Методика преподавания ИЗО.

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Практическое занятие №1

Тема: Мониторинг художественно-творческого развития учащихся на уроках ИЗО и во внеурочной деятельности

Форма проведения: практическое занятие (2 ч.)

Цель: обогащение арсенала диагностических методик учителей изобразительного искусства. Закрепление умений вести мониторинг и анализировать результаты своей работы по художественно-творческому развитию учащихся.

Основные понятия: диагностика, диагностическая методика.

План

1. Диагностика художественно-творческих способностей учащихся «5 рисунков» Н. Лепской.
2. Диагностика развития художественного восприятия у младших школьников А. Мелик-Пашаева.
3. Диагностики эстетического восприятия учащихся Е.Торшиловой и Т. Морозовой.

Содержание материала

1. Диагностика художественно-творческих способностей учащихся

«5 РИСУНКОВ» (Н.А.Лепская)

Условия: ребенку предлагается придумать и нарисовать пять рисунков на отдельных листах бумаги одинакового размера (1/2 альбомного листа).

Инструкция для детей:

«Сегодня я предлагаю вам придумать и нарисовать пять рисунков. Рисовать можно   все, что захотите, что умеете рисовать, или что хотели бы нарисовать и никогда еще не рисовали. Вот сейчас у вас такая возможность есть». В инструкции ничего изменять или дополнять ее нельзя. Можно только повторять.

На обратной стороне по мере выполнения рисунков пишутся номер рисунка, имя и ответ на вопрос «О чем этот рисунок?».

Показатели:

1.Самостоятельность (оригинальность) – фиксирует склонность к продуктивной или репродуктивной деятельности, стереотипное или свободное мышление, наблюдательность, память.

2. Динамичность – отражает развития фантазии и воображения (статика говорит об отсутствии плана работы, о несформированной способности находить и создавать замыслы своих рисунков).

3. Эмоциональность – показывает наличие эмоциональной отзывчивости на жизненные явления, отношение к изображаемому.

4. Выразительность – фиксируется по наличию художественного образа. Уровни:

* Уровень художественной выразительности	**тип**	**Критерии оценки**	
Замысел	**Рисунок**
1	Оригинальный, динамика, эмоциональность, художественное обобщение	Разнообразие графических средств выразительности, пропорции, пространство, светотень
2	Показатели для 1 типа, но менее яркие	Показатели для 1 типа, но менее выражены
* Уровень фрагментарной выразительности	3	Показатели 2 типа, но нет уровня художественного обобщения	Нет перспективы, не соблюдаются пропорции, схематичность отдельных изображений
4	Замысел оригинальный, основан на наблюдениях, но не предполагает динамики и эмоциональности	Может хорошо передавать пропорции, пространство, светотень
* Дохудожественный уровень	5	Замысел оригинальный, но слабо основан на наблюдениях	Схематичность, нет попыток передать пространство и пропорции
6	Стереотипный	Репродуктивный

5. Графичность – осознанное использование художественных средств и приемов работы с различными графическими материалами

Таблица результатов:

№	**Список учащихся**	**Показатели**					**Общий** **балл**	**Уровень**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.								
2.								

3. Диагностики эстетического восприятия учащихся (авторы Е.Торшилова и Т.Морозова)

Диагностика чувства формы (Тест «Геометрия в композиции»).

Среди принципов формообразования (принцип отражения, принцип целостности, принцип соразмерности и пропорциональности) в данном тесте выделяется принцип геометрического подобия. Геометрическое строение — одно из свойств материи. Геометрические фигуры и тела — это обобщенное отражение формы предметов. Они являются эталонами, с помощью которых человек ориентируется в окружающем его мире.

Стимульньтй материал теста «Геометрия в композиции» включает три репродукции: (К. А. Сомов — «Дама в голубом», Д. Жилинский — «Воскресный день», Г. Гольбейн Младший «Портрет Дирка Берка») и четыре нейтральные по цвету, одинаковые по фактуре и примерно соответствующие по размерам композиционным праформам картин геометрических фигуры:

треугольник («Дама в голубом» — пирамидальная композиция), круг («день» — сферическая композиция), квадрат (Гольбейн) и фигура неправильной формы (лишняя).

Инструкция: найти, какая геометрическая фигура подходит к каждой из картин. Недопустимы пояснения вроде «Где ты тут видишь круг?», поскольку они провоцируют на фрагментарное видение, прямо противоположное решению задачи, предполагающей целостнообразное видение картины.

Оценка выставляется по принципу верного и неверного ответа. Высший балл — 6, по 2 балла за каждый верный ответ. Сама величина балла каждый раз условна и приводится для того, чтобы был понятен сам принцип оценивании.

Тест «Громкий — Тихий».

Материал задания состоит из цветных репродукций с изображением трех натюрмортов, трех пейзажей, трех жанровых сцен. Тематика используемых во всей методике визуальных материалов не включает сюжетных изображений, поскольку они провоцируют внеэстетическое восприятие, интерес к содержательной информации, оценку жизненных событий. Кроме того, подбор материала для теста должен отвечать требованию воз можно большего тематического сходства, чтобы, сравнивая ил люстрации, ребенок меньше отвлекался как те их различия, которые для цели задания несущественны.

Исследователь может подобрать свои примеры и проверить их «звучание» экспертной оценкой. Точно описать принципы соответствия изображения и его звучания (громкости — тихости) невозможно, очевидно только, что оно должно быть связано не с сюжетом изображения или функцией изображенных предметов, а с насыщенностью цвета, сложностью композиции, характером линии, «звучанием» фактуры.

Например, в диагностике могут быть использованы репродукции следующих картин: К. А. Коровин — «Розы и фиалки», И. Э. Грабарь — «Хризантемы», В. Е. Татлин — «Цветы».

Инструкция: скажи, какая картинка из трех — тихая, какая — громкая, какая — средняя не громкая и не тихая. Можно спросить: каким «голосом говорит» картина — громким, тихим, средним?

Оценивается задание плюсами и минусами, число которых складывается, и ребенок получает общий балл за все ответы. Абсолютно верный ответ: ++; относительно верный, +-; совсем неверный -. Логика такой оценки в том, что ребенок вынужден выбирать из трех «звучаний» и оценить три изображения как бы по сравнительной шкале.

ТЕСТ «МАТИСС».

Цель – определить чуткость детей к образному строю произведения, художественной манере автора. В качестве стимульного материала детям предлагается набор из двенадцати натюрмортов двух художников (К. Петрова-Водкина и А. Матисса) с такой инструкцией: «Здесь картины двух художников. Я тебе покажу по одной картине одного и другого художника. Посмотри на них внимательно, и ты увидишь, что рисуют эти художники по-разному. Эти две картины мы оставим в качестве примеров того, как они рисуют. А ты, глядя на эти примеры, попытайся определить, какие из оставшихся картин нарисовал первый художник и какие — второй, и положи их к соответствующим образцам». В протоколе записываются номера натюрмортов, которые ребенком отнесены к одному и другому художнику. После выполнения задания ребенка можно спросить, чем, по его мнению, отличаются эти картины, как, по каким признакам он их раскладывал.

Предлагаемый детям художественный материал принципиально различен по художественной манере. Определяющей чертой натюрмортов А. Матисса можно считать декоративность, для К. Петрова-Водкина характерны разработка планетарной перспективы, объемность художественного решения. Правильное выполнение задания связано с умением, возможно, интуитивным, видеть особенности художественной манеры, выразительных средств авторов, то, как, а не что они рисуют. Если же ребенок ориентируется при классификации натюрмортов на предметно-содержательный слой произведения, на то, что изображает художник, то задание выполняется им неправильно.

Тест «Матисс» является типичным и достаточно сложным образцом диагностики чувства стиля.

ТЕСТ «ЛИЦА».

Выявляет умение ребенка смотреть и видеть (художественное восприятие) на материале графических рисунков человеческого лица. Наличие у ребенка навыков понимания, интерпретации изображенного человека выявляется на основе его способности по выражению лица определить внутреннее состояние человека, его настроение, характер и т. п.

