

301246, Тульская обл., г. Щекино, ул. Коммунальная, д. 7
Тел./факс: 8(48751) 4-32-47; электронная почта: sh-licey@tularegion.org

Методический бюллетень

СВЯЗЬ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ

Автор: Якушина Лидия Николаевна

2023-2024 учебный год

Методы обучения рисованию в 19 веке

Немного истории с 19 века. С 1804 года установили обязательный курс предмета рисования в России во всех училищах, гимназиях.

С 1825 года в Москве графом Строгановым было открыто техническое рисование, где готовили учителей рисования для общеобразовательных школ. До 1879 года оно было единственным в России.

В Академии искусств открылись педагогические курсы, где готовили учителей рисования во второй половине 19 века вопросами и проблемами рисования стали заниматься и учителя. Зарянко проследил рост успеваемости в школах, и пришел к выводу: очень низкий уровень знаний у самих преподавателей. Зарянко отправляет записку в Академию художеств, где указывает о слабой подготовке учителей рисования.

Учителя особое внимание тогда уделяли принципам: как видишь, так и рисуй. Зарянко критиковал этот метод свободного рисования и говорил о недооценке предмета рисования как общеобразовательного процесса. Рисование, говорил он, должно занять место наравне с другими дисциплинами.

В 1864 году рисование снова было исключено из устава общеобразовательных предметов из-за дефицита квалифицированных кадров.

В 1870 году было снова официально включен предмет рисования в круг учебных предметов.

В 1872 году даже были открыты бесплатные курсы рисования под руководством Горностаева и Шемиота для простого народа.

С 1903 года рисование велось во всех заведениях, и право преподавать рисование имели те, кто прошел педагогические курсы, **(кто закончил училище мог преподавать только в училище и начальных школах, кто заканчивал средние и высшие школы соответственно).**

Специальная комиссия занималась составлением программ, она требовала:

- 1. Рисовать от начала и до конца с натуры**

2. Копирование с оригиналов отставить, т.к. это вредно для начинающих.

Рисунок - как изучение живой формы одна из сторон знаний вообще и требует такую же деятельность труда как и науки, требуя элементарного образования.

Методы обучения рисованию во 2 половине 19, 1 половине 20 веков.

В Императорской Академии художеств во главе с Крамским произошел конфликт выпускников и преподавателей, известный как «бунт 14».

Выпускники решили, что темы дипломных работ нужно брать из жизни, и выйдя из состава Академии организовали «течение передвижников» (Н.Ге, А.Саврасов, И.Крамской).

В 60 годы пишут труды Чернышевский и Перов. Перов много уделил внимания задачам учебного рисунка, он утверждал, что рисунок должен быть в тесной связи с композицией.

П.П. Чистяков (1832-1919) работал в императорской академии художеств, писал: «Высокое искусство живописи не может существовать просто так, наука в высшем ее проявлении переходит в искусство». Чистяков хорошо относился к законам перспективы. Большую роль играла картинная плоскость.

В 1913 году по просьбе учителей Петербургского общества вводят лепку, черчение, иллюстрирование, упражнения в составлении декоративных узоров и т.д.

С это времени идет разделение на 4 вида занятий: рисование с натуры, рисование на тему, ДПИ и декоративное рисование, оставление узоров.

Выходит в свет пособие В. Кашевича «Современное рисование»- где автор подробно рассказывает о 2 видах: рисование по представлению и декоративное рисование.

Методы обучения рисованию в советской школе

Октябрьская революция внесла коренные изменения в нашей стране, были попытки создать нечто новое для изобразительного искусства.

Отмена словесности, отделение школ от церкви повлекло за собой изменения.

Новая программа ставила цель воспитания творчески способного ученика. Создается комплексная программа «Курсы жизни»: сторонники этой программы утверждали, что в природе детей нельзя расчленять на отдельные жизненные явления.

Пересмотр содержания программ и учебных планов привел к новым методам преподавания ИЗО.

Программа выпускалась в 3 частях: ее основа это рисунок с натуры, наряду с ней отводилось место рисованию на тему, по представлению, декоративное рисование.

Важное место занимали беседы об искусстве. Урок знакомил с произведениями ИЗО и способствовал идейному и политическому воспитанию.

Широкое распространение получила антинаучная теория педагогов, утверждавших, что развитие детей обусловлено не биологическими и социальными факторами, а наследственностью.

Решающим фактором педагогической теории является наследственность, а следовательно: если нет способностей к ИЗО то и обучать его пустая трата. Эта теория нашла отражение в школьной программе. Деятельность педагогов продолжалась до выступления ЦК партии о педагогических извращениях народных просветителей. Учебные программы были переработаны. Ведущую роль стали играть Центральный совет.

