

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Центр внешкольной работы города Сочи Краснодарского края

Методическая разработка

**«Учебно-методические материалы, способствующие
интеллектуально-творческому развитию обучающихся
на занятиях по дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программе «Я рисую. Живопись»**

Составитель:

Покровская Наталья Владимировна,
педагог дополнительного образования

Сочи-2023г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	Пояснительная записка	3
2.	Интеллектуально-творческое развитие учащегося как целевой ориентир в работе педагога дополнительного образования	3
3.	Учебно-методические материалы, способствующие интеллектуально-творческому развитию учащихся на занятиях по живописи	
3.1.	Схемы, кроссворды и задания, помогающие в формировании у учащихся системы понятий о живописи	4
3.2.	Задания, направленные на развитие у подростков интеллектуальных умений	6
3.3.	Развитие интеллектуально-творческих умений обучающихся в ходе проектной деятельности	9
4.	Приёмы и методы организации учебно-воспитательного процесса, способствующие интеллектуально-творческому развитию детей	10
5.	Заключение	10
6.	Список литературы	11
7.	Приложение №1. Схемы к занятиям по основам живописи	12
8.	Приложение № 2. Кроссворды к занятиям по основам живописи	16
9.	Приложение № 3. Схема анализа картины	17

1. Пояснительная записка.

Методическая разработка «Учебно-методические материалы, способствующие интеллектуально-творческому развитию обучающихся на занятиях по дополнительной программе «Я рисую. Живопись» основана на положительном опыте и является частью учебно-методического комплекса дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Я рисую. Живопись».

В разработке представлены задания, методы обучения, способствующие развитию интеллектуально-творческих умений младших подростков на занятиях по живописи.

Предлагаемый методический материал может быть полезен как педагогам дополнительного образования, так и учителям рисования.

Актуальность методической разработки обусловлена необходимостью развития интеллектуально-творческого потенциала начинающих художников. Интеллектуально-творческий потенциал обуславливает успешность адаптации ребенка к окружающей действительности, творческому самоопределению и саморазвитию.

Цель методической разработки: способствовать интеллектуально-творческому развитию младших подростков на занятиях живописью в системе дополнительного образования. Данная цель конкретизируется в следующей системе задач:

- сформировать у подростков систему теоретических понятий о живописи как виде изобразительного искусства;
- развивать у учащихся интеллектуальные умения (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение);
- развивать у подростков интеллектуально-творческие умения (определение замысла, возможных способов его реализации средствами живописи, презентация художественно-творческого продукта).

Данная методическая разработка рекомендуется для работы с младшими подростками (11-12 лет). Изучение работ психологов Р.С.Немова, Н.С.Лейтеса и др. показало, что подростков отличает повышенная познавательная и творческая активность. Учащиеся этого возраста могут мыслить логически, сравнивать между собой различные альтернативы при решении одних и тех же задач, заниматься самоанализом. Сфера познавательных интересов учащихся подросткового возраста выходит за пределы школьных материалов и приобретает форму познавательной самостоятельности - стремления к поиску и приобретению знаний, к формированию полезных умений и навыков в системе дополнительного образования.

2. Интеллектуально-творческое развитие ребенка как целевой ориентир в работе педагога дополнительного образования.

В концепции развития дополнительного образования до 2030 г. рекомендуется обеспечить включение в дополнительные общеобразовательные программы по всем направленностям компонентов, обеспечивающих форми-

рование функциональной грамотности и навыков, связанных с эмоциональным, физическим, интеллектуальным, духовным развитием человека, значимых для вхождения Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования, для реализации приоритетных направлений научно-технологического развития страны.

Таким образом, содействие интеллектуальному, интеллектуально-творческому развитию детей является одной из значимых задач, решение которой возлагается на дополнительное образование.

Интеллектуально-творческое развитие – это процесс формирования способностей к осмысленному овладению и практическому пользованию различными видами и операциями мышления. Также в это понятие входит умение человека проводить самостоятельный анализ событий и явлений окружающей действительности, делать соответствующие выводы и обобщения.

Интеллектуально-творческое развитие ребенка в психолого-педагогической литературе определяется как

- развитие мыслительной деятельности;
- воспитание любознательности;
- формирование системы элементарных знаний о предметах и явлениях окружающей жизни.

Для достижения цели «содействие интеллектуально-творческому развитию детей в ходе реализации дополнительной программы по обучению учащихся основам живописи» представляется необходимым решить следующие задачи:

- формирование у учащихся системы понятий о живописи;
- развитие интеллектуальных умений;
- развитие интеллектуально-творческих умений.

В методической разработке предлагаются учебно-методические материалы, способствующие решению поставленных задач.

3. Учебно-методические материалы, способствующие интеллектуально-творческому развитию детей на занятиях по живописи.

3.1. Схемы, кроссворды и задания, способствующие формированию у обучающихся системы понятий о живописи.

Художественное образование является частью многокомпонентной системы содержания образования, где наряду с подсистемами: умений и навыков, опыта творческой деятельности, опыта осуществления эмоционально-ценностного отношения к миру - важной является подсистема знаний [4].

Система знаний в программах по основам обучения живописи как совокупность культурологических, искусствоведческих, специальных понятий. Понятия составляют основу знаний. В понятиях выражается содержание предмета, раздела, темы.

Дополнительная общеобразовательная программа «Я рисую. Живопись» предполагает формирование у обучающихся следующих тематических

групп понятий: «виды живописи», «жанры живописи», «основные направления, стили живописи», «художественные средства выразительности в живописи».

Основным средством формирования у младших подростков системы знаний о живописи является схема. Схема обеспечивает наглядность, целостность, внутреннюю стройность и взаимосвязь в представлении и в усвоении детьми основных понятий. В отличие от словесного текста, который воспринимается только при последовательном чтении, схему можно охватить единым взором, что облегчает как процесс запоминания, так и повторения ключевых понятий.

