

Комитет культуры администрации городского округа г.Чита
МБУ ДО «Детская школа искусств №6»

МЕТОДИЧЕСКИЙ ДОКЛАД

ТЕМА: Развитие художественно-образного мышления учащихся ДШИ в процессе работы над портретом.

Выполнила:
преподаватель художественного отделения
МБУ ДО ДШИ № 6
Филиппова Татьяна Андреевна

Чита - 2022

Содержание

Введение	3
1. Формирование и развитие образного мышления учащихся детской художественной школы.	5
2. Приемы и основные особенности развития образного мышления учащихся детской художественной школы при создании портрета.	7
Заключение	16
Список литературы	17

Введение.

Детские школы искусств и детские художественные школы — это первое звено в системе художественного образования, где закладываются академические основы изобразительной грамоты и мастерства, раскрывается творческий потенциал ребенка в сфере изобразительного искусства. Они являются фундаментом для профессионального образования в средних и высших художественных учебных заведениях. Поэтому уровень системы непрерывного образования в сфере изобразительного искусства, уровень подготовки художественных кадров во многом определяется качеством образования в детских художественных школах и школах искусств.

В искусстве именно творческое воображение и образное мышление являются основой создания произведения, основой воплощения творческих замыслов, идей, ассоциаций в художественном образе. Воображение является компонентом любого творчества, запас образов воображения облегчает процесс рисования, поскольку они способствуют вычленению существенных изучаемых предметов формировать различные системы образов и умение оперировать ими. Жанр портрет занимает одно из центральных мест в системе обучения изобразительному искусству. Портрет обладает возможностями развития способностей и навыков не только реалистичного изображения человека, но и декоративной стилизации.

Изобразительная деятельность учащегося включает в себя большие потенциальные возможности всестороннего развития ребенка. Рисование для ребенка – своеобразная форма познания реальной действительности, окружающего мира, постижения художественного искусства, и потому требует углубленного изучения, прогнозирования и коррекции обучения детей. Известно, что детское творчество – явление уникальное. Многие педагоги, как отечественные, так и зарубежные, подчеркивают большое значение занятий художественным творчеством во всестороннем, особенно в эстетическом развитии личности ребенка. Происходит игнорирование специфики

изобразительной деятельности. Это проявляется в том, что ребенок не создает образ, а копирует изображение с заранее подготовленного преподавателем образца; в сознательном ограничении изображения в предметном рисовании; в излишней опеке ребенка; в низком уровне квалификации преподавателя. В теории изобразительной деятельности вопрос о роли средств художественной выразительности в создании детьми образов в рисунках рассматривался прямо и косвенно, но больше внимания уделялось изучению цвета (В.С.Мухиной, А.А.Мелик-Пашаевым, Т.Г.Казаковой), формы (Р. Мирошкиной), композиции (Е.В. Шорохова, С.Д.Левиным).

1. Формирование и развитие образного мышления учащихся детской художественной школы.

В современном мире, построенном зачастую на логике, символике, рациональности, постоянно совершенствующихся технологиях и техники, в мире электроники и глобальных сетей интернета, нужно говорить о необходимости развития художественно-образного мышления у детей. Ведь художественно-образное мышление помогает ребёнку выстроить целостную картину мира, мыслить шире, глубже, оперировать целыми категориями знаний и образов. Художественно-образное мышление помогает развитию многих нравственно-психологических качеств, сопереживанию и чувствительности к образам природы, искусства, действительности. Развитое художественно-образное мышление, включает в себя развитые на высоком уровне воображение, фантазию, память; данному виду мышления свойственны и вариативность, оригинальность, ассоциативность – всё это создаёт условия для «полёта мысли, фантазии» ребёнка, для создания чего-то нового, не виданного до сегодняшнего дня, творчества в любых видах его деятельности, а в будущем и в его профессиональной деятельности. Ведь любой работодатель помимо исполнительности и профессиональных качеств ценит ещё и возможность создания, предложения новых нестандартных решений, проектов и проч., а это невозможно без образного мышления, которое нужно развивать с детства.

