

КАК СДЕЛАТЬ УРОК ИНТЕРЕСНЫМ
(из опыта преподавания предмета «Рисунок» в ДШИ)
Методическая разработка

1. Актуальные проблемы организации занятий по изобразительному искусству

Как сделать урок интересным, радостным и результативным? Как активизировать познавательную деятельность учащихся на уроке? Над подобными вопросами размышляет каждый преподаватель. В поиске ответов мы анализируем свою практическую деятельность и опыт общения с детьми. Наверно у каждого педагога находятся собственные варианты и решения, и в «методической копилке» постепенно собираются свои приемы и методы «оживления» школьного урока.

Проблемы развития интереса и мотивации детей к учебной деятельности отнюдь не обходят стороной дополнительное образование в области изобразительного искусства. Здесь, в предметном цикле ДШИ, одним из основных, базовых курсов является «Рисунок», который изучается в течение всех лет обучения. Поэтому он является показательным для поиска путей совершенствования урока по направлению.

Организация продуктивной и творческой учебной деятельности детей на занятиях по предмету «Рисунок» связана с целым рядом сложностей. Как известно, одной из особенностей этих занятий является их продолжительность – каждое, как правило, составляет 2-3 урока (2-3 академических часа). Такие занятия требуют от детей усидчивости, внимательности, способности сосредоточиваться на том или ином задании в течение нужного времени, умения доводить начатое дело до конца. Выполнить эти условия современным детям не так легко. Однообразие деятельности в течение долгого времени нередко порождает у детей отторжение от когда-то любимого дела – рисования, и не удивительно, что сегодня, в эпоху динамичных перемен и скоростей, актуальной проблемой организации занятий по рисунку становится борьба со скукой.

Все мы знаем, что достижение результата на уроках изобразительного искусства возможно только при упорном труде. Однако нынешних школьников не просто мотивировать на труд. Труд сейчас далеко не всегда в почете даже во взрослой жизни: многие люди настроены на быстрое и легкое обогащение, и нынешние дети очень часто нацелены на широкий спектр обучающих занятий, но не приучены даже к минимальному труду.

Я считаю, что проблемы организации содержательных и эффективных занятий по предмету «Рисунок» относятся к числу наиболее актуальных в развитии детского художественного образования. Они связаны не только с повышением качества образования по изобразительному искусству, но и подводят нас к решению вопросов эстетического и нравственно-этического воспитания учащихся.

2. Приемы и методы активизации учебной и творческой деятельности детей на уроках рисунка

В рамках настоящей статьи я хочу поделиться своим опытом организации деятельности на уроках рисунка, рассказать о приемах и методах, помогающих мне поддерживать и развивать интерес учащихся к занятиям. Основные положения статьи опираются на практику моей работы по предмету, на наблюдения за детьми разных возрастов и лет обучения. Рассматриваемые в статье особенности организации учебной работы также отражены в авторских методических материалах, которые представлены в сборнике. Это План-конспект открытого занятия по предмету «Рисунок» по теме «Конструкция и перспектива предметов. Параллелепипед» и иллюстрации Приложения 1¹, которые наглядно демонстрируют и конкретизируют отдельные моменты занятия. Я надеюсь, что этот материал поможет преподавателям в найти оптимальные методы в аналогичных учебных ситуациях и сделать учебный труд детей удовольствием, способом постижения прекрасного и личностного саморазвития.

На мой взгляд, интересный урок по предмету «Рисунок», должен обладать следующими качествами:

- опираться на лучшие традиции художественного образования;
- апеллировать к внеучебному жизненному опыту детей;

¹ См. специальный раздел сборника «Иллюстративные приложения к методическим работам»

- быть занимательным, пробуждать фантазию, наполнять урок жизненным содержанием;
- давать возможность детям делать открытия, находить самостоятельно пути решения проблем;
- включать и чередовать разнообразные виды деятельности;
- содержать элементы здоровьесберегающих технологий в соответствии со спецификой учебного предмета;
- вдохновлять учащихся личным примером преподавателя, ведущего свой предмет увлеченно, с любовью относящегося к своему делу, равнодушного к своим ученикам.

Кратко охарактеризую каждую из приведенных позиций.

1. Опора на лучшие традиции художественного образования

Желая научиться рисовать, дети и взрослые ищут способы передачи своих мыслей, чувств, наблюдений. Периодически в истории преподавания изобразительного искусства вставала дилемма: учить правилам и законам или отдаться на волю фантазии и интуиции обучающегося. Для меня важно, что современная система обучения сохраняет лучшие традиции художественного образования, основанные на реалистичной передаче картины мира.