В приложении №1 представлены примеры схем, которые могут помочь педагогу сформировать у учащихся систему понятий по основам живописи: «виды искусства», «виды живописи», «жанры живописи», «виды пейзажа», «виды портрета», «основные законы композиции», «средства композиции», «Классификация акварельных техник и приемов»

Помогает в обеспечении интеллектуального развития детей и работа с кроссвордами, в ходе которой ребята вспоминают определения понятий, являющихся базовыми в изучении программы.

Кроссворды помогают закреплять усвоенные детьми понятия по программе; активизируют у ребёнка умственную деятельность, развивают логическое мышление, память, внимание, усидчивость, умение добиваться результата, создают положительный эмоциональный настрой, формируют навык самоконтроля, необходимый в учебной деятельности. Тематические кроссворды выполняют функции: обучающую, контролирующую, творческую.

В приложении №2 приводятся примеры тематических кроссвордов: «жанры изобразительного искусства», «виды искусства и живописи», «изобразительные средства», «изобразительные средства», «русские художники», «музеи».

В формировании системы понятий о живописи помогают также и специально разработанные задания.

Задание «Цепочка слов» предлагается детям в начале занятия. Учащиеся выстраивают ассоциативную цепочку к понятию. *Например: живопись, пейзаж, марина, Айвазовский, «Черное море», «Девятый вал» ...*

Задание «Найдите лишнее» направлено на обобщение понятий. Учащимся необходимо выбрать несоответствующий теме понятие. *Например, акварель, темпера, гуашь, масло, холст (холст, остальное относится к краскам).*

Например, Айвазовский, Шишкин, Поленов, Левитан (Айвазовский, художник-маринист).

Например, Рафаэль, Микеланджело, Брейгель, Леонардо да Винчи (подразумевает выбор Брейгеля, который представляет северное, а не итальянское Возрождение).

Например, Ренуар, Моне, Мунк, Дега, Мане (Мунк – художник экспрессионист).

Задание «Угадай слово» предлагает вспомнить слово. Например, арх_тек_ура (архитектура), ск_льп_ура (скульптура), живопись (жи_опи_ь), графика (гр_фи_а) и т.д.

3.2. Задания, направленные на развитие у подростков интеллектуальных умений.

Развитие интеллектуальных умений (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение) обеспечивает такой этап работы на занятии как «искусствоведческие минутки». Ребятам предлагается проанализировать произведение по предложенной схеме (Приложение 3). Например,

- Автор, дата создания, название картины: *«Алёнушка»*, устаревшее название *«Дурочка Алёнушка»*, - картина Виктора Васнецова 1881 года, хранящаяся в Государственной Третьяковской галерее.

- Техника: *Холст, масло. 173x121.*

- К какому стилю принадлежит произведение? *Романтизм.*

- К какому жанру принадлежит картина? *Литературная живопись.*

- Какой угол зрения выбрал художник: *вровень с изображенными объектами.*

- Композицию можно назвать: *статичной.*

- Композиционный центр: *совпадает с центром полотна.*

- Средства композиции: *замкнутая, контраст, светотень*

- Какую роль играет в картине колорит? *Колорит спокойный, грустный, темный.*

- Как картина говорит со зрителем? *Вызывает эмоции и чувства*

- Ваши эмоции от картины. Какие первые мысли и чувства возникли при просмотре картины, с чем ассоциировалось изображение: *Аленушка устала от поисков своего брата. Вся картина проникнута грустью и печалью.*

лю. Серое пасмурное небо и темный лес подчеркивают ее беспомощность. На картине изображены ласточки. Ласточки всегда символизировали надежду. Природа в картине как бы является живым существом, соперничающим Аленушке. Картина наполнена сказкой, таинственностью и желанием счастливого конца.

В развитии интеллектуальных умений (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение) помогают и следующие задания: «художник и картины», «классификация картин», «узнай картину по фрагменту», «я в картине», «экскурсовод».

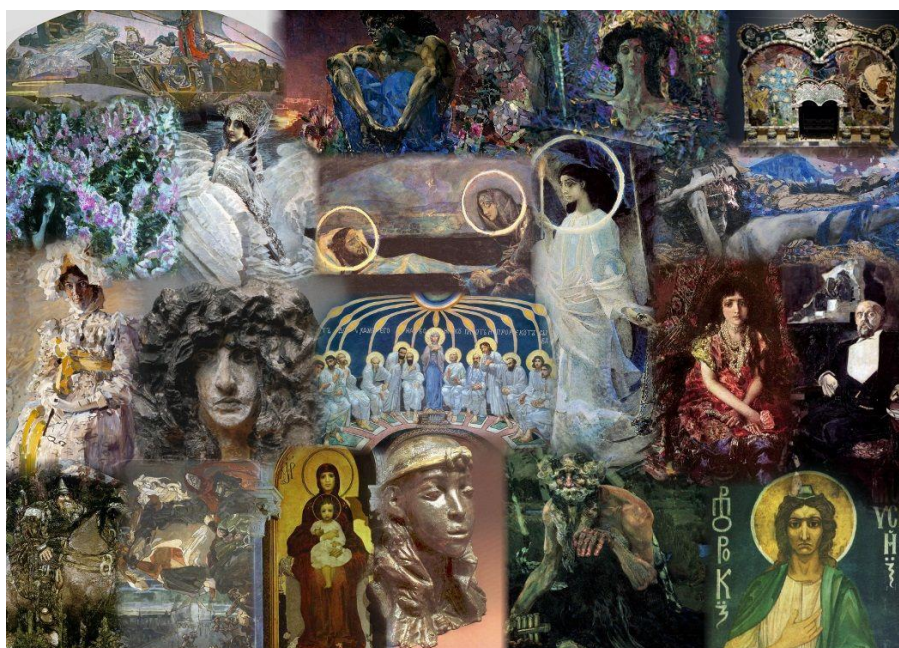
Например, суть задания «Художник и картины» состоит в том, чтобы соотнести фамилию художника с репродукциями его картин.