В качестве стимульного материала детям предлагаются три графических портрета А.Е. Яковлева (1887 — 1938). На первом рисунке («Женская голова» — 1909 г.) изображено красивое женское лицо, обрамленное длинными волосами, выражающее некоторую отстраненность, самоуглубленность, с оттенком печали. Второй рисунок («Мужская голова» — 1912г.) изображает улыбающегося мужчину в головном уборе, напоминающем поварской колпак. Человек, изображенный на портрете № 2, вероятно, обладает большим опытом и жизненной хваткой. Ему, очевидно, присущи такие качества, как хитрость, коварство, саркастическое отношение к людям, что производит довольно неприятное впечатление, но дети этого, как правило, не замечают. На третьем рисунке («Мужской портрет» — 1911г.) — мужчина, погруженный в себя, задумавшийся, возможно, о чем-то грустном и далеком. Лицо мужчины выражает гамму неинтенсивных отрицательных переживаний, некоторых переходных состояний.

Рисунки предлагаются детям с такой инструкцией: «Перед тобой рисунки художника А.Е. Яковлева, рассмотри их и скажи, какой портрет тебе нравится больше других? А какой — меньше или совсем не нравится? Почему? Ты, наверно, знаешь, что по выражению человеческого лица можно многое узнать о человеке, о его настроении, состоянии, характере, качествах. Люди изображены на этих рисунках в разном состоянии. Посмотри внимательно на выражение их лиц и попытайся представить себе, что это за люди. Вначале давай рассмотрим портрет, который тебе больше всего понравился. Как ты думаешь, в каком настроении, состоянии изображен этот человек? Какой у него характер? Это человек добрый, приятный, хороший, или он плохой, злой, чем-то неприятен? А что еще можно сказать про этого человека? Теперь рассмотрим портрет, который тебе не понравился. Расскажи, пожалуйста, все, что можешь, про этого человека. Какой он, в каком настроении, каков его характер?»

Затем то же самое ребенок рассказывает про человека, изображенного на третьем портрете. Максимальная выраженность способности к социальной перцепции (т. е. восприятию другого человека) оценивается пятью баллами.

ТЕСТ «БАБОЧКА».

Ребенку предлагается 5 пар репродукций, в которых одна является образцом «формалистической», другая – реалистической жизнеподобной живописи или бытовой фотографии:

1. И. Альтман «Подсолнухи»(1915г.) — 1а. Поздравительная открытка с изображением розовых ромашек на голубом фоне.
2. А. Горький «Водопад» (1943г.) — 2а. Фотография сада и человека, везущего тележку с яблоками.
3. Художественная фотография травы и стебельков, увеличенных до масштабов деревьев. Условное «детское» название «Водоросли» — За. Фотография «Осень».
4. Б.У. Томплин «Номер 2» (1953г.) — 4а. А. Рылов «Трактор на лесных дорогах». Условное название «Зимний ковер» (1934г.).
5. Г. Юккер «Раздвоено» (1983г.) —5а. В. Суриков «Зубовский бульвар зимой». Детское название «Бабочка».

По цветовой гамме изображения в парах похожи, чтобы симпатия ребенка к тому или иному цвету не мешала экспериментатору. Сравнительные художественные достоинства оригиналов не служат основной точкой отсчета, поскольку а) фиксируется интерес к очевидному для детей различию изображений — абстрактность или предметность, многозначность или очевидность, эстетическая образность или функциональность информации; б) качество репродукций не позволяет говорить о полноценных художественных достоинствах репродуцированных картин. Тем не менее в качестве формалистического образца в паре использованы примеры признанных мастеров (А. Горький, Н. Альтман и др.). Таким образом, формалистические образцы имеют как бы сертификат, свидетельствующий об их эстетических достоинствах. В каждой паре изображений одно отличается от другого необычностью манеры, ее нефотографичностью, а второе, напротив, приближается к фотографии. Различение изображений в паре по этому принципу детьми, как правило, сразу улавливается.

Инструкция: покажи, какая картинка (из пары) тебе больше нравится. Все изображения — во всех тестовых заданиях — предъявляются ребенку анонимно, автор и название картины не называются.

Предъявлять пары можно в любом порядке, и менять картинки местами внутри пары, но одной парой ограничиваться нецелесообразно, выбор может быть совсем случайным.

Оценка выполнения этого тестового задания прямо зависит от самого стимульного материала и от степени оригинальности выбора – типичностью отношения, выраженного большинством детей.

ТЕСТ «ВАН ГОГ».

Ребенку предлагается выбрать лучшее, на его взгляд, изображение из пары репродукций. Цель опроса — выявление способности ребенка проявлять особенности эстетического отношения, вообще не свойственные большинству детей. Поэтому в парах, подобранных для оценки, детям предлагается довольно сложная задача: выбрать между ярким и злым или добрым, но темным; понятным, но однотонным или необычным, хотя ярким и т. п. К более сложным и требующим большей эстетической развитости Е.Торшилова и Т.Морозова относят не только необычные по изобразительной манере, но и эмоционально непривычные детям «грустные» картинки. Основание такой позиции — гипотеза о направленности эмоционального развития в онтогенезе от простых к сложным эмоциям, от гармонической нерасчлененной целостности эмоциональной реакции к восприятию отношений «гармония —дисгармония». Поэтому в ряде пар и лучшей по эстетическому достоинству, и более «взрослой» считается грустная и более темная картинка. Тестовый материал включает шесть пар изображений.

1. Г. Гольбейн. Портрет Джейн Сеймур.
   1а. Д. Хейтер. Портрет Е. К. Воронцовой.
2. Цветная фотография образцов китайского фарфора, белого с золотом.
   2а. П. Пикассо «Бидон и миска».
3. Фотография фигурки нэцке.
   За. «Булька» — рис. собаки «Лев-Фо» (яркого и злого; книжная илл.).
4. Фотография дворца в Павловске.
   4а. В. Ван Гог «Лечебница в Сен-Реми».
5. О. Ренуар. «Девочка с прутиком».
   5а. Ф.Уде. «Принцесса полей».
6. Фотография игрушки «Козлик».
   6а. Фотография филимоновской игрушки «Коровки».
7. Поздравительная открытка.
   7а. М. Вайлер «Цветы».

Инструкция: покажи, какая картинка тебе больше нравится. Стоит внимательно отнестись к степени неформальности понимания ребенком задачи и попытаться включить его оценку, если он уходит от нее, и машинально выбирает всегда правую или всегда левую картинку.

Пары подобраны так, чтобы «лучшая» картинка, выбор которой свидетельствует о развитой культурно-эстетической ориентации ребенка, а не возрастной элементарности вкуса, отличалась в сторону большей образности, выразительности и эмоциональной сложности. В тесте «Ван Гог» это картинки под № № 1, 2а, 3, 4а, 5а и 6. Правильность выбора оценивалась в 1 балл.

Литература

1. Лепская Н.А. 5 рисунков. – М., 1998.
2. Межиева М.В. Развитие творческих способностей у детей 5-9 лет / Художник А.А. Селиванов. Ярославль: Академия развития: Академия Холдинг: 2002. 128 с.
3. Достижения учащихся по изобразительному искусству как результат образовательной деятельности / Составитель Н.В. Карпова. - Оренбург: Изд-во ООИУУ, 1998.
4. Соколов А.В. Посмотри, подумай и ответь: Проверка знаний по изобразительному искусству: Из опыта работы. М., 1991.
5. Торшилова Е.М., Морозова Т. Эстетическое развитие дошкольников. – М., 2004.

Задание 1

Перечислите диагностические методики, используемые Вами для мониторинга художественно-эстетического развития учащихся. Представьте свой вариант диагностики знаний или умений учащихся по одной из изучаемых тем (форма – любая: тесты, карточки, кроссворды, др.). Художественное (эстетичное, если это компьютерный вариант с использованием цветной печати) оформление материала обязательно.

Задание 2

Проведите диагностику эстетического восприятия учащихся одной возрастной группы (по Вашему усмотрению), используя одну из предложенных диагностических методик. Анализ результатов (количественный и качественный) представьте в письменном виде.

Методические рекомендации по выполнению работы
Все задания выполняются письменно.

Практическое занятие №2

Тема: Методы и приемы приобщения детей к изобразительному искусству и художественной деятельности
(Современный урок изобразительного искусства)

Форма проведения: практическое занятие (2 ч.)

Цель: совершенствование знаний современного учителя изобразительного искусства о принципах проектирования авторского урока (урока-образа), методах и формах организации деятельности учащихся.

Основные понятия: урок изобразительного искусства, урок-образ, принципы проектирования урока, метод, формы организации деятельности.