Вышли пособия:

Павлинов «Графическая грамота» - 33г.

Родлов «Рисование с натуры

Кардовский «Пособие по рисованию»- 38г.

Кондахчан «Детский рисунок»

В 1942 году в Москве Кардовским был открыт худграф, который до 52 года был единственным в стране. Кардовский – ученик Чистякова, сформировал методику учебного рисунка, отстаивал реалистическое направление. Уделяя внимание изучению пластичности формы, обрубочному принципу упрощения сложной формы.

Кондахчан - ученик Кардовского, в 1951г - выпустил труд «Методика преподавания ИЗО - где ориентировал педагогов ИЗО на реалистическое искусство.

Обучение рисованию основывалось на рисование с натуры. Этой методикой пользуются и сейчас во всех вузах .

Волков «Психология изобразительной деятельности детей».

**1957-1961 учебники Н.Н.Ростовцева Методика ИЗО для 1-2кл.
Методика ИЗО для 3-4**

Специальные учебники Колокольникова, Рожнова по рисованию.

С 1959 года открываются художественно-графические факультеты , с 1970 года перерабатываются, и утверждаются новые программы.

С этого времени предмет рисование стали называть ИЗО.

Это время экспериментов, разработок авторских программ.

- 1994- программа Министерства Образования для 1-9 классов.
- Приобщение к искусству как к культурно-духовному наследию, развитие эмоциональной сферы личности (Неменский).
- ДПИ и народное искусство (Шпикалова)
- Межпредметная связь ИЗО с другими дисциплинами.

Межпредметная связь ИЗО с другими дисциплинами.

Изобразительное искусство в системе межпредметных связей.

Велика роль изобразительного искусства в общеобразовательной школе. Эта система должна быть гибкой, динамичной, учитывающей многие факторы и в первую очередь задачи обучения на каждом этапе, психолого - педагогические особенности и интересы детей различного возраста.

Сложность системы межпредметных связей с вовлеченным в ее сферу изобразительным искусством значительно возрастает, когда она охватывает гуманитарные и естественно- математические дисциплины. Здесь возникает проблема взаимодействий искусства и науки в философском, педагогическом, психологических аспектах.

Как органический мир неотделим от органического, так и искусство неотделимо от науки. Интересны мнения выдающихся мыслителей и писателей, позволяющие понять, насколько тесно взаимосвязаны они в творчестве ученого и художника.

**«В наслаждении красотой есть элемент наслаждения мышлением»
(Аристотель)**

«Если от какого-нибудь искусства отнять то, что относится к взвешиванию, измерению и арифметике, так мало останется от этого искусства» (Платон)

«Все мое детство было долгим мечтанием, к которому примешиваются занятия точными науками.... Впрочем, между точным и поэтическим нет никакого несоответствия. Числа играют в искусстве такую же роль, как и в науке» (Гюго)

Подобные цитирования можно продолжить, добавив, что, например французы давно рассматривают художественный вкус как свойство ума. Выше перечисленные высказывания выдающихся людей - результат экспериментов, которые они проводили всю свою жизнь. Вспомним Гете. Поэт, занимался остеологией и палеонтологией, писал, глубоко

интересовался ботаникой, минералогией, геологией. Открывает межчелюстную кость у человека и одновременно делает опыты в области колорита, занимался хроматикой и оптикой. Изучал поверхность Луны, увлекается учением о звуке.

Каковы же пути использования изобразительного искусства при осуществлении взаимосвязи его с другими предметами, изучаемыми в школе?

ИЗО может быть дополнительным средством активизации эмоций у учащихся, способствующих усвоению ими знаний по литературе, истории, природоведению. При этом знакомство с произведением искусства служит педагогически направленному процессу приобщения учащихся к прекрасному, к науке. Которое, как и искусство неотделимо от жизни и является продуктом творчества.

Так, в программе по природоведению для 3-4 классов в числе задач обучения называются следующие: «Дать понятия о связи живой природы и неживой природы, об относительной приспособленности растений и животных к различным условиям внешней среды; углубить знания о местной природе; показать, как познание природы позволяет человеку рационально ее использовать, преобразовывать.

Изобразительное искусство может помочь учителю сделать природоведение более эмоциональным, ярким, образным. Произведения таких жанров, как анималистический, пейзажный, натюрморт, помогают ребятам глубоко прочувствовать красоту природы.

Педагог может с успехом использовать натюрморты, написанные Коровиным, Кончаловским, или другими мастерами.