Репродукции картин
И.И. Шишкина

Репродукции картин
И.И. Левитана

Репродукции
картин
М.А. Врубеля

Следующий пример - задание «классификация картин». Педагог предлагает учащимся мини-картинную галерею из репродукций картин как известных, так и незнакомых ребятам. Учащимся необходимо выполнить классификацию, сгруппировать картины в три группы: «пейзаж», «натюрморт», «портрет».

Задание «узнай картину по фрагменту». Ребятам предлагается фрагмент репродукции картины. После рассматривания фрагмента учащемуся необходимо назвать картину и ее автора.

Задание «Я в картине» предполагает учащимся увидеть себя на месте героя в картине, пофантазировать и спрогнозировать события до и после представленного сюжета. Учащимся предлагается придумать диалог между героями картины, а также представить себя на картине в качестве одного из

персонажей. Это задание помогает ребятам в принятии многозначности смысла сюжета картин.

Задание «Экскурсовод». Учащиеся рассказывают о картине, стиле, сюжете, композиции, средствах выразительности. Это задание направлено на формирование умения анализировать художественное произведение и способствует развитию речи, мышления, памяти.

3.3. Развитие интеллектуально-творческих умений обучающихся в ходе проектной деятельности.

Целенаправленное развитие интеллектуально-творческих умений, таких как выдвижение замысла авторской работы, выбор способов реализации замысла – это третье, заключительное направление в обеспечении интеллектуального развития детей.

В рамках реализации данного направления можно предложить ребятам поучаствовать в проектной деятельности. Метод проектов повышает качество обучения. В проекте ребенок сам выбирает тему, интересную именно ему. Проект помогает применить знания для решения конкретных задач. Цель проекта – это развитие творческой активности ребенка, получение им нового опыта.

Продуктом проектной деятельности в рамках реализации дополнительной общеобразовательной программы по основам живописи могут быть: рисунки, тематические альбомы, плакаты, костюмы, маски, слайд-фильмы, видеосюжеты и др.

В результате выполнения проектов у школьников воспитываются трудолюбие; способность самостоятельно принимать решение; ответственность; коммуникабельность; изобретательность.

Проект учащегося – это способ активизации познавательной деятельности, развития креативности и формирования личностных качеств.

Ежегодно ребята из объединения «Волшебная кисть» принимают участие в конкурсе научно-исследовательской деятельности «Первые шаги в науку». В этом году на городской конференции представляла проектную работу ученица Полина Б. «Мне нужна твоя забота». Замысел именно самой девочки в выполнении проектной работы состоял в создании серии работ с целью привлечения одноклассников к проблеме бездомных животных.

В качестве средства реализации замысла Полиной Б. был выбран анималистический жанр в технике живописи. Полина подготовила выставку своих работ, и представила их ребятам нашего творческого объединения, рассказав о проблеме бездомных животных.

Использование метода проекта на занятиях художественной направленности позволят сделать обучение современным, более увлекательным и интересным для учащихся. Это позволяет перейти на новый уровень обучения, направленный на творческую самореализацию личности, развитие её интеллектуальных и художественно-творческих способностей.

4. Методы организации учебно-воспитательного процесса, способствующего интеллектуально-творческому развитию детей.

Рассмотрим методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса, способствующего интеллектуально-творческому развитию детей.

Метод «Искусствоведческие беседы» проводятся в единстве с практической работой обучающегося. Основные законы изображения рассматриваются с ориентацией на высокие художественно-эстетические образы изобразительного искусства.

Метод «Обратись к мастерам». Изучение работ художников - является одним из главных моментов в процессе обучения детей рисованию. В законченном произведении мастера: живописи, рисунке или композиции, детям проще увидеть характер, силуэты предметов, освещение, объем, а также почувствовать состояние или настроение произведения. Учащиеся изучают технику художника, стиль и направление в живописи. Во время обучения рисованию метод «Обратись к мастерам» помогает добиться успеха быстрее и легче. Изучение техника мастеров помогает намешивать нужные цветовые оттенки и передавать объём и форму в рисунке реалистично.

Метод «Рисуем рядом». Педагог рисует и комментирует свои действия, задаёт учащемуся вопросы по рисунку, обращает внимание на важные моменты. На успешное развитие ребёнка влияет добавление в ход занятий рассмотренных выше типов художественно-дидактических заданий.

Метод «Поэтапное рисование». Поэтапное рисование для детей – это метод рисования, который помогает учащемуся изобразить задуманное последовательно, по этапам, т.е. от простого к сложному. Этот метод очень помогает нарисовать рисунок без ошибок, последовательно. Применяя этот метод, ребенок учиться рисовать применяя алгоритм. Поэтапное рисование помогает быстрее достичь результат.

Метод «Проверь себя» можно осуществлять как на теоретической, так и практической части занятий. В теоретической части проводятся беседы и рассматриваются иллюстрации. Рекомендуется проводить активную беседу, задавать вопросы для активизации творческого мышления, фантазии. Практическая часть наполняется работой со схемами, с заданиями.

5. Заключение.

В этой методической разработке представлено методическое обеспечение содействия интеллектуально-творческому развитию детей на занятиях по основам живописи.

С помощью комплекта учебно-методических материалов получается успешно решать поставленные задачи, направленные на интеллектуального развития детей, достигая планируемые результаты.