Понятия «образное мышление» и «художественно-образное мышление» довольно часто в литературе имеют схожее значение. Но к художественно-образному мышлению добавляют помимо способности сознания к формированию образов их обобщению ещё и профессиональную деятельность: «художественное» - которое отображает специфику восприятия; владения формами воплощения; необходимые для раскрытия образа средства и приёмы, используя средства искусства.

На основе изученного нами материала мы сформулировали определение понятия «художественно-образного мышления»: форма творческого отражения и переработки человеком действительности, выражающая закономерности

появления образов и поиска художественно-выразительного воплощения в творчестве при использовании средств искусства.

Проблемой развития художественно-образного мышления занимались Н. Н. Ростовцев, В. С. Кузин, Е. В. Шорохов, Н. Н. Анисимов, Е. И. Игнатъев, Б. В. Неменский, Б. П. Юсов, Н.С. Боголюбов, Л. Б. Ермолаева-Томина, А. А Мелик-Пошаев, которые разработали собственные подходы и методические позиции по решению этого вопроса.

Несомненно, сильная сторона российской художественной педагогики, это её приверженность академической системе преподавания, в основе которой метод рисования с натуры, как наиболее эффективный способ развития художественно-образного мышления.

2. Приемы и основные особенности развития образного мышления учащихся детской художественной школы при создании портрета.

Одним из средств развития художественно-образного мышления является именно портрет и процесс работы над ним. В работе над портретом необходимо видеть и воспринимать модель-натуру так, чтобы можно было трансформировать увиденное для создания художественного образа. Ведь портрет - это целостный облик конкретного человека, которому присущи как характерные и индивидуальные черты, так и типические, которые складываются из взаимодействия процессов восприятия, воображения, мышления художника-творца в процессе выполнения творческой работы при использовании общих и специфических внутрижанровых, композиционных, живописных и других изобразительно выразительных средств. Таким образом, именно в процессе работы над портретом развиваются все компоненты художественно-образного мышления, которые мы ранее выделили для себя: гностический, эмоционально-ценностный, технологический и творческий компоненты.

У детей художественно-образное мышление может быть выражено различными уровнями его развития.

Для определения степени развития художественно-образного мышления у учащихся ДШИ выделяют следующие **критерии**:

- 1) Эмоциональная чувствительность, восприимчивость к образам природы и искусства;
- 2) Композиционные знания, умения, навыки (практические и теоретические);
- 3) Умение передавать форму и объём (светотеневую моделировку) предметов в пространстве;
- 4) Ведение последовательной, поэтапной работы;
- 5) Владение различными техниками и материалами;
- 6) Умение композиционно видеть и интерпретировать натуру;
- 7) Вариативность, оригинальность, ассоциативность мышления;

8) Знание теоретической базы жанра портрет.

Следует помнить, что, определяя критерии развития художественно-образного мышления у учащихся ДШИ, необходимо учитывать возрастные и индивидуальные особенности обучающихся, соответствие требуемых знаний, умений и навыков содержанию программы.

На основе сформулированных критериев выделяют три уровня развития художественно-образного мышления: высокий, низкий и средний.

Высокий уровень

Учащийся оригинально и вариативно решает задачу создания художественного образа, у него высоко развито воображение и фантазия. Он эмоционально восприимчив, чувствителен к образам природы и искусства, у него развито умение наблюдать, анализировать, преобразовывать и использовать увиденное для создания собственного художественного образа (легко вызывает в представлении нужные зрительные образы, работает с ними, сочетает и комбинирует их в своём воображении и на формате работы). Учащийся верно и точно пользуется необходимыми изобразительными и композиционными средствами, приёмами, законами, правилами. Верно создаёт общий колорит работы, гармонично сочетает цвета, умеет работать на контрастах и нюансах. Грамотно передаёт форму предмета и его объём. Соблюдает поэтапное и последовательное ведение работы. Удачно komponует и по-своему интерпретирует образ натуры. Вариативность, оригинальность, ассоциативность мышления ярко проявляются в работе над образом. Учащийся свободно владеет техникой и приёмами акварельной и гуашевой живописи. Свободно ориентируется в теоретических знаниях о портрете. Работе учащегося присущи завершённость, цельность и соподчинённость всего главному идейному замыслу и образу, композиционная и цветовая гармония, выразительность языка.