В учебнике природоведения для начальных классов есть задания, например, такое «Оформите альбом рисунков или фотографий цветущих растений». Так что сам предмет идет навстречу изобразительному

искусству, призывая к рисованию с натуры, наблюдениям, развитию художественного вкуса.

Дети изучают минералы - кварц, кальцит, полевой шпат и пр. В связи с этим знакомство с произведениями ДПИ (например, ювелирными изделиями) окажет несомненную помощь в усвоении материала. Конечно, надо знать меру, чтобы учащиеся не отвлекались.

Природоведение - один из предметов, создающих необходимую основу для изучения отдельных дисциплин естественно-математического цикла: физической географии, биологии, физики. Использование художественных произведений на уроках является своего рода мостиком для проникновения изобразительного искусства в процесс преподавания предметов этого цикла.

Понять и полюбить Изобразительное искусство помогает и природа, ее красота. Даже самая многоликая природа - пусть это будет даже самый скучный каменистый пейзаж или монотонная степь, уголок ржавого болота или россыпи валежника - воспитывает чувство формы, ритма, гармонии цвета. Природоведение помогает познать логику строения созданных природой живых и неживых шедевров.

Важная функция изобразительного искусства при осуществлении взаимосвязи его с другими предметами - активизация восприятия, внимания и памяти (прежде всего эмоциональной и ассоциативной), воображения, мышления учащихся в процессе изучения истории, литературы, природоведения.

На уроках литературы учитель часто имеет дело с таким видом Изобразительного искусства, как графика, в частности, с ее разновидностью - книжной иллюстрацией.

Иллюстрация содействует более активному восприятию текста литературного произведения, приобщает читателя к художественному

видению описываемого. Иллюстрирование текста позволяет добиться комплексного восприятия текста, от которого выигрывают и литература, и изобразительное искусство.

Книжная иллюстрация- свидетельство сильного воздействия литературы на изобразительное искусство. Анализируя, например образы героев «Мертвые души», учитель показывает иллюстрации Агина, Кукрыниксов, с помощью которых ученики более точно представят облик этих героев. Русские народные сказки произведения А.Пушкина в иллюстрациях Билибина, несут свой эмоциональный, сказочный, художественный образ Бабы-Яги, Салтана и т.п.

Рассматривая иллюстрации к изучаемым произведениям на уроках литературы , развивается восприятие и наблюдательность.

Художественная литература и изобразительное искусство имеют много общего. Известный литературовед К. Пигарев пишет: «Словесное искусство и изобразительное искусство обладает каждое своей спецификой, но стоящие перед ними в конце 19 века задачи реалистического отражения действительности решались во многом общими художественными средствами. ...Типически обобщенный образ родной природы был найден в русской литературе намного раньше, чем в живописи, что и обусловило его исключительную, важную роль в развитии русского пейзажного искусства».

В середине 19 века «живописность» становится одной из общих тенденций развития пейзажа в литературе.

Мало кто из выдающихся мастеров слова (Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тургенев) не обладал даром живописца. Очень часто на уроках литературы, знакомясь с каким-либо произведением, преподаватель читает отрывки, лирические отступления, описания природы. Здесь слова писателя выступают живописный аккорд. Писатели, представляя портреты людей, описывая пейзажи, различные явления, всевозможные предметы, среди или

на фоне, который происходят действия романа, повести выступают как живописцы.

Художественно необразованный читатель полноценно не воспримет многое из того, о чем рассказывается в книге. Без приобщения к изобразительному искусству, образы, возникающие при чтении литературного произведения, будут беднее.

Вспомним, к примеру, строки из стихотворения А.Фета:

Летний вечер тих и ясен;

Посмотри, как дремлют ивы;

Запад неба бледно - красен,

И реки блестят извивы

Четыре краткие строчки - и создан прекрасный образ. Но каждый ли увидит пейзаж близким тому, каким восхищался поэт?! Каждый ли представит себе краски вечернего неба, сложные оттенки зелени деревьев. Одной наблюдательности мало, чтобы замечать красоту рассматриваемого нужно хотя бы немного рисовать самому и при этом понимать и любить изобразительное искусство.

Общие художественные средства словесного и изобразительного искусства - основа межпредметных связей этих дисциплин, изучаемых в общеобразовательной школе.

Изобразительное искусство помогает развитию ассоциативной памяти, способствует развитию внимания. Увидев картины А.Васнецова, В.Сурикова, П. Корина, А. Бубнова, дети вспомнят связанные с ними рассказы или текст учебника. При этом важно, чтобы зрительные образы носили и эмоциональный характер.