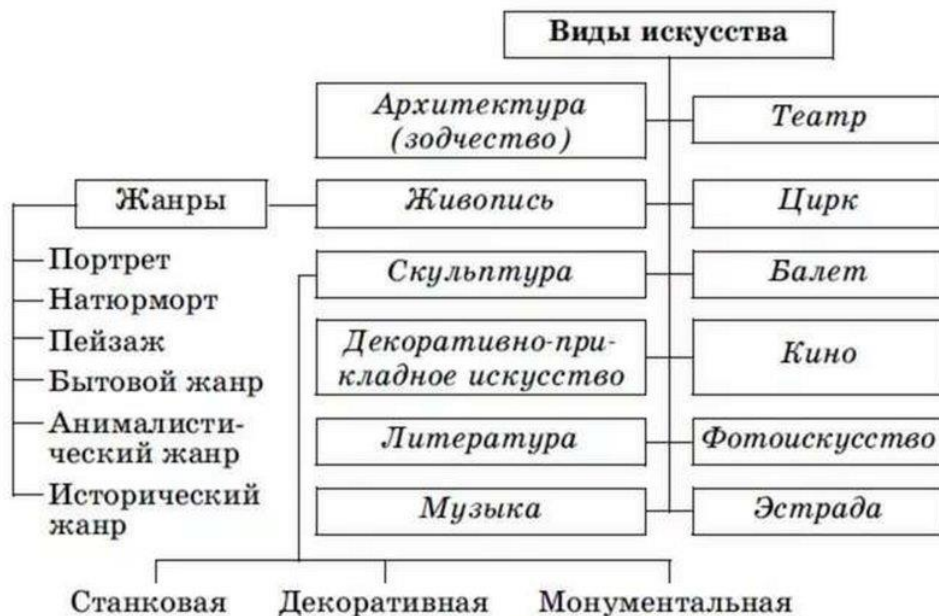
Применение предлагаемого комплекта учебно-методических материалов повышает качество освоения дополнительной программы по основам живописи.

6. Список использованной литературы:

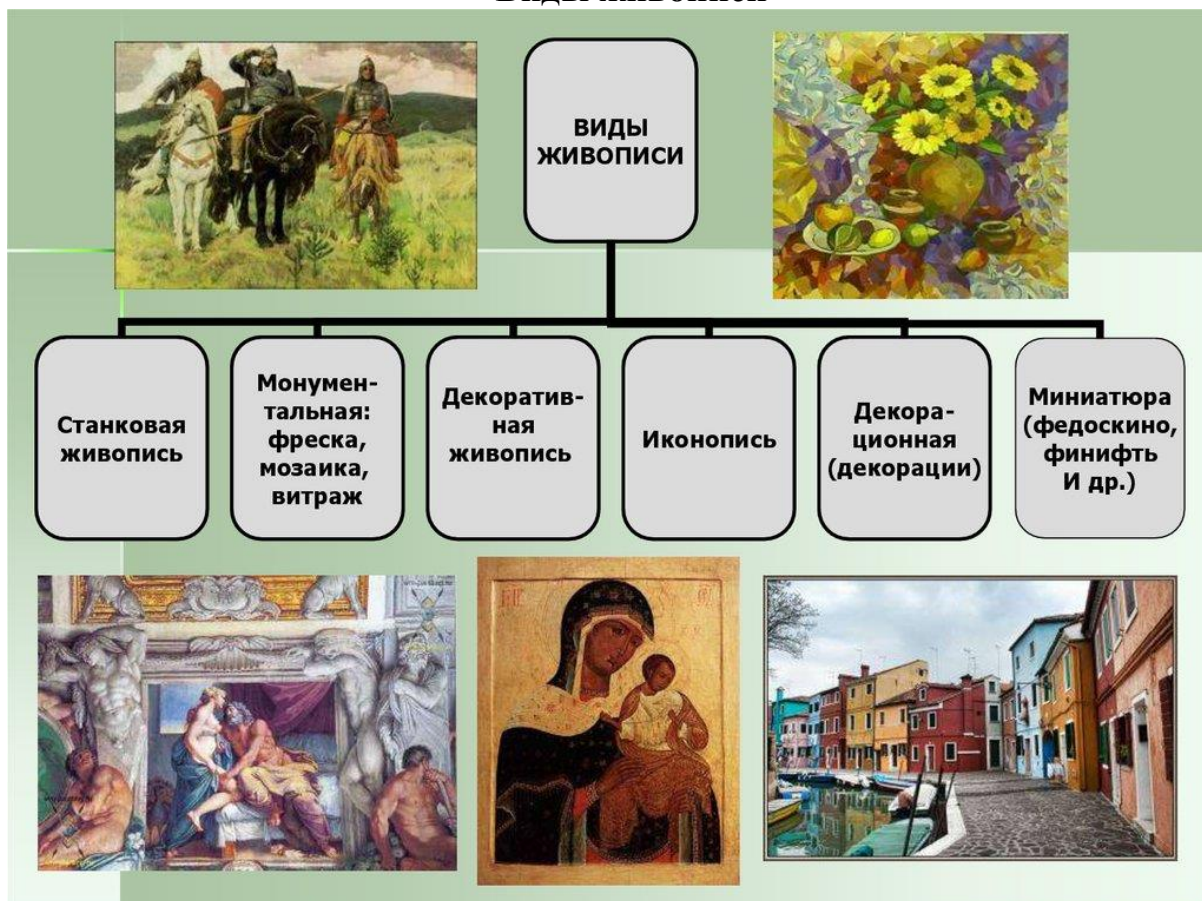
1. Дубровина, И.В. Младший подросток: развитие познавательных способностей: Пособие для учителя/ И.В.Дубровина, А.Д. Андреева, Е.Е. Данилова и др.; под ред. И.В. Дубровиной. -М.: Просвещение, 2003. – 208с.
2. Матюшкина, А.М. Развитие творческой активности школьников – М.: Педагогика, 1991. -160 с.
3. Кульневич С.В. Не совсем обычный урок: Практическое пособие. – Воронеж. 2012.
4. Патрушева Л. К., Патрушев Д. В., Соломина М. В. Разработка структурно-логической схемы основных понятий темы " Живопись" для применения в художественном образовании //Педагогическое искусство. – 2018. – №. 2. – С. 68-76.
5. Полат Е.С., Моисеева М.В., Петрова А.Е. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. - М., 2014.

