алексеева «В моих руках цветок»; С. Аксаков «Аленький цветочек»; П. Бажов «Каменный цветок»; Р. Киплинг «Маугли».

Музыкальный ряд: Э. Григ «Утро» (фрагмент из сюиты «Пер Гюнт»).

4. Материалы и инструменты для практической работы: гуашь, кисть, бумага.

Ход урока

План урока. Образный ряд для восприятия	Вопросы и материал для обсуждения
<p>1. Введение в тему урока</p> <p>Предложить детям задуматься над строками стихотворения Г. Алексеева и ответить на вопросы</p> 	<p>Источником творческого вдохновения могут быть цветы.</p> <p>В моих руках цветов, Цвет у него необычный. Запах у него незнакомый. Форма у него невиданная, Название его неизвестно.</p> <p>О каком цветке идёт речь? Какими должны быть у него цвет и форма? Какие необычные цветы вы знаете?</p>
<p>2. Работа над восприятием формы цветка</p> 	<p>Загадкой для нас остаётся описание аленького цветочка: «...красоты невиданной, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Краше его нет на белом свете».</p> <p>В сказке «Каменный цветок» Данила-мастер хотел понять, в чём смысл красоты, рассматривая чашу, выточенную из камня: «Гладко да ровно, узор чистый, резьба по чертежу, а красота где? Вот цветок: самый что ни на есть плохонький, а глядишь на него — сердце радуется»</p>
<p>Сравнить фотографии цветов, репродукции картин с изображением декоративной цветочной росписи</p>	<p>Сравните реально существующие цветы с образами цветов, созданных народными мастерами. Как можно показать необычный цвет? Из каких форм состоят цветы? Например: лепесток лилии напоминает язычок пламени (Багира в сказке Р. Киплинга «Маугли» называла огонь красным цветком); цветок как крылья бабочки, как сияющее солнце, фонтан, фейерверк, как перо жар-птицы, как ажурная снежинка</p>

<p>3. Подготовка к практической работе</p> 	<p>Изображая цветок, продумайте его ракурс: цветок тянется к солнцу; цветок смотрит на нас; цветок склоняется. Сложная, необычная форма цветка образуется посредством сочетания простых пятен, линий и точек.</p> <p>Разнообразные пятна-мазки можно оставить на бумаге кистью, объединяя их в единый рисунок (каплевидный мазок, S-образный, кручёный, круглый, прямой, колючий и др.). Сколько интересных комбинаций можно придумать?</p> <p>Цвет поможет передать излучающий свет, а также нежность или красочность растений, как на картине Г. Писаревской «Серебряный свет».</p> <p>В ваших руках — цветок.</p> <p>Дети собирают кисти рук в бутончик и представляют, что у них в руках цветок</p>
<p>4. Практическая работа</p> <p>Музыка может подсказать характер цветка и цветовой колорит: Э. Григ «Утро» (фрагмент из сюиты «Пер Гюнт»)</p>	<p>Удивите всех нарисованным вами цветком</p>
<p>5. Подведение итогов</p> <p>Варианты:</p> <ul style="list-style-type: none"> • обсуждение результатов практической деятельности; • любование цветами под музыкальное сопровождение. <p>Чей цветок напоминает реальный? На что похож ваш цветок? Дайте название цветку. Кому подарите свой цветок?</p>	<p>Чей цветок напоминает реальный? На что похож ваш цветок? Дайте название цветку. Кому подарите свой цветок?</p>
<p>6. Домашнее задание</p> <p>Рассмотреть рисунки в учебнике</p>	

Одежда для змеи

2-й класс. Ты и искусство
2-я четверть. Реальность и фантазия

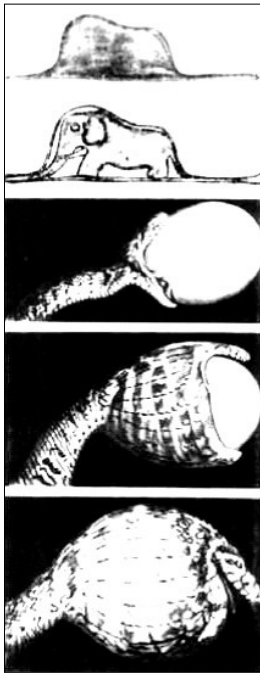

Тема «Изображение и реальность»

Оборудование:

1. Зрительный ряд: рисунок из книги «Маленький принц» (Анту-

ан де Сент-Экзюпери); фигурка слона; фотографии: змея глотает яйцо, разновидности змей; рисунки египетских богов и фараонов; филимоновская, дымковская игрушки.

2. Материалы и инструменты для практической работы: гуашь, кисть, бумага.