Репродукции произведений живописи, графики, и скульптуры, фотографии архитектурных построек и предметов ДПИ будят воображение, которое крайне важно и необходимо при усвоении ими материала многих дисциплин.

Использование изобразительного искусства в тех или иных формах на уроках географии, истории, литературы формирует такие виды мышления, как: образное, логическое, научное, и творческое, без которого невозможна никакая самостоятельная деятельность.

Изобразительное искусство может выступить и как средство информации.

Велико значение штрихового рисунка, выполненного рукой учителя на классной доске. Автор учебного пособия «Рисование» для естественно-географических отделений И.Евдокимов писал: «Как бы в совершенстве учитель не владел различными способами преподавания, все же без рисования на классной доске при естественно-географическом обучении обойтись нельзя».

Простой схематический рисунок нередко дает более точное и новое представление о предмете природы, чем самое подробное рассказывание о нем.... Красиво нарисованный рисунок, запоминается надолго.

Пути использования изобразительного искусства на уроках гуманитарных и естественно-математических дисциплин весьма многообразны.

Функции изобразительного искусства при осуществлении межпредметных связей должны согласовываться с сензитивным возрастом, т.е. с возрастом оптимальных возможностей для наиболее эффективного развития какой-либо стороны психики. Очень важно выстраивая межпредметные связи определить понятия, которые должны быть усвоены, причем год от года понятия нужно усложнять. В изобразительном искусстве это может касаться видов и жанров, изобразительных средств(композиция, колорит, обобщенность, стиль...).

Это лишь некоторые пути использования изобразительного искусства на уроках гуманитарных и естественно-математических дисциплин.

В наше время все острее звучит необходимость максимально расширять кругозор, познавать культурные накопления человечества за все предшествующие века. Этот процесс сегодня весьма усложняется из-за нестабильной экономической и социально культурной ситуации в обществе. Помочь ребенку должны родители и учителя, только они могут зажечь интерес и желание, стремление к приобретению знаний и представлений о мире. Главная роль отводится искусству.

В школе этому служат уроки ИЗО. А если вести их с уклоном в народную культуру, возможностей познания и воспитания красотой становится все больше.

Народная культура была неотрывно связана от жизни людей, их занятий, верований, обрядов, представления о мире и о себе. Она возникла и существовала как синтез разных искусств и вобрала в себя мудрость веков.

На уроках культурологи идет знакомство с народным искусством, на примере материальной культуры: одежды, посуды, жилища и т.п. изучается форма, цвет, орнамент; на примере духовной культуры: отношение к природе, к ее цикличности.

Изучая изобразительную грамоту, разбираются магические числа 3 и 7, имеющие место и в живописи. Красный, желтый, синий - три основных цвета, они же цвета жизни. А что означает каждый цвет, поясняют философы, искусствоведы. Красный это цвет огня, желтый - света, а синий - бесконечности. Смешивание цветов дают нам 7 цветов радуги.

Последовательное распределение цветных лучей из белого пучка света объясняет закон оптического смешения, открытый Ньютоном – это уже физика.

В жизни человек оперирует преимущественно зрительными образами. Одни несут к нашему сердцу красоту, другие навевают грусть,

третьи складываются в эпическое повествование. Алексей Толстой говорил о том, что искусство, как на клавиатуре, разыгрывает на рефлексах и эмоциях человека дивную музыку образов и через эту систему образов приводит к осмыслению явлений жизни.

Без зрительных образов нет изобразительного искусства, но без изобразительного искусства не может существовать театр, кино, балет. И музыка рождает в воображении слушателей те или иные картины. Удивительные «Зрительные» произведения Н.Римского-Корсакова, М.Мусоргского, П.Чайковского, М.Чюрлениса.

Дмитрий Кабалевский пишет: «А вот музыка Чайковского. Конечно, и до него звучали в русской музыке страницы, посвященные природе, но никому из русских композиторов не удавалось так чутко найти мелодию русского пейзажа, как это удалось Чайковскому. Особенно в фортепьянном цикле «Времена года», двенадцать пьес которого посвященные 12 месяцам года, поражают своей невероятной простотой и столь же невероятной внутренней живописностью. Слушая эти пьесы, мы всегда видим их.

Человек, понимающий язык графики, живописи, скульптуры, гораздо глубже воспринимает другие виды искусства.

Грамотно рисовать может научиться каждый, так же как читать и писать. И если человек не станет профессиональным художником, он все-таки узнает цену точной линии, удачного мазка, поймет насколько трудоемка работа художника.