Схемы к занятиям по основам живописи

Виды искусства

Виды живописи

Жанры живописи

Виды пейзажа

ПЕЙЗАЖ — изображение какой-либо местности, картин природы: рек, гор, полей, лесов, сельского или городского ландшафта

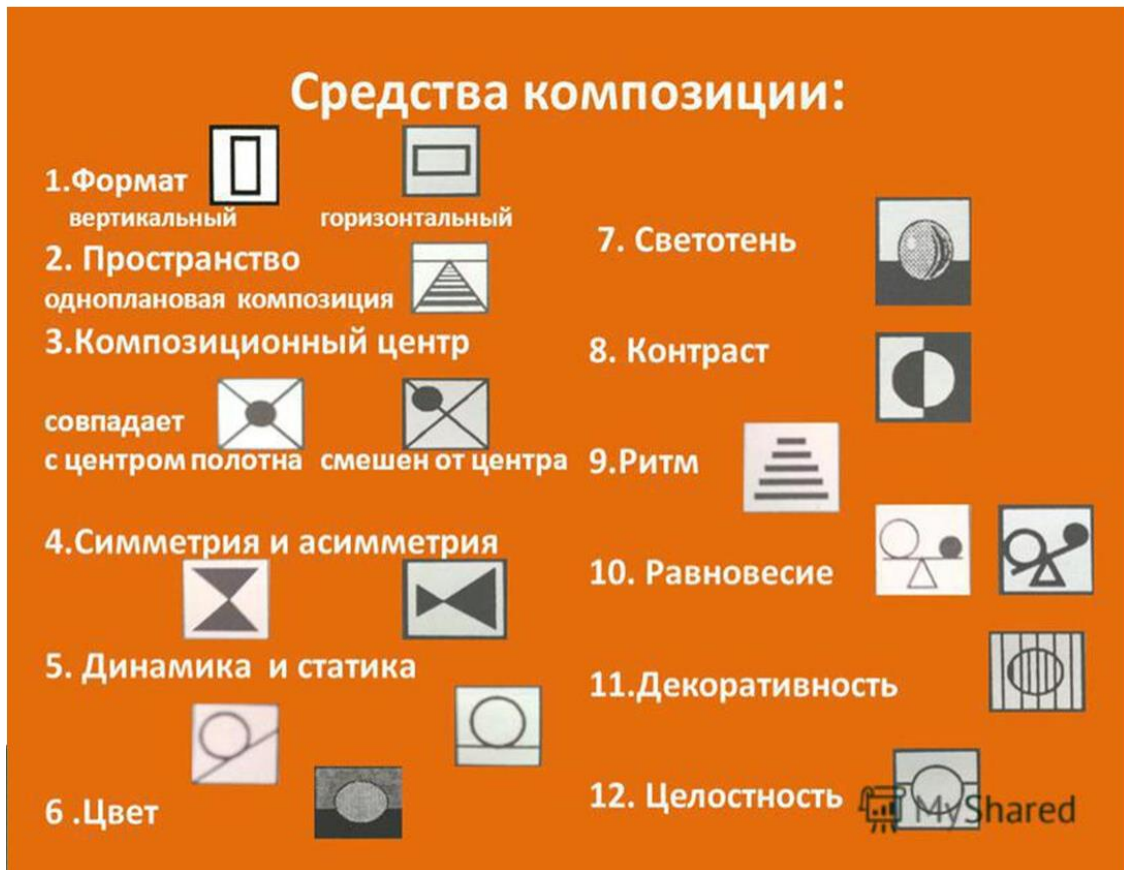
Виды портрета

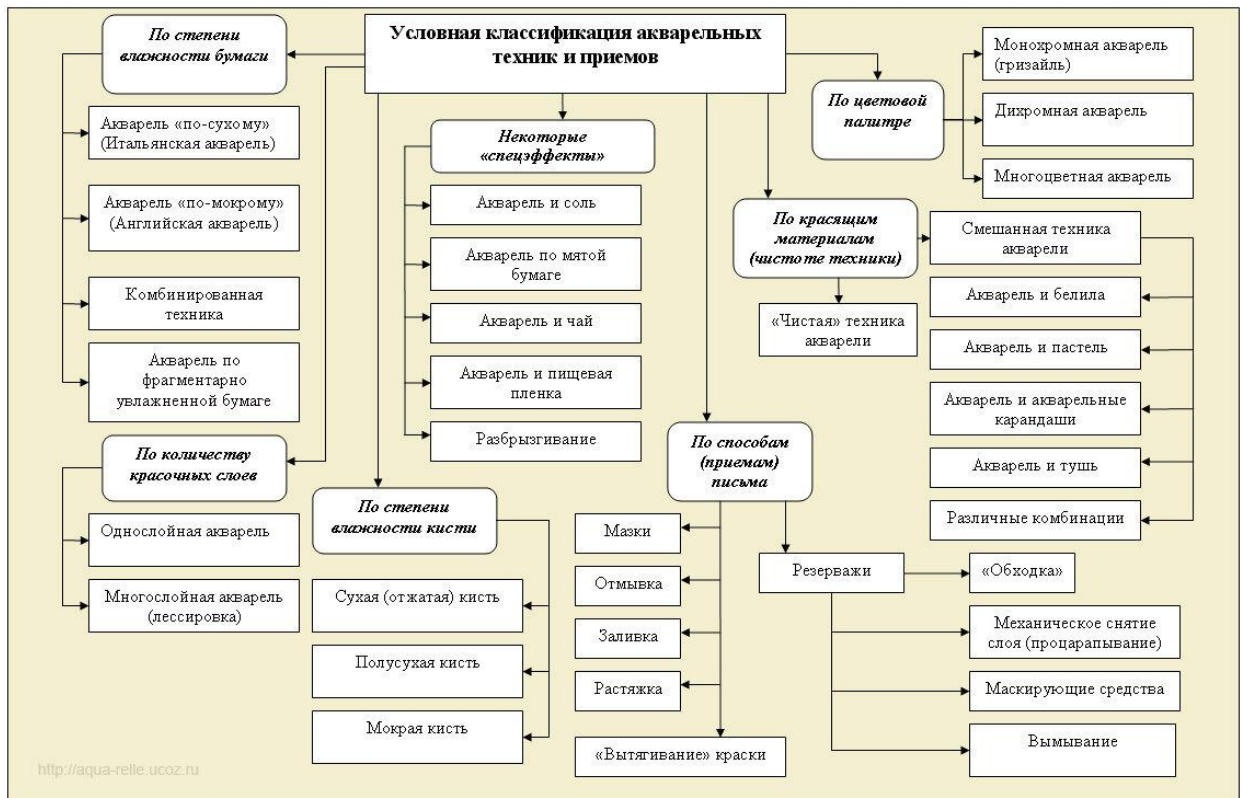