В классической школе рисования длительный учебный рисунок с неподвижной натуры является главной традиционной формой обучения, так как продолжительное и внимательное наблюдение природы необходимо для правдивой передачи особенностей и свойств предметов и явлений. Если рисунок, как учебный предмет, раскроет детям «секреты» реалистического изображения на плоскости, он заложит базовые знания и навыки, сформирует художественную культуру учащихся. Изучение законов перспективы и способов передачи объёма позволят юным художникам рисовать как с натуры, так и по воображению. Впоследствии все это станет основой для их самостоятельного творчества, для художественно-образного выражения чувств, представлений и переживаний, сделает процесс работы над рисунком более целенаправленным и осмысленным.

2. Актуализация внеучебного жизненного опыта детей

Если подавать обучающимся законы и способы изобразительного творчества в готовом виде, то они вызывают неприятие и скуку. Поэтому приходится выжидать, когда дети осознают потребность в специальных знаниях, умениях и навыках. Первое полугодие 1 класса направлено на развитие наблюдательности за предметами, людьми, пространством, эмоциями. На уроке мы смотрим в окно, выходим в коридор, вспоминаем домашнюю обстановку, вид двора. Рисуем сапог со своей ноги, любимую игрушку, чашку.

Темы учебных заданий располагаются в порядке постепенного усложнения – от простейших упражнений до изображения сложной и разнообразной по форме природы. Программа по рисунку выстроена так, что со временем наблюдения и опыт формируются в знания и умения учащегося, которые он должен и может применять на других учебных предметах. Умения выполнять конструкцию предметов и светотеневую моделировку объёма применяются и закрепляются на уроках живописи и композиции станковой, и для того, чтобы знание обрело смысл, важно помогать учащимся связывать учебное содержание с личными интересами (нынешними и будущими), жизненным опытом и впечатлениями.

3. Загадки, фантазия и «оживление неживой природы»

Как показывает практика, ребёнок более тепло относится к выполняемым заданиям, когда дело касается его личного пространства.

На уроках рисунка мы имеем дело с натурой. Неживая натура используется для постановок натюрмортов, на которых дети учатся рисовать предметы от простого к сложному. «Оживить» эту природу возможно интересными постановками из старинных предметов быта, или из предметов, которые объединяются тематически или образно. Так на моих уроках появились композиции предметов: «Художник», «Фотограф», «Плотник» и другие, позволяющие ощутить близкое присутствие человека, который только что ими работал, владел. Мы разговариваем об этом, описываем, воображаем. Тогда обучающиеся рисуют более вдохновенно и сами способны придумать, как предметами рассказать о человеке. Конечно ребят очень вдохновляет и «более живая» натура – цветы, плоды, грибы, хлеб, – которая ассоциируется с жизненными образами и ощущениями (сок, аромат, воображаемый вкус). Интересны детям постановочные наброски людей (которые возможны с созданием ситуаций, додумыванием

обстановки). Очень полезен соревновательный момент – конкурсы по темам, которые связаны с жизненным пространством детей: «Мой домашний питомец», «Портрет предмета», «Мой друг» и т. п.

4. Возможность сделать открытие

Проще всего для преподавателя выдавать имеющиеся знания, читая лекции, показывая презентации или просто рассказывая теорию по теме занятия. Однако воспринимая «готовый» материал, дети быстро теряют внимание и интерес, как к теории, так и к практике. Более эффективно обучение происходит, если ребёнок вынужден сам столкнуться с необходимостью получения новых знаний и умений. Это возможно при создании проблемной ситуации и постановке задач более сложных, чем может решить ребёнок на данном уровне.

В любом возрасте дети рады интриге и игре, они хотят открывать мир и удивляться ему. Удивление – импульс к развитию познавательного интереса, возникающего параллельно с недоумением: «А как это сделать?» На эту особенность детского восприятия можно опираться и на учебных занятиях. С простого недоумения или вопроса, с противоречия или потребности что-то понять начинается мышление. Эта потребность дает возможность достижения следующего уровня знаний, умений и навыков через проблемно-поисковую деятельность. Поэтому на уроках лучше не выдавать информацию готовой, а создавать иллюзию, что дети сами «открыли» нужные секреты, «изобрели велосипед». Этому способствуют вопросы преподавателя, которые не только активизируют внимание и поддерживают интерес учащихся, но и помогают направить логику мышления и рассуждений в нужное русло. Вопросы могут опираться на уже имеющиеся знания и умения, а могут подводить к овладению новым материалом.

5. Чередование видов деятельности

Дети не терпят однообразия. Поэтому важно использовать и чередовать на уроке разные материалы и техники: сменить карандаш на уголь, соус или фломастер, акварель на гуашь, можно поменять белую бумагу – на тонированную и т.п. Длительную работу над рисунком можно чередовать с краткосрочными упражнениями. Работая в аудитории, можно задействовать каждый ее «уголок»: рисование на доске, рассматривание в окне, взаимный анализ рисунков учащихся в группе, беседа по наглядным пособиям. Интересен выход за пределы аудитории: рисование в коридоре, хореографическом зале, соседнем музыкальном кабинете, на улице. Конечно, оживляют интерес к искусству поездки в музей, галерею современного искусства, мастерские художников, высшие учебные заведения.