План

1. Современный урок искусства – урок-образ.
2. Принципы построения новой структуры урока искусства.
3. Современные методы преподавания изобразительного искусства.

Содержание материала

Исходя из новой концепции художественного воспитания, уроки искусства можно рассматривать как особый тип урока, структура которого, элементы движения обучения и воспитания должны подчиняться законам особой формы социальной деятельности - законам искусства. Современный **урок искусства - это урок-образ**, созидателями которого являются учитель и учащиеся.

Поскольку каждый учитель как личность индивидуален, то и процесс, им конструируемый, может носить индивидуально-уникальный характер. Так же как в искусстве одна и также тема, идея, проблема выражается у разных художников по-разному, в зависимости от личного отношения автора, специфики его художественного языка, стиля, особенностей среды (общества, времени, эпохи), в которой он существует, так и уроки искусства у разных учителей должны быть разными, по-своему уникальными. Т.е. можно говорить об авторском характере урока искусства. Причем успех зависит не только от личности учителя, но и в огромной степени от уровня эмоциональной и эстетической подготовки класса, каждого ученика, его психологических и   возрастных способностей.

Урок искусства - это своеобразное "педагогическое произведение", "мини-спектакль", художественно-педагогическое действо (имеющий свой замысел, свою завязку, кульминацию, развязку и т.д.), но внутренне связанный с другими "педагогическими действиями" - уроками-звеньями одной целостной системы, определенной в программе. Исходя из особенностей авторского урока искусства как художественно-педагогического "произведения", определены следующие принципы проектирования урока-образа.

1. Главный принцип построения новой структуры урока искусства - ОТКАЗ ОТ АВТОРИТАРНО-ДОГМАТИЧЕСКОГО ПЕРЕХОД К ГУМАННО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ, КОНЕЦ КОТОРОЙ - ЛИЧНОСТЬ УЧЕНИКА КАК СОСТАВНОЙ И САМОЦЕННОЙ ЧАСТИ "КООПЕРАЦИИ" - коллектива класса, школы, среды на основе связи - человек, люди, среда. Он включает:

а) приоритет ценности растущего человека и его дальнейшего развития как самоценного объекта;

б) учет возраста и условий жизни ребенка и детского коллектива: семейных, национальных, региональных, религиозных и др;

в) учет индивидуальных личностных качеств, способности к саморазвитию и самообразованию в данной художественно-эстетической) сфере деятельности.

2. ПРИНЦИП ПРИОРИТЕТА ФОРМИРОВАНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЦЕННОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ в ряду основных компонентов системы художественного образования (объектные, художественные знания, способы художественно-эстетического взаимодействия с миром, опыт художественно-творческой деятельности и опыт эмоционально-ценностных отношений:

а) освоение развивающейся структуры собственного "Я" (учащийся);

б) освоение и преобразование собственного "Я" коллектива, среды, общества на материале содержания художественной культуры как части духовной культуры;

в) интерес и увлеченность деятельностью урока;

г) переживание и сопереживание художественного образа в процессе его восприятия и посильного практического создания.

3. ПРИНЦИП АВТОРСКОЙ СВОБОДЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ (сочинения) в реализации модели урока-образа в зависимости от творческих возможностей художественных предпочтений учителя и уровня художественной и эмоционально-эстетической подготовки учащихся:

а) автор сценария урока - вначале учитель, затем по мере "вживания" учащихся в новую структуру деятельности - соавторство: учитель и учащиеся;

б) создание необходимых (педагогических и других) условий для участия детей в "сочинении" и проведении урока (сотворчество) на основе предварительной подготовки учащихся (домашние задания на наблюдение и анализ и эстетическую оценку окружающей действительности, беседы в семье, общение со сверстниками, внешкольная деятельность и др.);

в) ярко выраженный приоритет диалогической формы организации урока перед монологической.

4. ПРИНЦИП ХУДОЖЕСТВЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДРАМАТУРГИИ - ПОСТРОЕНИЕ УРОКА ИСКУССТВА как педагогического произведения на основе реализации закономерностей драматургии и режиссуры:

а) сценарий урока как реализация замысла;

б) замысел урока (основная цель);

в) драматургия самого процесса урока (сюжет);

г) наличие эмоционально-образных акцентов сюжета урока (эпилог, завязка, кульминация и развязка), построенных на разновариантной художественно-педагогической игре (ролевая, деловая, имитационная, организационно-деятельностная и т.д.)

5. ПРИНЦИП ВАРИАТИВНОСТИ ТИПА И СТРУКТУРЫ УРОКА-ОБРАЗА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ХАРАКТЕРА СОДЕРЖАНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ И УЧАЩИХСЯ, исходя замысла урока, определяющего "жанр" урока, в том числе:

а) в зависимости от педагогической цели (отчетный урок, обобщающий урок и др.);

б) в зависимости от содержания режиссерской и исполнительской функции его участников - учителя и учащихся: урок-исследование; урок-поиск; урок-мастерская; урок-сказка; урок-призыв; урок милосердия; урок-загадка; урок-песня; и т.д.;

в) свободная, динамичная, разновариантная структура урока с подвижными ее элементам (урок может начинаться с задания на дом, а кончаться постановкой художественной проблемы - кульминацией сюжета, которая будет решаться на следующем уроке).

6. ПРИНЦИП СВОБОДНОЙ ИНТЕГРАЦИИ И ДИАЛОГА С ДРУГИМИ ВИДАМИ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, школьными и внешкольными видами работы:

а) диалог культур "по горизонтали" (использование опыта мировой художественной культуры в различных видах искусства и по "вертикали" (связь времен в различных видах искусства, в опыте мировой художественной культуры - временной и исторический аспекты диалога различных искусств и культур);

б) интегрирование изобразительного искусства с другими видами художественно-эстетической деятельности (литература, музыка, театр, кино, ТВ, архитектура, дизайн и др.), при которой интегрируются не уроки, а темы, проблемы, циклы в зависимости от замысла урока, целей и задач четверти, года, всей системы художественного воспитания.

7. ПРИНЦИП ОТКРЫТОСТИ УРОКА искусства:

а) привлечение к работе с детьми на уроке (по определенным темам, проблемам, блокам) специалистов вне школы: родителей, деятелей различных видов искусств, архитектуры, учителей других предметов и т.д.;

б) сотрудничество детей разных классов и разных возрастов, участие в проведении занятий учащихся старших классов с детьми младшего школьного возраста и наоборот в особенности на уроках обобщения, отчетных уроках, в том числе и с целью оценки (не путать с отметкой) результатов художественно-педагогической деятельности;

в) проведение (по возможности) уроков искусства вне класса и вне школы, в условиях, наиболее соответствующих замыслу урока (в музеях, выставочных залах, мастерских художников, архитекторов, народных художественных промыслов, типографии, на природе и т.д. с привлечением необходимых специалистов), в том числе в оформлении интерьеров школ, детских садов, организации выставок детских работ (и их обсуждение) вне школы (микрорайонах города, на селе и др.);

г) продолжение урока вне школы: в общении учащихся со средой (в семье, со сверстниками, друзьями), в собственном самопознании, самооценке и саморазвитии, в личных увлечениях и поведении.

8. ПРИНЦИП ОЦЕНКИ САМООЦЕНКИ ПРОЦЕССА И РЕЗУЛЬТАТОВ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКЕ ("художественная критика" урока):

а) оценка и самооценка процесса воплощения замысла урока (учащимися и учителями) через диалог, игровые ситуации, анализ и сравнение;

б) оценка и самооценка результатов деятельности учителя и учащихся, их соответствия замыслу (цели) урока;

в) проведение "общественного смотра знаний" (исходя из принципа открытости) с привлечением учащихся других классов, родителей, деятелей культуры, образования и т.д.

г) совместное определение (учителем и учащимися) критериев оценки деятельности на уроке:

* эмоционально-ценностных и нравственных (отзывчивость,   сопереживание, эстетическое отношение и др.);
* художественно-творческих (художественно-образная выразительность и новизна);
* художественной эрудиции и грамотности (знания способов   создания художественного образа, изобразительные умения и навыки и т.д.).