Основные законы композиции

Средства композиции

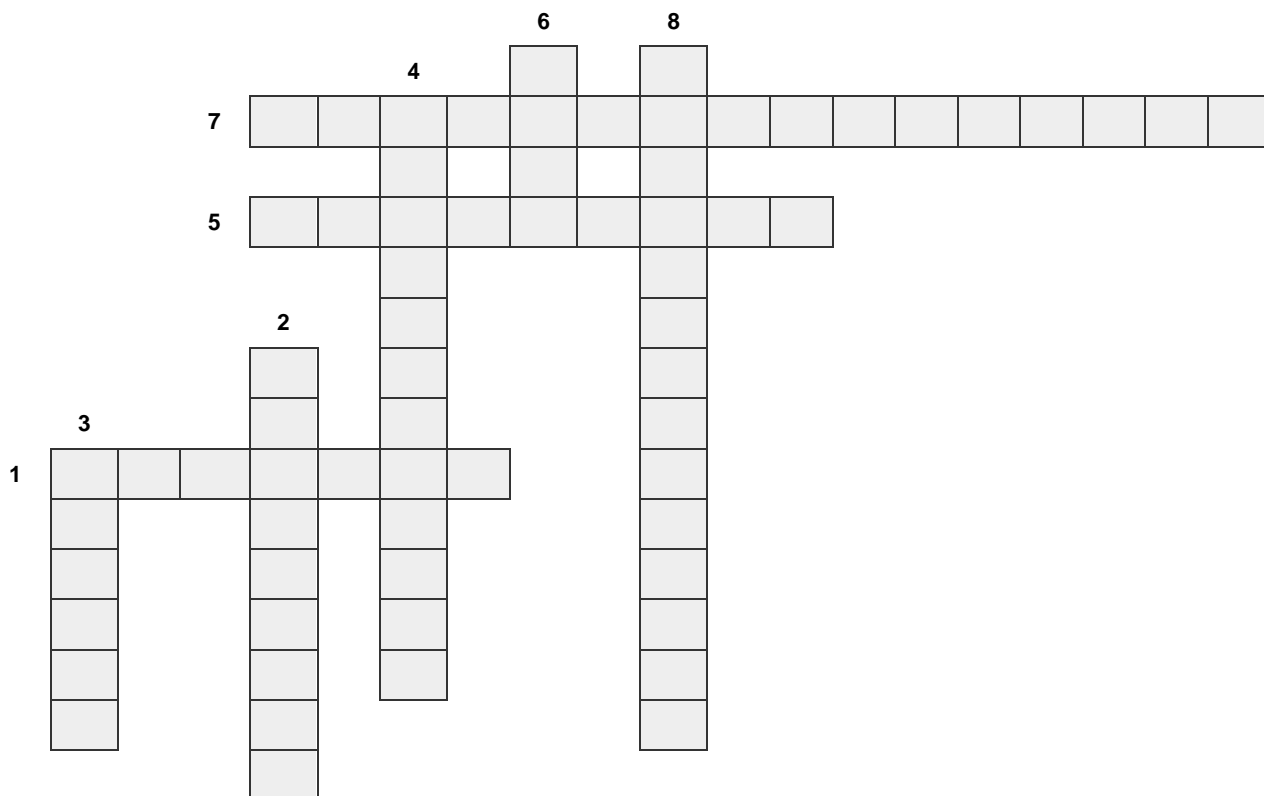

Условная классификация акварельных техник и приемов

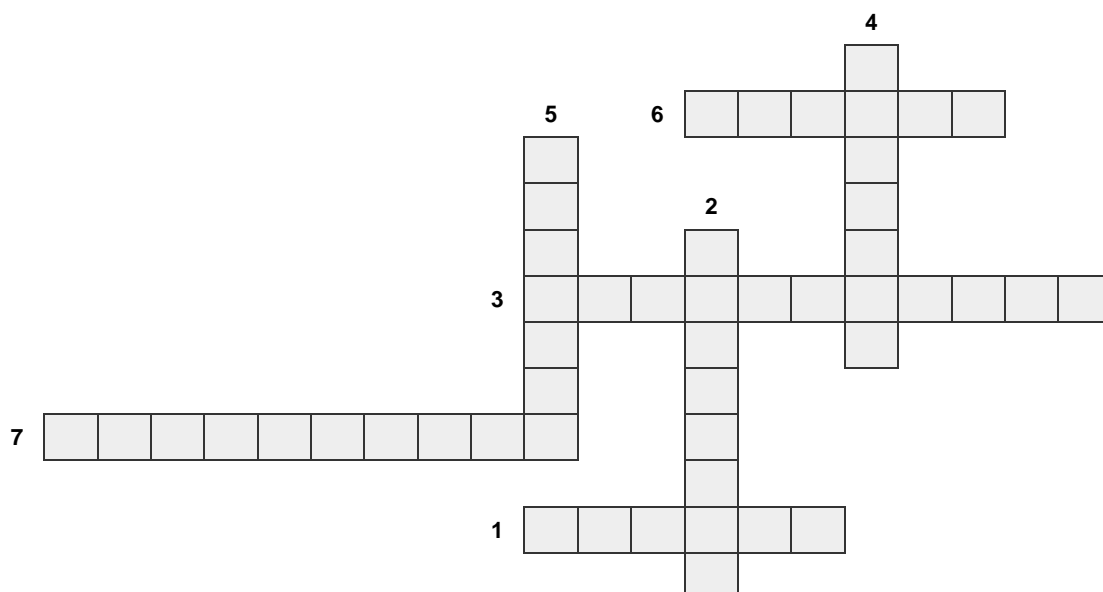
Кроссворды к занятиям по основам живописи

Кроссворд «Жанры изобразительного искусства».