Средний уровень

Учащийся недостаточно оригинально и вариативно решает проблему создания художественного образа. Прослеживается положительный

эмоциональный отклик к явлениям действительности и искусству. Учащийся способен наблюдать и запоминать явления окружающего мира, но процесс создания зрительных образов затруднён. Он знает и использует большинство композиционных и изобразительных средств, но не в полной мере владеет ими (старается пользоваться приёмами, законами, правилами, средствами композиции, пробует создавать композицию художественного произведения от замысла до его завершения, сочетает цвета). В полной мере не может передать объём и форму предмета. Учащийся старается вести свою работу поэтапно и последовательно, но могут быть пропуски некоторых этапов. Он владеет техникой акварельной и гуашевой живописи, но работа ведётся не аккуратно. Уровень развития фантазии и воображения не высок. Вариативность, оригинальность, ассоциативность мышления наблюдаются, но не ярко выражены. Есть теоретические знания, связанные с жанром - портрет, учащийся пользуется ими.

Низкий уровень

Учащийся стандартно, по образцу, решает проблему создания художественного образа. Учащийся слабо эмоционально откликается и не очень чувствителен к образам природы и искусства. Он слабо владеет композиционными и изобразительными средствами (редко пользуется приёмами, законами, правилами, средствами композиции, слабые умения создавать композицию художественной работы от замысла до его завершения, не сочетает цвета, не может передать объём и форму предмета). Учащийся не умеет вести поэтапной последовательной работы. Работы учащегося выполнены неаккуратно, часто не закончены. Он не может переосмыслить и интерпретировать явления окружающей действительности в качестве основы художественного образа. Он очень слабо владеет приёмами и техникой акварельной и гуашевой живописи. Уровень развития воображения и фантазии как основ художественно-образного мышления низкий. Вариативность, оригинальность, ассоциативность мышления слабо развиты. Учащийся слабо ориентируется в теоретических знаниях, связанных с жанром - портрет.

Опираясь на компоненты, критерии развития художественно-образного мышления, для определения уровня развития художественно-образного мышления учащихся ДХШ подготавливается ряд диагностических заданий.

Диагностические задания разделены на четыре блока по количеству компонентов художественно-образного мышления и представлены в тестовой форме.

Ниже приводим примеры некоторых диагностических заданий по определению уровня развития художественно-образного мышления у учащихся ДШИ в процессе работы над портретом.

В одном из заданий обучающимся предлагается внимательно рассмотреть абстрактное цветное изображение из кляксы, которая была получена в процессе сворачивания листа бумаги пополам; с угадывающимися в нём определёнными образами (хоккеист, страус и т. д.) (рис. 1 и 2). Учащимся ДХШ необходимо увидеть в изображении эти образы и назвать их. Заранее оговаривается, что изображение можно переворачивать и вращать в разные стороны. Чем больше обучающийся найдёт образов, тем более вариативнее, оригинальнее его мышление - это составляющие творческого компонента художественно-образного мышления.

Рис. 1

Рис. 2

В следующем задании, обучающимся предлагается иллюстративный ряд картин с разнообразными женскими образами, которые нужно соотнести с названиями под буквами (А. Гадалка. - М. Врубель; Б. Крестьянка с васильками. - А. Венецианов; В. Купчиха. - Б. Кустодиев; Г. Шахтёрка. - Н.Касаткин; Д. Алёнушка. - В.Васнецов; Е. Царевна-лебедь. - М.Врубель; Ж. Портрет хористки. - К. Коровин; З. Портрет молодой римлянки. - Г. Семирадский; И. Негритянка. - И. Репин). В этом задании женские образы подобраны таким образом, что помимо проверки гностического компонента учащихся, при распознавании образа здесь активно задействуется эмоционально-ценностный компонент художественно-образного мышления.