методы и приемы обучения ИЗО в школе:

Обращение к истории методов обучения рисованию в России	Грамота как система основ реалистического изображения не может быть отвергнута, но выстраивается в современной методике уже на иной основе - образной. Художественный образ, объединяющий в себе познание, отражение, преобразование, переживание и отношение, - ключевая категория при построении современных концепций художественного воспитания.
Методика преподавания	- специальный раздел педагогики, изучающий систему наиболее эффективных способов обучения и воспитания; - искусство моделирования предстоящего диалога с конкретными детьми, в конкретной обстановке и конкретных условиях на основе знания их психологических особенностей и уровня развития (Рылова). Предмет методики Цель и задачи образования
Методы обучения	- способы взаимосвязанной деятельности педагога и учащихся, направленные на достижение учебно-воспитательных целей; - конструируемая с целью реализации в конкретных формах учебной работы модель единой деятельности преподавания и учения, представленной в нормативном плане и направленной на передачу обучающимся и усвоение ими определенной части содержания образования (Краевский)
Метод обучения изобразительному искусству	система действий педагога, направленная на организацию процессов восприятия, переживания темы, работы воображения по созданию образа будущего рисунка, а также на организацию процесса изображения у детей
Связь методов обучения изобразительному искусству с конкретными разделами содержания художественного образования	Например, опыта познавательной деятельности (знаний о мире, об искусстве, различных видах художественной деятельности); опыта творческой деятельности в обучении изобразительному искусству
Прием обучения	более частное, вспомогательное средство, не определяющее всей специфики деятельности учителя и учащихся на занятии, имеющее узкое назначение. Приём - отдельная составляющая часть метода
Подходы к классификации методов обучения:	
- классификация методов обучения по источнику получения знаний	1. Словесные методы (объяснение, рассказ, беседа, лекция или дискуссия). 2. Наглядные методы (наблюдаемые предметы, явления, наглядные пособия - иллюстрации, репродукции, методические схемы и таблицы, методические пособия, педагогический рисунок; наблюдение и восприятие живой натуры, изучение её качеств и свойств, особенностей формы, цвета, фактуры и т.д.). 3. Практические методы (конкретные практические действия).
- по характеру познавательной деятельности учащихся в процессе усвоения изучаемого материала	1. информационно-рецептивный (объяснительно-иллюстративный - учитель сообщает готовую информацию, а от учащихся требуется ее осознание, усвоение и сохранение в памяти). Используется при подаче нового материала, объяснении темы практической работы, ее цели и задач. Обследование предметов (сочетается со словесными приемами). 2. репродуктивный (предполагает передачу способов деятельности, умений и навыков в готовом виде и ориентирует учащихся на простое воспроизведение образца, показанного учителем). Педагогический рисунок (показ способов и приемов изображения, поиск композиции).Упражнения 3. проблемное изложение ("метод творческих заданий"— постановка образной задачи, раскрытие противоречий, возникающих в ходе ее решения), 4. частично-поисковый ("метод совместного творчества", т. к. поиск средств выражения) 5. исследовательский ("метод самостоятельного художественного творчества")
- на основе целостного подхода к процессу обучения (Ю.К. Бабанский)	I группа - методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности; II группа - методы стимулирования и мотивации обучения III группа - методы контроля и самоконтроля в обучении
Факторы выбора метода или системы обучающих методов и приемов	1. Цель и задачи данного урока. 2. Специфика вида деятельности 3. Возрастные особенности детей 4. Уровень подготовленности конкретного класса или группы детей 5. Понимание учителем цели художественного образования, его содержания и задач 6. Уровень педагогического мастерства и личностные качества учителя

Литература

1. Горяева Н.А. Первые шаги в мире искусства: Кн. Для учителя. М., 1991.
2. Сокольникова Л.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе. – М., 2002.

Задание 1

Разработайте авторский урок изобразительного искусства (или МХК, черчения, технологии) с учетом современных требований.

****Методические рекомендации по выполнению работы**** Все задания выполняются письменно.

Практическое занятие №3

Практическое занятие №4

Тема: Основные направления преподавания изобразительного искусства в условиях модернизации образования

(Элективные курсы как средство формирования вариативного содержания художественного образования)

Форма проведения: практическое занятие (4 ч.)

Цель: формирование ценностного отношения к предмету «изобразительное искусство», формирование у педагогов навыков предпрофильной и профильной подготовки учащихся в области изобразительного искусства.

Основные понятия: элективные курсы; вариативное обучение; дифференциация; дифференцированный подход к обучению; индивидуализация; индивидуализация обучения; компетентность; принцип.

План

1. Элективный курс как дидактическая единица.
2. Специфика элективных курсов.
3. Структура элективных курсов.
4. Содержание элективов.
5. Примерный вариант элективного курса.

****Содержание материала****

Элективный предмет – целесообразно отобранное и структурированное содержание образования (что изучать?), которое с применением соответствующего метода / технологии (как изучать?) облекает форму элективного курса. Таким образом, изучается элективный предмет, разрабатывается – элективный курс.

С дидактической точки зрения концептуальные подходы к отбору содержания элективных предметов можно свести к трем основным теориям: энциклопедизм, формализм и прагматизм (утилитаризм).

Технологический компонент разрабатывается в рамках широкого спектра психолого-педагогических подходов, среди которых системный, деятельностный, личностно-ориентированный, личностно-деятельностный и компетентностный.

К числу основных принципов разработки элективных курсов, отражающих специфику профильного обучения, следует отнести: п**ринцип продуктивности** учебной деятельности, принцип интегративности, принцип соответствия содержательного и деятельностного компонентов обучения, п**ринцип вариативности, принцип индивидуализации, принцип региональности.**

Главная функция элективных курсов – дать учащимся ответ на такие вопросы: «Что я хочу и могу изучать? Как? Где? Зачем?». Ведь предметная профильность может формально загнать ученика в жесткие границы, срезая с его образовательной траектории индивидуально значимые области человеческой культуры. В результате образовательная траектория ученика может стать не индивидуальной, а профильной. Именно элективы помогают компенсировать этот риск.

Для элективных курсов не существует образовательных стандартов. Нестандартизованность, вариативность и краткосрочность элективных курсов («курсов по выбору») являются их особенностями. Вариативность курсов по выбору предполагает следующее: в рамках предпрофильной подготовки ученик 9 класса, ориентированный на какой-то конкретный профиль (или наоборот еще колеблющийся в своем выборе), должен попробовать свои «силы» в освоении разных курсов, которых должно быть много как количественно, так и содержательно. Наличие большого числа курсов отличающихся друг от друга содержательным наполнением, формой организации и технологиями проведения, есть одно из важных педагогических условий эффективной предпрофильной подготовки. Временные рамки конкретных курсов по выбору могут быть разными. Однако учителям надо помнить, что ученик 9 класса должен попробовать себя и проверить свои силы в освоении разных курсов. Поэтому желательно, чтобы курсы были краткосрочными.

Иная ситуация в 10-11-х классах. Элективные курсы в старшей школе, когда учащиеся уже определились с профилем и приступили к обучению по конкретному профилю, должны быть более систематичными (раз или два раза в неделю), более долгосрочными (не менее 36 часов) и, что самое главное, ставить совсем другие цели, чем это было в 9 классах в рамках предпрофильной подготовки. В 10-11 классах целью элективного курса является расширение, углубление знаний, выработка специфических умений и навыков, знакомство с новыми областями науки в рамках выбранного профиля.

Это главные отличия элективных курсов в 9-х классах и в 10-11-х классах, требования к разработке и оформлению сходны.

Учебная программа должна включать следующие структурные элементы:

* Титульный лист.
* Аннотацию программы (можно отдельно для учащихся и родителей)
* Пояснительную записку.
* Учебно-тематический план.
* Содержание изучаемого курса.
* Методические рекомендации (по желанию)
* Информационное обеспечение учебной программы.
* Приложения (по желанию)

      Пояснительная записка.