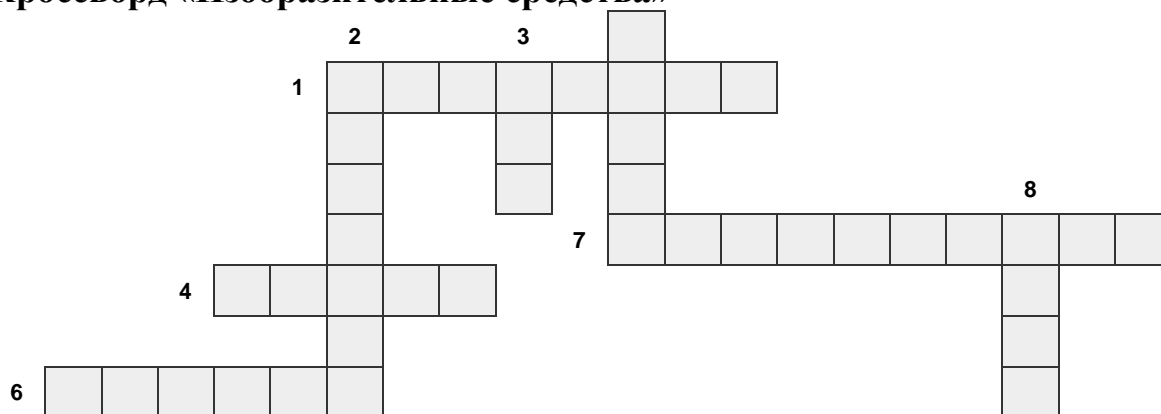
1. Изображение или описание какого-либо человека либо группы людей (портрет)
2. Жанр изобразительного искусства, посвящённый темам войны и военной жизни (батальный)
3. Один из жанров изобразительного искусства, где главный герой — это природа, первозданная или преображённая человеком (пейзаж)
4. Область мирового искусства, отображающая реальные события жизни и истории от прошлого до современности (исторический)
5. Жанр изобразительного искусства, в котором «изображаются предметы неодушевлённой природы (натюрморт)
6. Разделение произведений живописи исходя из темы изображения и объекта изображения. (жанр)
7. Жанр изобразительного искусства, главным мотивом и основным объектом которого являются животных (анималистический)
8. Жанр в искусстве, который посвящён героям и событиям мифов и легенд различных народов мира (мифологический)

Кроссворд «Виды искусства и живописи»

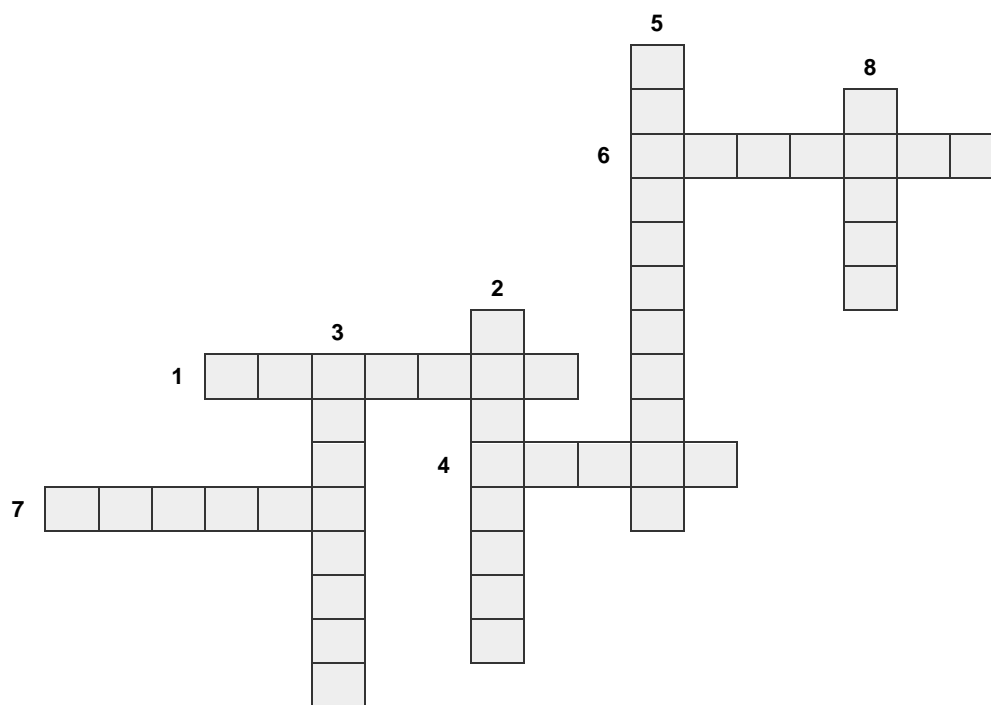
1. Роспись по сырой штукатурке, одна из техник стенных росписей (фреска)
2. Наиболее популярный и прославленный в европейской культуре вид изобразительного искусства, произведения которого создаются с помощью красок (живопись)
3. Искусство и наука строить, проектировать здания и сооружения (включая их комплексы), а также сама совокупность зданий и сооружений (архитектура)
4. Вид изобразительного искусства, основными средствами которого является линия, штрих, контур, пятно, тон (графика)
5. Техника создания изображений и декорирования какой-либо поверхности прикреплением к общей основе кусочков материалов, различающихся по цвету, фактуре, текстуре (мозаика)
6. Застеклённая поверхность стен, оконных или дверных проёмов; остеклённые ограждающие конструкции (витраж)
7. Вид изобразительного искусства, произведения которого имеют объёмную форму и выполняются из твёрдых материалов методом высекания (скульптура)

Кроссворд «Изобразительные средства»