6. Выполнение упражнений для снятия мышечных зажимов

Долгая концентрация внимания на определённом этапе рисования вызывает зрительное напряжение, усталость кисти рабочей руки. Слабость спинных мышц и неправильная посадка ведут к нарушениям осанки. Во избежание этих возможных неприятных последствий для рисовальщика необходимы физкультминутки и упражнения. Приведу несколько небольших комплексов простых упражнений, которые я применяю на занятиях.

1) Гимнастика для глаз (каждое упражнение выполнять 6-8 раз):

- Движение глаз по горизонтальной линии вправо-влево.
- Движение глаз по вертикальной линии вверх-вниз.
- Круговые движения открытыми глазами по часовой и против часовой стрелки.
- Упражнение на аккомодацию: рассмотреть лист комнатного растения на окне, посмотреть вдаль за окном, затем вернуть внимание на лист растения и опять вдаль.

2) Упражнения для шейного отдела позвоночника (каждое упражнение выполнять 6-8 раз):

- Скольжение подбородком по грудины вниз.
- «Черепашка» – наклоны головы вперед-назад.
- Наклоны головы вправо-влево.
- «Собачка» – вращение головы вокруг воображаемой оси, проходящей через нос и затылок.
- «Сова» – поворот головы вправо-влево.
- «Тыква» – круговые движения головой в одну и другую сторону.

3) Упражнения для верхнего грудного отдела позвоночника (каждое упражнение выполняем 6-8 раз):

- «Нахмурившийся ёжик» – плечи вперед, подбородок к груди; плечи назад, голову назад.
- «Весы» – левое плечо вверх, правое вниз. Поменять положение рук.

- «Незнайка» – поднимание и опускание плеч вверх и вниз.
- Круговые движения плечами вперед и назад.
- «Пружина» – вытягивание позвоночника, сжимание позвоночника.
- «Любопытный» – скрутка позвоночника (поворот плеч вправо-влево).

7. Личный пример преподавателя, равнодушного к своему делу

Очень важно рисовать с любовью, передавая личное восприятие и отношение. Именно тогда труд перестаёт быть обузой и становится удовольствием. То, что человек делает с любовью и удовольствием приносит радость не только ему самому, но и окружающим. Поэтому важно формировать позитивное отношение к урочной деятельности и, вдохновляя детей личным примером, увлеченно относиться к своей работе.

В группе всегда есть дети разные по природным данным, по эмоциональному и психологическому состоянию. Но всех их объединяет тайное или явное желание быть успешными, важными, нужными – замеченными. И как бы много не было детей в группе, никто не должен остаться без внимания и поддержки преподавателя. Одному нужна похвала, другому – строгая критика, а третьему – безобидная шутка. Хочется вспомнить о том, что заинтересованное и равнодушное отношение преподавателя к своему делу и своим ученикам – один из самых эффективных методов воспитания и факторов мотивации.

Дети сами стимулируют преподавателя искать к их обучению и развитию всё новые ключи. Каждая группа обучающихся не похожа ни на предыдущую, ни на следующую. В каждой группе складывается свой микроклимат, свои лидеры и аутсайдеры. Наша педагогическая задача на каждом уроке приводить каждого учащегося к маленькой победе: над ленью, над неумением, над неуверенностью. Важным итогом становится фраза уходящего домой ученика: «Спасибо за урок».

Литература

1. Алехин, А.Д. Когда начинается художник. – М.: Просвещение, 1993. – 160 с.
2. Валери, В. Натюрморт. - М.: Эксмо, 2000. – 64 с.
3. Грачева, Ю.В. Использование эффективных методов и форм на уроках изобразительного искусства в развитии творческих способностей / <http://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2014/10/19/ispolzovanie-effektivnykh-metodov-i-form-na>
4. Искусство в жизни детей. Опыт художественных занятий с младшими школьниками. Книга для учителя. М.: Просвещение, 1991. – 128 с.
5. Как провести интересный урок / <http://pedsovet.su/publ/164-1-0-4089>
6. Кодесникова Н.В. Информационно-компьютерные технологии на уроках искусства. – <http://festival.1september.ru/articles/310361/>
7. Макаревич, С. Как провести интересный урок? // <http://pedsovet.su/publ/87-1-0-4089>
8. Нестандартные формы обучения в начальной школе или как сделать урок интересным // <http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/obshchepedagogicheskie-tekhnologii>.
9. Сокольникова, Н. М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в школе. М.: Академия, 1999. – с. 360.
10. Тетерина, О.Н. Методическая копилка «Игры и упражнения на уроках изобразительного искусства» / <http://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2014/04/06/metodicheskaya-kopilka>