* Пояснительная записка должна начинаться с обозначения того, в какую образовательную область входит данный элективный курс, и краткой формулировки целей области для данной ступени обучения и данного профиля. Это способствует повышению целостности обучения, позволяет реализовать требование единства программ. Затем должно идти раскрытие специфических функций данного элективного курса.
* Формулирование целей элективного курса – наиболее ответственный раздел. В первую очередь должны быть раскрыты цели, вытекающие из функции элективного курса как части той или иной образовательной области. Важно, чтобы цели были сформулированы содержательно, чтобы они учитывали: соответствующий профиль обучения, ранее полученные учащимися знания, требования предъявляемые уставом ОУ, информационные и методические возможности отрасли знаний.
* Следующий после формулирования целей элемент, который требуется осветить в пояснительной записке, - это краткое описание состава и структуры содержания элективного курса.
* Для достижения определенных результатов обучения, усиления инструментальности программы значение имеют пути ее реализации. Поэтому целесообразно охарактеризовать рекомендуемые для реализации данного содержания ведущие методы, приемы, организационные формы обучения.
* В связи с описанием процесса обучения желательно назвать основные средства обучения, обозначить типовые диагностические задания как практического, так и теоретического характера, которые должны выполняться учащимися не только с помощью учителя, но и самостоятельно. Следует указать, за счет чего осуществляется дифференцированный подход к обучению учащихся.
* Формы подведения итогов реализации учебной программы (выставки, фестивали, учебно-исследовательские конференции, соревнования);
* В конце пояснительной записки целесообразно указать отличительные особенности данной программы от уже существующих в этой области; что нового внесено в отбор материала, его распределение, методы обучения.

Учебно- тематический план.

Лекционные часы составляют не более 30% от общего количества часов.

№	ТЕМА	Кол-во часов		Форма проведения	Форма контроля
теория	практика
				беседа, дискуссия, игра, экскурсия, моделирование …	Анкетирование, тест, защита проекта, отчет..

Содержание изучаемого курса раскрывается через:

* краткое описание тем или разделов;
* описание методического обеспечения каждой темы (приемы, методы организации учебно-воспитательного процесса, дидактический материал, техническое оснащение занятий).

Информационное обеспечение образовательной программы включает:

* список литературы для учащихся и преподавателей;
* перечень Internet-ресурсов (URL-адрес, WEB-страницы);
* перечень видео- и аудиопродукции (компакт-дисков, видеокассет, аудиокассет).

Термины:

Элективные курсы – обязательные для посещения курсы по выбору учащихся, входящие в состав профиля обучения на старшей ступени школы. Элективные курсы реализуются за счет школьного компонента учебного плана и выполняют две функции. Одни из них могут “поддерживать” изучение основных профильных предметов на заданном профильным стандартом уровне. Другие служат для внутрипрофильной специализации обучения и для построения индивидуальных образовательных траекторий. Количество элективных курсов должно быть избыточно по сравнению с числом курсов, которые обязан выбрать учащийся. По элективным курсам единый государственный экзамен не проводится.

Вариативное обучение – обучение на основе реализации вариативных образовательных программ, где вариативность образовательных программ определяется построением содержания общеобразовательных программ (основных, дополнительных, профильных) с учетом интересов учащихся, региональных и национальных особенностей, возможностей педагогического коллектива образовательного учреждения и выбора образовательных ресурсов среды.

Дифференциация – это ориентация образовательных учреждений на развитие интересов, склонностей, способностей и педагогических возможностей обучающихся. Дифференциация может осуществляться по разным признакам: на основе успеваемости, способностей, учета выбора предметов и т.д.

Дифференцированный подход к обучению – процесс обучения, учитывающий особенности разных групп учащихся, рассчитанный на посильность обучения каждой группы.

Индивидуализация– это учет и развитие индивидуальных особенностей учащихся во всех формах взаимодействия с ними в процессе обучения и воспитания.

Индивидуализация обучения **–** обучение, при котором способы, приемы и темпы согласуются с индивидуальными возможностями ребенка, с уровнем развития его способностей.

Компетентность – способность человека реализовывать свои замыслы в условиях многофакторного информационного и коммуникационного пространства.

Принцип – руководящая идея, основное правило, основное требование к деятельности, поведению.
Пример элективного курса по ИЗО И МХК (Интернет)**.**

Программа элективного курса “Искусство и мы” (художественно-педагогическое направление) **Т.В. Челышевой.**

Челышева Т.В. “Предпрофильная подготовка девятиклассников. Образовательная область “Искусство”. Учебно-методическое пособие. – М.: АПК и ПРО, 2003.

Пояснительная записка

Настоящая программа разработана для обеспечения предпрофильной подготовки девятиклассников к обучению по художественно-педагогическому направлению гуманитарного профиля.

Цель, задачи и принципы реализации содержания элективного курса "Искусство и мы"

Цель элективного курса "Искусство и мы" - формирование интереса и положительной мотивации школьников к художественно-педагогическому направлению гуманитарного профиля путем их ознакомления с видами и способами деятельности, необходимыми для успешного освоения программы профессиональной подготовки учителя музыки или изобразительного искусства.

Элективный курс "Искусство и мы" носит прогностический (пропедевтический) характер по отношению к профильному курсу по искусству и повышает вероятность осознанного выбора выпускника основной школы художественно-педагогического направления гуманитарного профиля.

В числе предметно ориентированных (пробных) курсов элективный курс "Искусство и мы" призван решать следующие **задачи:**

* дать ученику возможность реализовать свой интерес к художественно-педагогическому направлению;
* уточнить готовность и способность ученика осваивать выбранное направление на повышенном уровне;
* создать условия для подготовки к экзаменам по выбору, т.е. по предметам будущего художественно-педагогического профилирования [84, с. 19].

Предполагается, что данный элективный курс будет способствовать выработке психологической готовности к осуществлению выбора художественно-педагогической профессии для профильного обучения в старших классах. При этом осуществляется ориентация на профессиональные качества педагога искусства, которые рассматриваются с точки зрения развития следующих способностей:

1. Способностей к психолого-педагогической деятельности

* способность создавать доверительную творческую атмосферу занятия;
* способность заинтересовать обучающихся искусством;
* способность организовать мыслительную деятельность при восприятии произведения искусства;
* способность к проведению занятия на основе принципа художественности;
* способность к художественно-педагогической импровизации.

2. Способностей к искусствоведческой, музыковедческой деятельности:

* способность определить художественный замысел произведения;
* способность выделять элементы художественной речи, ставшие для автора средствами воплощения данного замысла;
* способность определять национальную принадлежность и авторство произведения;
* способность выявлять функции искусства на примере конкретного художественного произведения;
* способность формировать у учащихся собственное отношение к жизни на основе ее эмоционально-образного познания.

3. Способности к профессионально-исполнительской деятельности:
Музыка.

* умения исполнителя-инструменталиста, исполнителя-певца (показать произведение, выразительно исполнив его, использовать приемы звукоизвлечения и звуковедения в создании художественного образа произведения, объединить технические и художественные задачи в понятии исполнительской культуры и пр.);
* хормейстерские умения (превращать процесс разучивания в художественно-педагогический анализ произведения, проявлять способность к дирижированию одной рукой при одновременном исполнении на инструменте хоровой партии другой рукой, работать с хором а капелла, отражать о дирижерском жесте художественный образ произведения и т.д.);
* концертмейстерские умения (владение нюансировкой, темпоритмом; слушание хора, солиста, умение не заглушать его; умение оказывать поддержку выразительностью собственного исполнения; умение сливаться воедино с хором, солистом; умение выйти из трудного положения при ошибке солиста, быть опорой для него; способность чувствовать хор; умение "на ходу" подобрать и гармонизировать мелодию);
* владение техническими средствами обучения (звуковоспроизводящая и аудиовизуальная техника).

Изобразительное искусство

* владение языком изобразительного искусства как средством общечеловеческого общения (уметь рисовать, писать акварелью, маслом; владеть графическими приемами и средствами, техниками декоративно-оформительского искусства, техникой лепки; писать 2-3 шрифтами);
* умение организовать собственную художественно-творческую деятельность в области декоративно-прикладного, изобразительного искусств, скульптуры, архитектуры и дизайна;
* умение сочинять графические, живописные, декоративные и оформительские, дизайнере кие композиции с использованием различных техник, приемов, средств художественно-образной выразительности;
* умение комплектовать и оформлять выставочную экспозицию произведений искусства, творческих работ детей и педагогов: овладение техническими средствами обучения.

Содержание элективного курса реализуется по принципам последовательности и системности. Оно включает два раздела: "Искусство и жизнь", "Специфика искусства и особенности художественного образования". В процессе реализации данных разделов, с одной стороны, происходит углубление и расширение содержания базовых программ основной школы по музыке и изобразительному искусству, программ факультативных курсов по мировой художественной культуре, традиционной народной культуре и пр., с другой - осознание особенностей художественно-педагогической профессии школьного учителя.

Предполагается, что девятиклассники имеют опыт эмоционально-ценностного восприятия произведений искусства, опыт художественно-творческой деятельности и, собственные впечатления от художественно-педагогической деятельности учителей музыки и изобразительного искусства.