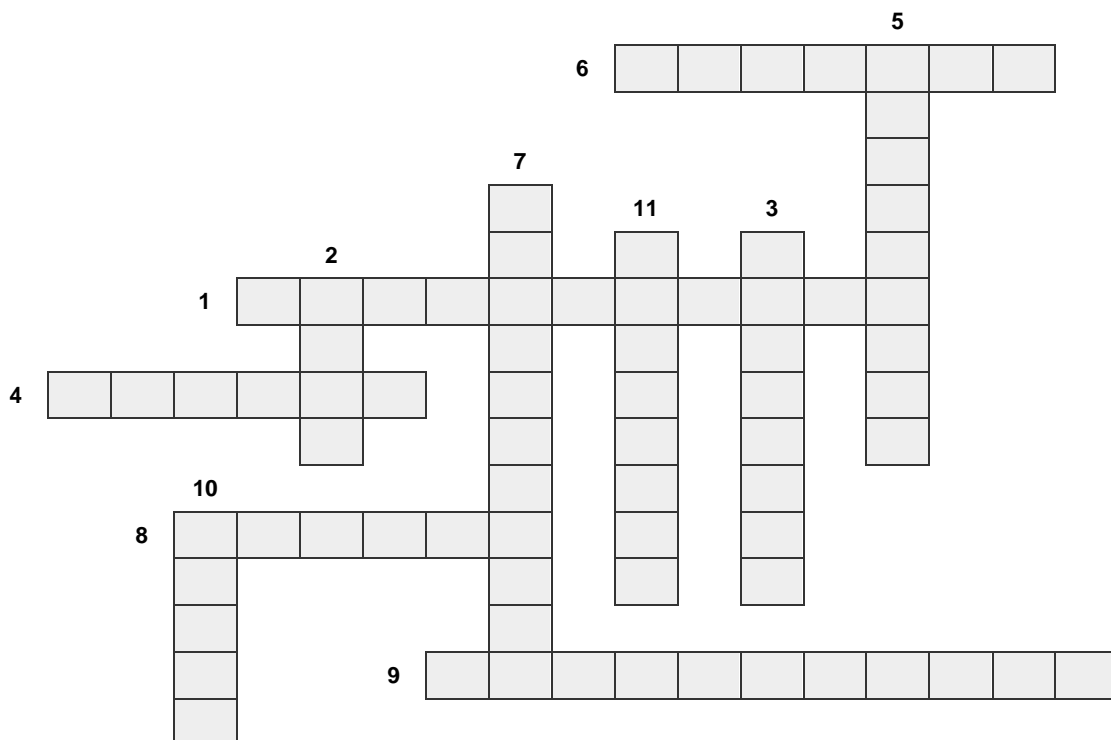
1. Противопоставление и взаимное усиление двух соотносящихся качеств (контраст)
2. Система колоритных тонов, их сочетаний и взаимоотношений в произведении искусства, образующая эстетическое единство (колорит)
3. Насыщенность и светлота цвета (тон)
4. Короткая черта, линия (в рисунке, чертеже и т. п.) (штрих)
5. След кисти с краской, оставленный художником на холсте, бумаге, картоне (мазок)
6. Однотонное изображение предмета на фоне другого цвета (силуэт)
7. Построение художественного произведения, взаимное расположение его частей (композиция)
8. Это основа в живописи, без него живопись не существует (цвет)

Кроссворд «Русские художники»

1. Автор картины «Вечерний звон», «Над вечным покоем»
2. Автор картины «Грачи прилетели», «Зимний пейзаж»
3. Автор картины «Иван-царевич на сером волке», «Аленушка»
4. Автор картины «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», «Не ждали»
5. Автор картины «Девятый вал», «Чесменский бой»
6. Автор картины «Царевна-лебедь», «Пан»
7. Автор картины «Утро в сосновом бору», «Рожь»
8. Автор картины «Девочка с персиками», «Девушка, освященная солнцем»

Кроссворд «Музеи»

1. Первый прототип современного музея возник в городе ... (Александрия)
2. Художественный музей в Париже, один из самых знаменитых и больших музеев мира (Лувр).
3. Подлинный предмет искусства для воспроизведения репродукции (оригинал).
4. Уникальное, непревзойденное творение, высшее достижение искусства, мастерства (шедевр).
5. Русский предприниматель, меценат, коллекционер произведений русского изобразительного искусства, основатель ... музея (Третьяков).
6. Музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства, расположенный в городе Санкт-Петербурге (Эрмитаж).
7. Специалист, которые восстанавливает изначальный облик зданий, предметов интерьера и других материальных объектов (реставратор).
8. В каком городе расположена Государственная Третьяковская галерея (Москва).
9. Искусство проектировать и строить объекты, организующие пространственную среду жизнедеятельности человека (архитектура).
10. Учреждение, занимающееся сбором, изучением, хранением и экспонированием предметов (музей).

Схема анализа картины

1. Автор, дата создания

2. Техника

- масло
- темпера
- гуашь
- акварель
- смешанная техника

3. К какому стилю принадлежит произведение?

- ренессанс
- маньеризм
- барокко
- классицизм
- импрессионизм
- экспрессионизм
- авангардизм

4. К какому жанру принадлежит картина?

- портрет
- пейзаж
- натюрморт
- бытовой
- мифологический
- религиозный
- исторический
- анималистический

5. Какой угол зрения выбрал художник

- сверху
- снизу
- вровень с изображенными объектами

6. Можно ли назвать композицию

- статичной
- динамичной

7. Композиционный центр

- совпадает с центром полотна
- смещен от центра

8. Средства композиции

- открытая и замкнутая
- симметрия и асимметрия
- ритм
- контраст
- светотень
- декоративность

9. Какую роль играет в картине колорит? Колорит

- спокойный
- напряженный
- радостный
- тревожный
- грустный
- теплый
- холодный
- светлый
- темный

10. Как написаны теплые и холодные цвета, пользуется ли художник сочетанием дополнительных цветов?

11. Как картина говорит со зрителем?

- показывает предметы
- показывает действия
- показывает время
- вызывает эмоции и чувства

12. Ваши эмоции от картины. Какие первые мысли и чувства возникли при просмотре картины, с чем ассоциировалось изображение