План урока. Образный ряд для восприятия	Вопросы и материал для обсуждения
<p data-bbox="427 824 762 857">1. Введение в тему урока</p> 	<p data-bbox="810 824 1297 1137">(Демонстрация рисунка из книги «Маленький принц».) Как вы думаете, что нарисовал малыш? (Шляпа, чашка и т. д.) (После ответов к рисунку прикладывается фигурка слона.) Это удав, который проглотил слона. Сравните рисунок и фотографию, на которой змея глотает яйцо. В чём проявляются фантазия и реальность юного художника?</p>
<p data-bbox="472 1570 708 1603">2. Беседа о змеях</p> <p data-bbox="395 1778 775 1839">Богиня Мертисегер (любящая молчание)</p>	<p data-bbox="810 1570 1286 1630">Опишите реакцию человека, увидевшего змею.</p> <p data-bbox="810 1630 1286 1850">Змею можно испугаться. Змея может застыть, превратившись в ветку дерева, корягу, изменить свой цвет, то есть замаскироваться. Люди, наблюдая за образом жизни животных, растений, приписывали им определённые значения, которые несут</p>

	<p>символический смысл. Какой символический смысл в изображении змеи? О змеях у людей сложилось определённое мнение. Среди египетских богов больше всего змей, которым приписывалась особая мудрость. Корону египетских богов и фараонов украшает змея. У многих народов змея рассматривается как символ подземного мира, как царство мёртвых из-за её скрытного образа жизни. Змея, кусающая свой хвост, имеет особый смысл — олицетворяет вечность.</p> <p>Какой символический смысл в изображении змеи, обвивающей чашу?</p>
<p>3. Уподобление</p> <p>Дети представляют, что их руки — это змеи</p>	<p>Примите угрожающую позу, передайте движение извивающейся змеи. Вы сравнили змею с рукой. С чем ещё можно сравнить змею?</p>
<p>4. Подготовка к практической работе</p> <p>Показать, как можно изобразить змею кисточкой в виде длинного мазка</p>	<p>Нарисуйте в воздухе кистью, как змея может вытянуться, свернуться, покажите, как она ползёт. Какую ещё форму может иметь мазок?</p>
<p>5. Практическая работа</p> <p>5.1. Композиционное и цветовое решение рисунка</p> <p>Демонстрация приёмов работы.</p> <p>Пока вы рисуете воду повторяющимися мазками, у вас подсохнет рисунок змеи</p>	<p>Изобразите змею в воде. Одним широким мазком покажите расположение змеи на листе. От плывущей змеи будут расходиться волны. Постарайтесь нарисовать волны в форме змеи. Каждая волна должна быть другого оттенка. Пока вы рисуете воду повторяющимися мазками, у вас подсохнет рисунок змеи, нарисованный витиеватым мазком</p>

5.2. Изображение «одежды» для змей

Посмотрите, какую причудливую раскраску имеют змеи. Вы, как художники, можете сделать раскраску реально существующей змеи, а можете изобразить её необычно, так, чтобы она была похожа на красочный поясok или ленту

6. Подведение итогов

Обсуждение результатов практической деятельности

Что нового узнали на уроке? Какой рисунок понравился? Объясни, почему

Необычные черепашки

2-й класс. Ты и искусство
2-я четверть. Реальность и фантазия

Тема «Изображение и фантазия»

Оборудование:

1. Зрительный ряд: фотографии и рисунки черепах; трафарет с выре-

зом круглой формы: панцирь черепахи с изображением головы, лап, хвоста.

2. Литературный ряд: Биология: энциклопедия для детей. М., 1993.

3. Материалы и инструменты для практической работы: гуашь, кисть, бумага.

Ход урока

План урока. Образный ряд для восприятия	Вопросы и материал для обсуждения
<p>1. Введение в тему урока</p> <p>Демонстрация рисунков, фотографий</p> 	<p>Наблюдая природные формы, вы можете вывести законы геометрии и почувствовать их совершенство. Что общего в этих изображениях? Вы видите, что фигуры разделены на равные части относительно прямой или центра.</p> <p>Осевая симметрия имеет зеркальное отражение частей целого (листья, бабочки, жуки, лица и др.). Центральная симметрия имеет много осей (кристаллы, цветы, снежинки и др.).</p>

<p>Демонстрация рисунка в круге</p> <p>2. Практическая работа (начало)</p> <p>Все рисунки выполняются по шаблону одного размера. Педагогический рисунок: показать, как лучше разместить элементы композиции в круге</p>	<p>Что изображено на рисунке? (Коврик, тарелка и др.) Мандала, или «Колесо удачи» — так бы тибетские монахи назвали рисунок в круге.</p> <p>Можно представить, что это доспехи воина?</p> <p>Изобразить щит, используя зеркальную или центральную симметрию</p>
<p>3. Беседа о черепахах</p> <p>При просмотре щитов накладывается трафарет с изображением черепахи на рисунки детей. Таким образом щит можно превратить в черепаху</p>	<p>Одна индийская легенда повествует о великом сражении, которое произошло в глубокой древности. Могучие великаны восстали против богов и потерпели поражение. А их щиты, брошенные на поле битвы, по воле богов расплозились по миру, отрастив лапы, головы и хвосты. Так, согласно преданию, появились на земле черепахи. Наблюдая за образом жизни черепахи, люди вычленили определённые приметы-символы. Черепаха — самое древнее животное, живущее в сложных условиях, символ долголетия, выносливости. Черепаха может спрятаться в панцире — это её своеобразный домик, а сильные ноги и когти — символ защищённости.</p> <p>Черепаха молчалива и нетороплива — символ спокойной жизни. Она откладывает до 130 яиц — символ плодородия.</p> <p>Панцирь состоит из пластин, расположенных в определённом порядке. Края панциря напоминают кружевную оборку</p>
<p>4. Практическая работа (окончание)</p> <p>Доработайте свой рисунок, изобразите голову, хвост, лапы своей необычной черепахи</p>	