В опоре на данный опыт процесс предпрофильной подготовки девятиклассников с ориентацией на художественно-педагогическое направление гуманитарного профиля строится в виде "восхождения к профессии". Существенное значение для этого имеет развитие собственного отношения обучающихся, иx самостоятельного взгляда на роль искусства в жизни людей, на особенности художественного образования, на специфику профессии школьного педагога искусства.

Такому подходу способствует тематическое построение разделов курса, находящихся в тесном взаимодействии. Диалектика восхождения к профессии обусловлена естественной связью полифункциональности искусства, общего художественного образования как механизма культурного развития человека и общества, а также непреходящей роли педагога искусства в данном процессе. Осознание тематизма, выстроенного по принципу от простого к сложному, развивается по трем линиям:

1. От эмоционального отклика на школьные занятия искусством - к осознанию необходимости их педагогической организации.
2. От самостоятельного опыта общения с произведениями искусства (вне школы) -к педагогически направленному опыту организации этого процесса (школьные занятия),
3. От роли ученика (ведомого)-к роли учителя (ведущего за собой).

Каждая из линий получает "расширение" по мере развития тематизма (от простого к сложному).

Диалектическая логика восхождения к профессии заключается в установлении соответствия между темами программы, их художественно-педагогическим замыслом, психолого-педагогической основой и задачами профессиональной ориентации обучающихся, решаемыми в рамках каждой темы.

Данный подход нашел свое отражение в нижеследующей "Структурно-логической схеме тематического построения элективного курса "Искусство и мы" и в таблице "Диалектическая логика восхождения к профессии".

Диалектическая логика восхождения к профессии

Раздел программы: Искусство и жизнь

Наименование темы	**Кол-во часов**	**Формы проведения занятий**	**Художественно-педагогический замысел темы**	**Психолого-педагогические основы реализации темы**	**Задачи профессиональной ориентации**
Зачем нам нужно искусство	2	Посещение концертного зала: театра, худож. выставки и пр.	Эмоционально-осознанный отклик на художественное произведение	Художественное восприятие и художественное мышление как психологический инструментарий общения человека с искусством	Определение художественного восприятия и художественного мышления как психологической основы профессиональной деятельности педагога искусства
"Искусство-общественная техника чувств" Я. С. Выготский	1	Свободная дискуссия			
Человек в мире искусства	1	Посещение урока музыки или изобразительного искусства. Семинар	От осознания роли искусства в жизни человека - к установлению взаимообусловленности искусства и школьных занятий им.	От художественного восприятия и художественного мышления к художественно-педагогическому общению	Осознание роли педагогически направленного процесса общения с произведениями искусства

Специфика искусства и особенности художественного образования

Наименование темы	**Кол-во часов**	**Формы проведения занятий**	**Художественно-педагогический замысел темы**	**Психолого-педагогические основы реализации темы**	**Задачи профессиональной ориентации**
Искусство как система образных языков	8 2	Проблемно-поисковая деят-сть. Внеурочная художественно-творческая деят-сть	Расширение знаний о разных видах искусства в процессе проектировании школьных занятии и внеклассных мероприятии	Художественно-педагогическое общение - фактор, определяющий процесс и результат художественного образования	Выявление значимости педагогической деятельности учителя искусства для формирования художественной культуры школьников
Школьный урок искусства-что в нем особенного?	1	Семинар	Проектирование школьного урока искусства как художественно-педагогического действа	Решение проектно-прагностических задач художественно-педагогической деятельности	Мотивированное моделирование художественно-педагогической деятельности
Искусство-учитель -ученик	2	Внеурочный практикум			
Профессия-учитель-художник	2	Круглый стол	Выявление профессиональных качеств, необходимых для художественно -педагогической деятельности	Мотивация на профессию педагога искусства	Знакомство с образовательной картой региона (художественно-педагогическое направление)

Критериями успешности занятий по элективному курсу "Искусство и мы" являются:

* степень развития интереса к профессии;
* степень проявления способностей к художественно-педагогической деятельности;
* степень проявления самостоятельных взглядов, позиций, суждений о процессе и результате художественно-педагогической деятельности.

Результативность занятий отслеживается по данным критериям на основе наблюдений за учащимися в процессе работы, собеседований с ними, а также выполнения реферата на одну из предложенных тем.

"Искусство - общественная техника чувств" (Л.С. Выготский).
"Человек в мире искусств".
"Искусство как система образных языков".
"Искусство в школе".
"Искусство - учитель - ученик".
"Урок искусства - урок-действо".
"Профессия - учитель-художник".

Реферат, которым завершается изучение курса, является формой отчетности девятиклассников. Реферат имеет практико-ориентированный характер и включает в себя размышления школьников при опоре на сведения, полученные на занятиях, литературные источники, рекомендуемые преподавателем, а также на конкретные примеры из художественно-педагогической практики.

Методы и формы реализации содержания элективного курса "Искусство и мы"

Содержание курса реализуется на основе методов художественно-педагогической драматургии, обобщения, проблемно-поискового метода и метода проектов. Метод художественно-педагогической драматургии способствует осуществлению психологической адаптации школьников в избранном предмете, что находится в полном соответствии со спецификой искусства и процесса художественного образования. Проблемно-поисковый метод, метод обобщения и метод проектов оптимизируют процесс восхождения девятиклассников к профессии, так как помогают формированию самостоятельного взгляда на нее, осознанного восприятия ее особенностей.

"Искусство и мы" - динамичный курс с яркой практико-ориентированной направленностью, о чем свидетельствуют разнообразные виды и формы проведения занятий. Предлагается два вида занятий: внеурочные и урочные. Среди внеурочных занятий: посещение концертного зала, театра, художественной выставки и пр.; посещение урока музыки или изобразительного искусства в одном из классов основной школы; внеурочный практикум (проведение фрагмента урока музыки или изобразительного искусства в основной школе); внеурочная художественно-творческая деятельность. Благодаря частой смене видов деятельности школьники смогут заняться художественным творчеством по интересам, вне зависимости от имеющихся у них специальных умений, а также попробовать себя в роли учителя музыки или изобразительного искусства. Уроки проводятся в следующих формах: проблемно-поисковой деятельности с моделированием учебных ситуации, семинара, свободной дискуссии, круглого стола с использованием аудио- и видеозаписей.

Круглый стол завершает элективный курс "Искусство и мы". В его работе могут принимать участие преподаватели и студенты учебных заведений, занимающихся профессиональной подготовкой педагога искусства, а также специалиста любой художественной профессии. Главная задача круглого стола -выявление специальных качеств педагога искусства, которые проявляются в его способностях к психолого-педагогической, искусствоведческой и профессионально-исполнительской деятельности.

В процессе круглого стола возможна демонстрация уровня развития данных способностей у студентов соответствующих учебных заведений (моделируются учебные школьные ситуации; "живьем" или в записи исполняются музыкальные, танцевальные, поэтические произведения или их фрагменты; создаются рисунки или декоративно-прикладные изделия и т.д.). Предполагаются ответы приглашенных участников на вопросы девятиклассников. По окончанию работы учащиеся получают образовательную карту региона с рекламным проспектом каждого из представленных в ней учреждений специальной художественной или художественно-педагогической направленности.

План курса и содержание занятий

Учетный план курса

№ п/п	**Наименование разделов**	**Кол-во часов**	**Форма контроля**
1	Искусство и жизнь	5	Собеседование
2	Специфика искусства и особенности художественного образования	15	Реферат

Учебно-тематический план курса

№ п/п	**Наименование тем**	**Всего часов**	**Из них**	
			урочных	внеурочных
I	**Искусство и жизнь**	5	2	3
1	Зачем нам нужно искусство?	2		2
2	"Искусство - общественная техника чувств" (Л. С. Выготский)	1	1	
3	Человек в мире искусств	2	1	1
II	**Специфика искусства и особенности художественного образования**	15	11	4
1	Искусство как система образных языков	10	8	2
2	Искусство и художественное образование: исторический экскурс	1	1	
3	Школьный урок искусства - что в нем особенного?	2		2
4	Искусство -учитель - ученик	1	1	
5	Профессия -учитель-художник	1	1	
Итого:		20	13	7

Программное содержание курса

РАЗДЕЛ I. Искусство и жизнь

Тема 1. Зачем нам нужно искусство? (2 часа)

Занятие проводится вне школы: в концертном зале, театре, на выставке или в художественном музее. Девятиклассникам предлагается на конкретных примерах увиденного или услышанного поразмышлять самостоятельно о значении искусства в жизни человека, Размышления фиксируются в дневнике впечатлений. Для логики размышлений предлагаются вопросы-ориентиры:

* Что общего и особенного в разных видах искусства?
* Можно ли назвать шедевром то художественное произведение, с которым Вы "общались"?
* Почему?
* В чем причина бессмертия великих творений искусства?
* Что Вы можете сказать об авторе увиденного или услышанного художественного произведения?