Примером задания проверки технологического компонента, может служить задание, в котором учащимся предлагается некий образец (перевернутый знак бесконечности, восьмёрка) выполненный непрерывной линией с различным тоновым нажимом на разных её участках, который нужно повторить (рис. 3).

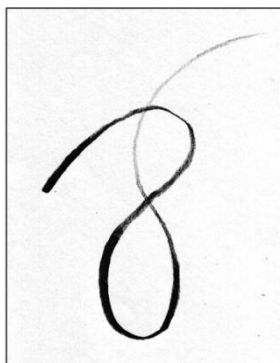

Рис. 3

Интересно задание, так же связанное с эмоционально-ценностным компонентом, где обучающимся предлагается внимательно рассмотреть литографию О. Домье «Любопытные» (рис. 4) и обозначить внешнюю особенность любопытных людей, которую карикатурно использовал художник для раскрытия образов любопытных.

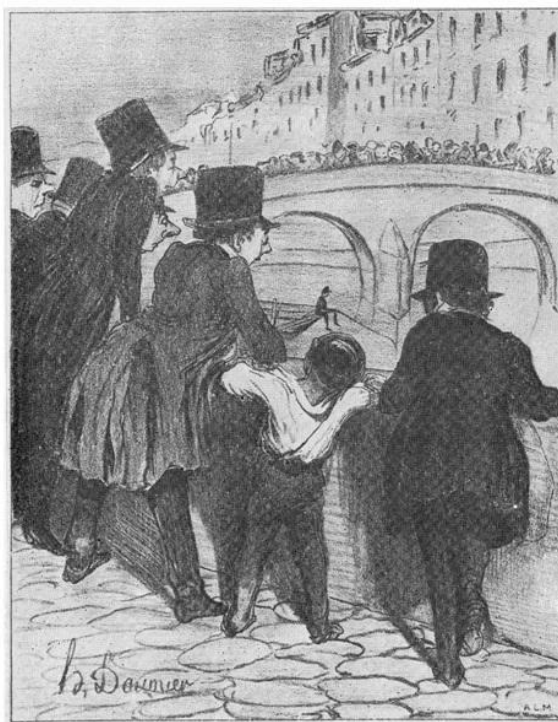

Рис. 4

Эти и другие диагностические задания помогут выявить уровни развития художественно-образного мышления учащихся ДШИ, а на основании полученных результатов можно откорректировать и улучшить методы, формы и средства обучения в работе с обучающимися и достичь более высоких результатов в развитии художественно-образного мышления.

В целом, работу над портретом можно разделить на три этапа: композицию, рисунок и живопись. При составлении композиции, важно обращать внимание на такие аспекты, как поза модели, особенности освещения, заранее продумать цветовое решение картины. Хотя на начальном этапе продумывание композиции необходимо, работа над композицией продолжается через ее воплощение в художественных средствах до завершения произведения. Построение композиции определяет, каким образом художник размещает изображение в пространстве, в соответствующих замыслу материалах, размерах, формате.

При планировании композиции заранее продумывают две перспективы – линейную (определяет искажения пропорций предметов в зависимости от расстояния), которая закладывается в рисунке, и воздушную (определяет изменение цвета, искажение предметов, возникающее с увеличением воздушной массы между наблюдателем и предметом), которая закладывается в живописи.

Формирование и дальнейшее развитие воображения и образного мышления особенно ярко достигается посредством изобразительного искусства.

При работе над формированием воображения и образного мышления учащихся может быть использована программа опытных уроков, включающая в себя следующие тематические блоки:

1. Художественно-просветительское мероприятие (установочная беседа, виртуальная экскурсия по музеям, лекция на тему «Художественные образы в отечественных и зарубежных декоративных и живописных портретах»,

посещение художественной выставки, обсуждение нескольких декоративных и живописных портретов в форме дискуссии);

2. Упражнения (ряд упражнений по формальной композиции, направленных на развитие воображения, рассмотрение различных вариантов живописных техник и их воспроизведение, выполнение краткосрочных натуральных зарисовок головы человека с целью выявления тоновых пятен, композиционного центра, выполнение нескольких этюдов, основанных на зарисовках с приданием какого-либо замысла и настроения);

3. Практическая работа (декоративный и живописный портрет с натуры на основе выполненного этюда, декоративный или живописный портрет по представлению на передачу образа, творческое задание: самостоятельное выполнение декоративного или живописного портрета.