В. Новосёллова, Г. Писаревская
Учим детей рисовать

5. Подведение итогов

Дети располагают рисунки на доске: слева — с использованием зеркальной симметрии, справа — центральной симметрии. Обсуждение результатов практической деятельности

Определите, в каких рисунках чередование и повторение элементов выполнено интересно.

Охарактеризуйте свой рисунок: что помогает почувствовать настроение

Лебедь — птица сказочная

2-й класс. Ты и искусство
4-я четверть. Как говорит искусство

Тема: «Линия как средство выражения: ритм линий»

Оборудование:

Зрительный ряд: фотографии; В. Загонек «Утро» (фрагмент картины); М. Врубель «Лебедь»;

У. Боччини «Лебеди»; архитектор А. Иванов Орнаментальная решётка над входом в здание гостиницы «Националь» (фрагмент); К. Хакусай «Волна».

Музыкальный ряд: К. Сен-Санс «Лебедь».

Литературный ряд: Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок».

Материалы и инструменты для практической работы: гуашь, кисть, бумага.

Ход урока

План урока. Образный ряд для восприятия	Вопросы и материал для обсуждения
<p>1. Введение в тему урока</p> 	<p>У многих творений природы мы можем обнаружить чётко выраженные линейные мотивы. Величавый лебедь с его безукоризненным профилем, кажется, специально создан природой так, чтобы подчеркнуть красоту причудливых линий. Природа потрудились на славу, воздавая должное красоте линии. Шея лебедя изящно изогнута в форме латинской буквы «S» или цифры «2». Супружеская чета лебедей порой нежно переплетает шеи. Возбуждаясь, лебедь немного вздымает крылья над собой, и они белоснежными парусами вздуваются по бортам живой ладьи.</p>

В. Загонек «Утро» (фрагмент)

Художник В. Загонек на картине «Утро» изобразил стайку гусей, стремительно бросающихся в водную гладь. Движение, порыв передаются за счёт чередования повторяющихся диагональных ритмов.

Другой рисунок построен на ритмах изогнутых линий. Обобщённый образ выполнен в стилизованной манере.

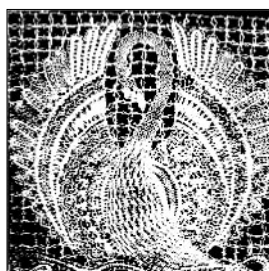
В рисунке поражает игра линий. Выражение «игра линий» означает сочетание переплетений, пересечений и характер их движения

А.И. Иванов
(фрагмент решётки)

Графический рисунок из книги «Творчество и выражение»

Мастер (архитектор А.В. Иванов) воссоздал в металле орнаментальную решётку, передав образ птицы плавными, округлыми, причудливо изогнутыми, витиеватыми линиями.

Х. Кума «Лебедь»

Кружевница сказочно и ярко воссоздала образ птицы

2. Педагогический показ

На листе крупно нарисуйте знаки «2», «S». Дополните их лаконичными линиями, превращая в образы птиц

Приступая к работе, можно изобразить одну или несколько прекрасных птиц. Постарайтесь мысленно определить, какую линию вы будете использовать для

К. Хакусай «Волна»

3. Практическая работа

Можно выполнить иллюстрации к сказке «Гадкий утёнок» Г.Х. Андерсена.

передачи характера лебедей. Представьте лебедей, которые склонили головы друг к другу, коснувшись клювами. Чтобы легче было изобразить эту картину, нарисуйте сердечко.

Сравните взмах крыльев лебедя с морской волной

«...Вечером, когда солнце так красиво закатывалось, из-за кустов поднялась целая стая чудных, больших птиц; утёнок сроду не видал таких красавцев: все они были белы, как снег, с длинными, гибкими шеями!» «...Из чащи тростника выплыли три чудных белых лебедя. Они плыли так легко и плавно, точно скользили по воде».

«...Старые лебеди склонили перед ним головы. А он совсем смутился, спрятал голову под крыло, сам не зная зачем. Он был чересчур счастлив»

4. Подведение итогов

Любование рисунками. Обмен впечатлениями под музыку К. Сен-Санса «Лебедь»

Уроки, представленные здесь, в жизни, наблюдать, видеть, чувствовать. Это уроки обучающие и воспитывающие. учат детей не только рисовать, но и любоваться красотой в искусстве и