Тема 2. "Искусство - общественная техника чувств" (Л. С. Выготский) (1 час)

Тема реализуется в виде свободной дискуссии с привлечением материала предыдущего занятия и размышлений девятиклассников, зафиксированных в дневнике впечатлений. Дискуссия строится на основе вопросов-ориентиров, предложенных в теме 1.

Путем коллективного размышления должны быть определены функции искусства, связанные с преобразовательной, познавательной и оценочной деятельностью человека, с его участием в процессе общения. Для этого во время занятий ведется коллективный поиск ответов на вопросы:

* Какие чувства, эмоции вызвало в вас увиденное (услышанное) произведение искусства?
* Что Вы узнали благодаря ему?
* Можно ли утверждать, что у Вас состоялся процесс общения с героями произведения и его автором? Почему?
* Каково Ваше отношение к героям произведения и к произведению в целом?
* Что хотел сказать автор своим произведением?

Тема 3. Человек в мире искусств (2 часа)

Первый час занятий по теме представляет собой педагогический практикум в виде коллективного посещения одного из уроков по музыке или изобразительному искусству в любом классе основной школы.
За 5-7 минут до урока учитель музыки (изобразительного искусства) коротко характеризует:

1. Учеников данного класса с точки зрения их общего и музыкального (художественного) развития:
   * общее развитие детей - интеллект; речь; общая культура и увлечения; активность; отношения к занятиям по искусству; успехи по нехудожественным дисциплинам и т.д.;
   * музыкальное (художественное) развитие детей - интерес к конкретному виду искусства; объем слушательского (зрительского) внимания; музыкальные (художественные) пристрастия; степень развития специальных умений и навыков; теоретические, исторические и библиографические знания о музыке (изобразительном искусстве) и т.д
2. Программу предстоящего урока по следующим позициям:
   * тема четверти; тема урока, его место в системе уроков четверти, года;
   * художественно-педагогический замысел урока;
   * музыкальный (художественный) материал.

Для последующей работы по теме девятиклассники фиксируют данные учителем характеристики, а также собственные впечатления от урока. Кроме того, они могут принять участие в художественно-творческой деятельности данного класса.

Второй час занятий по теме "Человек в мире искусств" проводится как урок-семинар. Предварительная подготовка к нему осуществляется школьниками на основе следующих ориентировочных вопросов:

* + Может ли искусство существовать опосредованно от человека?
  + Какие люди участвуют в создании н функционировании произведения искусства?
  + Для чего нужны предметы искусства в общеобразовательной школе?
  + Кто является участником художественно-педагогического процесса на уроке искусства?
  + Школьный педагог искусства. Кто он? Каким ему быть?

Конкретным практическим материалом для работы на семинаре является посещенный урок, который подвергается конструктивному анализу.

Предполагается, что в процессе семинарского занятия, отвечая на предложенные вопросы, девятиклассники самостоятельно устанавливают взаимообусловленность искусства и жизни, искусства и человека, искусства и школьных занятий им.

РАЗДЕЛ II. Специфика искусства и особенности художественного образования

Тема1. Искусство как система образных языков (10 часов)

Занятия по данной теме делятся на два блока: блок проблемно-поисковой деятельности и блок художественно-творческой деятельности.

Блок проблемно-поисковой деятельности - это восемь занятий по одному часу каждое. Данные занятия практико-ориентированы, проводятся в любой форме с моделированием ситуаций школьного урока и демонстрацией художественных произведений или их фрагментов. При этом может быть использован художественный материал, с которым обучающиеся знакомились на уроках музыки, изобразительного искусства, литературы.

Содержание занятий связано с освещением следующих проблем:

Первый час
Искусство как высшая форма эстетического постижения мира. "Вечные" темы в искусстве. Художественный образ. Красота и правда в искусстве. Синкретические истоки искусства. Виды искусства. Литература. Музыка. Изобразительное искусство. Традиции и новаторство в искусстве.

Второй час
Синтетические виды искусства.
Театр. Драматический, музыкальный, кукольный театры. Актер, режиссер, драматург, художник, композитор - создатель сценического действия. Известные театральные имена.

Третий час
Синтетические виды искусства.
Хореография. Язык танца. Многообразие танцев: классический, народный, историко-бытовой, бальный, современный. Балет на льду. Выдающиеся мастера и хореографические коллективы.

Четвертый час
Синтетические виды искусства. Кино как искусство, рожденное научно-технической революцией. Виды кино, его жанровое многообразие и образная специфика. Художественный процесс создания фильма. Сценарист, кинорежиссер, кинооператор. Великие имена в киноискусстве.

Пятый час
Фотография - искусство "светописи". Жанровые темы фотографии (натюрморт, пейзаж). Фотопортрет и события в кадре. Информативность фотоизображения и художественная фотография.

Шестой час
Дизайн. Искусство организации окружающей человека среды, украшающей его быт. Сферы дизайна. Флористический дизайн как проявление эстетики быта Профессия дизайнера сегодня.

Седьмой час
Новые виды и жанры искусства второй половины XX века. Телевидение: специфика выразительных средств и основные теле- и видео-жанры. Искусство и .компьютерные технологии (компьютерная музыка, компьютерная графика, компьютерная анимация, искусство мультимедиа, создание сайтов и пр.).

Восьмой час
Зрелищные виды искусства. Цирк (акробатика, эквилибристика, музыкальная эксцентрика, клоунада, иллюзион). Эстрада как синтез вокального, драматического, музыкального, хореографического и циркового искусства. Известные эстрадные имена. Создание эстрадных концертов и шоу-программ.

Блок художественно-творческой деятельности служит реализации творческих потребностей обучающихся и рассчитан на два часа внеурочной работы.

Предполагается индивидуальная работа девятиклассников либо работа в малых группах, которая находит свое дальнейшее воплощение в коллективных внеклассных мероприятиях. Главным принципом осуществления художественно-творческой деятельности является свободный выбор конкретного творческого мероприятия, подготовка к которому и проходит в отведенное на данный блок внеурочное время.

Предполагаются следующие формы художественно-творческой деятельности:

* осуществление художественных проектов (театрализованных представлений, вечеров, выставок, видеосъемок, фестивалей, праздников, конкурсов и пр.);
* коллективное создание сценариев; элементы режиссерского, актерского, танцевально-пластического творчества; художественное и музыкальное оформление театрального и зрелищного проекта;
* художественная фотография, создание видеопрограмм, видеофильмов;
* элементы издательской деятельности (художественное оформление, поэтические альманахи, фотовыставки, школьные тематические журналы и газеты, выпуски буклетов и т.д.);
* танцевальные вечера, бальный танец как средство общения и социализации школьников.

Реализации художественно-творческой деятельности способствуют знания и умения, приобретенные девятиклассниками во время занятий по музыке и изобразительному искусству в основной школе, а также те сведения, которые они получили по данному электическому курсу на предыдущих занятиях.

Тема 2. Школьный урок искусства - что в нем особенного? (1 час)

Урок-семинар, к которому девятиклассники готовятся самостоятельно по следующим вопросам-ориентирам (опираясь на материал предыдущих занятий первого и второго раздела программы):

* В чем отличие искусства от науки?
* Какая разница существует между школьными научными дисциплинами и предметами искусства?
* Каково отличие между школьнымии специальными занятиями искусством?
* Как с троится урок искусства в школе? Какова его драматургия?
* Нужна ли активная позиция школьников по отношению к произведениям искусства? Как это может проявляться на уроках художественных дисциплин?
* Что такое взаимодействие в триаде "Искусство - учитель - ученик"?
* Какова роль учителя в художественном образовании школьников?