Комплекс умений и способностей, оцениваемых в работе: средства выразительности (цвет, колорит, формообразование, композиция). Практические умения (владение разными материалами и инструментами для создания художественного образа), планирование работы (содержание рисунка, эстетические суждения и оценки, художественный образ).

Также зная, что, благодаря русской волшебной сказке бессознательно в человека поступает «концентрат» жизненной мудрости и информация о духовном развитии человека. В сказках полный перечень человеческих проблем и образные способы их решения. Слушая сказки в детстве, человек накапливает в бессознательно некий символический «банк жизненных ситуаций». Этот «банк» может быть активирован в случае необходимости. Очень важно применять «сказочные уроки» в детстве, для успешного решения жизненных задач. Что очень важно для развития образного мышления.

Дети, любящие рисовать, старательно овладевают навыками работы, усидчиво осваивают отдельные приемы и способы рисования. Однако при создании собственных работ в большинстве случаев отсутствует творческий подход, многие композиции выделяются скудностью содержания, штампами. В связи с этим возникает необходимость создания такой системы занятий

изобразительной деятельностью, которая развивала бы художественно-творческие способности обучаемых.

Развитие науки и техники отняло у детей способность к образному мышлению, столь для них естественному. Сегодня развитие воображение заменили мультфильмы и компьютерные игры.

Для решения этой задачи в практике педагогической деятельности используются различные приемы изобразительного творчества и методы: словесный, репродуктивный, эвристический, исследовательский. Словесный метод включает в себя беседу и рассказ.

В процессе занятий дети знакомятся с основами изобразительного искусства, с картинами художников, сопереживают, соотносят произведения искусства с собственным опытом, учатся решать различные, возникающие в процессе труда проблемы, творчески подходить к своему делу, вкладывая в свой труд душу.

Заключение.

Из представленной темы можно сделать выводы, что залогом успешного развития образного мышления являются: - систематическая работа по выполнению заданий, направленных на развитие творческого воображения; - создание условий для свободной самостоятельной деятельности; - общение и индивидуальный подход к ребенку; - развитие творчества и креативности преподавателя.

Мотивацией у детей служит стремление украсить в своей квартире кухню, свою комнату. Значительную роль в мотивации играет портфолио детей. Они видят, что их труд имеет общественную оценку (грамоты, награждения и т.п.).

Список литературы:

1. Богословский В. В., Степанов А. А., Виноградова А. Д. и др., Общая психология: Учеб. для студентов пед. ин-тов. - М.: просвещение, 1986. - 464с.
2. Гамезо М. В., Домашенко И. А., Атлас по психологии. - М.: просвещение, 1986. - 272 с.
3. Кузин В. С., Психология живописи: Учебное пособие для вузов. - 4-е изд., испр. - М.: ООО «Издательский дом «ОНИКС 21 век»», 2005. - 304 с.
4. Петровский А. В., Брушлинский А. В., Зинченко В. П. и др., Общая психология: Учеб. пособие для студентов пед ин-тов. - М.: Просвещение, 1986. - 464 с.
5. Саяпина Е. И., Науч.рук.: Васильев А. А., Развитие образного мышления у студентов художественно-графических факультетов педагогических вузов на занятиях портретной живописью. Москва, 2002.
6. Философская энциклопедия / под ред. Ф. В. Копетантинова. Т. 5. - М.: Сов. энцикл., 1970. - 740 с.

Статьи:

7. Рудой Д. А. Определение уровня развития художественно-образного мышления учащихся ДХШ в изобразительной деятельности, 2010.