Предполагается, что в результате работы на семинаре обучающиеся утвердятся во мнении, что урок искусства в общеобразовательной школе - это художественно-педагогическое действо, которое строится по законам искусства; имеет равноправных участников; побуждает к эмоциональному отклику на художественные произведения, к активному самостоятельному размышлению по поводу поднимаемых в них жизненных проблем; мотивирует на художественно-творческую деятельность; вызывает желание узнать и понять больше, чем предлагает урок, научиться конкретному виду художественной деятельности.

Тема 3. Искусство – учитель – ученик (2 часа)

Тема реализуется в виде двух внеурочных занятий-практикумов. направленных на установление диалогического единства в триаде "Искусство - учитель - ученик".

Девятиклассники участвуют в проведении уроков музыки и (или) изобразительного искусства в одном из классов основной школы.

Каждый из оседающих готовит фрагмент урока с любым художественным материалом. Один из девятиклассников берет на себя роль координатора, задача которого состоит в структурном объединении данных фрагментов в единое художественно-педагогическое действо. Учитель, ведущий пред профильную подготовку, является организатором данного процесса.

Тема 4. Профессия – учитель-художник (2 часа)

Занятие проходит в виде круглого стола с приглашением преподавателей и студентов художественных и художественно-педагогических образовательных учреждений региона. Главная задача-выявление основных профессиональных качеств педагога искусства и предоставление обучающимся сведений об учебных заведениях региона, профилированных в данном направлении.

Перечень учебных пособий, рекомендуемых к использованию в процессе занятий по элективному курсу "Искусство и мы"

1. Болдырева ЕМ. Русская литература. XX век.: Уч. справочник. - М.: Дрофа, 2000.
2. Варданян Р.В. Мировая художественная культура: архитектура. - М.: Вла-дос;2003.
3. Грушевицкая Т.Г., Гузик М.А., Садохин А.П. Словарь по мировой художественной культуре. - М.: Академия, 2002.
4. Гузик М.А., Кузьменко ЕМ. Культура средневековья: занимательные игры: Кн. для учащихся 6-9 кл. - М.; Просвещение, 2000.
5. Гузик М.А. Учебный путеводитель по мировой художественной культуре: 6-9 кл. - М: Просвещение, 2000.
6. Гузик М.А. Русская культура: занимательные игры: Кн. для учащихся 6-9 кл.-М.: Просвещение. 2000.
7. Гузик М.А. Культура Древнего Востока: занимательные игры: Кн. для учащихся 6-9 кл.-М.; Просвещение, 2000.
8. Кашекова И.Э. Язык пластических искусств: живопись, графика, скульптура, архитектура. - М.: Просвещение, 2003.
9. Кашекова И. Э. От античности до модерна: Стили в художественной культуре.-М.: Просвещение, 2003.
10. Коровина В.Я. Фольклор и литература.-М.:Скрин, 1996.
11. Коровина В.Я. Читаем, думаем, спорим: Дидактический материал. - М.: Просвещение. 2002.
12. Короткова М.В. Культура повседневности: история костюма. - М.: Вла-дос,2003.
13. Лайне С.В. Искусство XXвека: Россия, Европа. -М.: Просвещение, 2003.
14. Максаковский В.П. Всемирное культурное наследие. - М.: Просвещение, 2003.
15. Мосина Вал. Р., Мосина Вер. Р. Художественное оформление в школе и компьютерная графика: Учебное пособие. - М.: Академия, 2002.
16. Науменко Т.Н., Алеев В.В. Дневник музыкальных размышлений. - М.: Дрофа, 2001.
17. Науменко Т.Н., Алеев В. В. Музыка. - М.: Дрофа, 2001 -2002.
18. Обернихина ГА. Литература и искусство Древней Руси на уроках в школе.-М.: Владос, 2001.
19. Розмари, Бартон. Атлас чудес света. - Бертельс манн Медиа Москау АО, 1995.
20. Страшное С.Л. Русская поэзияXX века. - М.: Просвещение, 2001.
21. Творогов О.В. Древнерусская литература. Хрестоматия для 5-9 классов. - М.: Просвещение, 1998.
22. Твоя профессиональная карьера / Под ред. С.Н. Чистяковой. - М.: Просвещение, 1998.

Твоя профессиональная карьера: Дидактический материал по курсу / Подред, С.Н. Чистяковой. - М.: Просвещение, 2000.

При изучении данного курса преподавателям могут быть рекомендованы следующие методические пособия:

1. Дементьева Е.Е. Диагностика профессиональной деятельности учителей изобразительного искусства и мировой художественной культуры /Под ред. Браже Т.Г. - Оренбург: Изд-во ООИПКРО, 1998.
2. Динамические таблицы на уроках ИЗО: Методические рекомендации /МГПИ, Сост. В.И. Колякина. - Магнитогорск, 1996.
3. Достижения учащихся по изобразительному искусству как результат образовательной деятельности / Составитель Н.В. Карпова. - Оренбург: Изд-во ООИУУ, 1998.
4. Зодчество Урала как региональный компонент художественного образования: Материалы региональной научно-практической конференции. 27-28 апреля 2001г. / Отв. ред. В.И. Колякина. - Магнитогорск: МаГУ, 2001.
5. Игровые методы и приемы в художественном образовании детей: Материалы городского научно-практического семинара /Под ред. О.П. Савельевой. - Магнитогорск, 2001.
6. Игрушка как средство этнохудожественного образования и развития творческих способностей учащихся: Материалы городской научно-практической конференции /Под ред. В.И. Колякиной. - Магнитогорск: МаГУ, 2000.
7. Коллективное творчество на уроках ИЗО: Методические рекомендации /МГПИ, Сост. В.И. Колякина. - Магнитогорск, 1996.
8. Конструирование из бумаги на уроках изобразительного искусства в начальных классах /Магнитогорск, гос. пед ин-т; Авторы-сост. В.И. Колякина, Т.М. Дмитриева. - Магнитогорск, 1996.
9. Кроссворды на занятиях изобразительным искусством в школе: Методические рекомендации /Сост. Савельева О.П. - Магнитогорск: МаГУ, 2000.
10. Кузьменкова О.В. Диагностика и развитие личности учителя: Методическое пособие. - Оренбург: Изд-во ООИПКРО, 1999.
11. Личностные достижения учащихся как результат деятельности учителя изобразительного искусства: Сборник текстов /Сост. И.Л. Морозкина, В.М. Дрофа.- Оренбург: Изд-во ООИПКРО, 2000.
12. Максимова В.Д. Развитие творческой активности учащихся сельской школы /Методические рекомендации для организаторов воспитательного процесса. - Оренбург: Изд-во ООИПКРО, 2000.
13. Методические рекомендации по организации элементами коллективной деятельности на уроках изобразительного искусства /МГПИ; Сост. В.И. Колякина - Магнитогорск, 1996.
14. Морозкина И.Л. Введение элементов регионального компонента в практическую деятельность учителя ИЗО // Научно-информационный бюллетень "Человек и образование" ООИПКРО, №5. - Оренбург, 2001, с.80-86.
15. Поэтический текст на уроках изображения и восприятия природы: Методическое пособие /МГПИ; Сост. В.И. Колякина. - Магнитогорск, 1996.
16. Русакова Т.Г. Декоративное искусство на уроке в начальной школе /Лекции по методике преподавания изобразительного искусства. – Оренбург: Изд-во ОГПУ, 1999.
17. Русакова Т. Г. Основы зрительской культуры /Программа спецкурса. Комплекс дидактических заданий и упражнений по формированию у младших школьников навыков художественного общения. – Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2004.
18. Русакова Т. Г. Методика преподавания изобразительного искусства с практикумом /Учебно-методический комплекс. – Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2004.
19. Традиции развития художественных росписей в современном декоративном искусстве России: Материалы городской научно-практической конференции /Г ред. Т.В. Саляевой. - Магнитогорск: МаГУ.2001.
20. Чадина Т.А. Как говорит искусство. – Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2005.
21. Чадина Т. А. Изобразительные технологии в детском саду и начальной школе /Методическое пособие. – Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2005.
22. Чадина Т. А. Чем и как работают художники. – Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2005.

Задание 1
Внимательно прочтите элективный курс «Жизненное пространство – ИСКУССТВО» Кирилловой Л. В. и проанализируйте все структурные компоненты программы (письменно). Укажите сильные и слабые стороны.

Задание 2
Разработайте авторский элективный курс по ИЗО или МХК. Постарайтесь выбрать актуальную тему.

Методические рекомендации по выполнению работы
Все задания выполняются письменно.
