

Искусство

Изобразительное искусство

Пояснительная записка

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка.

В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.

Общая характеристика учебного курса.

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных (пластических) искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; конструктивных — архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного искусства, народного искусства — традиционного крестьянского и народных промыслов, а также постижение роли художника в синтетических (экранных) искусствах — искусстве книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека.

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:

- изобразительная художественная деятельность;
- декоративная художественная деятельность;
- конструктивная художественная деятельность.

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства.

Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для деления визуально-пространственных искусств на виды: изобразительные искусства, конструктивные искусства, декоративно-прикладные искусства. Одновременно каждый из трех видов деятельности присутствует при создании любого произведения искусства и поэтому является основой для интеграции всего многообразия видов искусства в единую систему, членимую не по принципу перечисления видов искусства, а по принципу выделения того и иного вида художественной деятельности. Выделение принципа художественной деятельности акцентирует внимание не только на произведении искусства, но и на деятельности человека, на выявлении его связей с искусством в процессе ежедневной жизни.

В начальной школе три вида художественной деятельности представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать деятельность искусств в окружающей жизни, более глубоко осознавать искусство.

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем миром художественно-эмоциональной культуры.

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения;

освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск лично значимых смыслов.

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства.

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.).

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования личности каждого.

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве восприятия произведений искусства и собственной творческой практической работы происходит формирование образного художественного мышления детей.

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной художественной информации в Интернете.

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, т.е. способности на основе развитой наблюдательности строить художественный образ, выражая свое отношение к реальности.

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к осознанию своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными условиями освоения детьми материала курса. Конечная цель — духовное развитие личности, т.е. формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, размышления о нем, выражения своего отношения на основе освоения опыта художественной культуры.

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания каждой предложенной темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и поэзия, помогающие детям на уроке воспринимать и создавать заданный образ.

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности.

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально-коллективная работа, когда каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа — это подведение итога какой-то большой темы и возможность более полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную картину.

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов

коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных).

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к художественной культуре. Средства художественной выразительности — форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, композиция — осваиваются учащимися на всем протяжении обучения.

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с музыкой, литературой, историей, трудом.

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. Огромное значение имеет познание художественной культуры своего народа.

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения.

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы.

Место учебного предмета в учебном плане

Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1 — 4 класса начальной школы. На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 138 ч.

Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 35 ч в год (при 1 ч в неделю).

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета.

Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира.

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей Родины, а потом знакомится с искусством других народов.

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения.

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень курса.

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего отношения к действительности должно служить источником развития образного мышления.

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания.

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Только тогда, знания и умения по искусству становятся лично значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру.

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь только через собственное переживание — проживание художественного образа в форме художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны быть достигнуты определенные результаты.

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»:

- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;
- уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом;
- понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного человека;
- сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии;
- сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности;
- овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя;
- умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом;
- умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения.

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности:

- овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;
- овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной творческой работы;
- использование средств информационных технологий для решения различных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.;

- умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач;
- умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать место занятий;
- осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и оригинальных творческих результатов.

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:

- знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные виды искусства);
- знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств;
- понимание образной природы искусства;
- эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;
- применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-творческих работ;
- способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих произведений русского и мирового искусства;
- умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;
- усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона;
- умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике;
- способность использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные материалы и художественные техники;
- способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;
- умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ;
- освоение умений применять в художественно—творческой деятельности основ цветоведения, основ графической грамоты;
- овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения средствами аппликации и коллажа;
- умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных регионов нашей страны;
- умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную культуру;
- изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных традиций;
- умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной культуры;

- способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории;
- умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для современного общества;
- выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов;
- умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека.

Содержание курса

Ты изображаешь, украшаешь и строишь.

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения

Изображения всюду вокруг нас.

Мастер Изображения учит видеть.

Изображать можно пятном.

Изображать можно в объеме.

Изображать можно линией.

Разноцветные краски.

Изображать можно и то, что невидимо.

Художники и зрители (обобщение темы).

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения

Мир полон украшений.

Красоту надо уметь замечать.

Узоры, которые создали люди.

Как украшает себя человек.

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы).

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки

Постройки в нашей жизни.

Дома бывают разными.

Домики, которые построила природа.

Дом снаружи и внутри.

Строим город.

Все имеет свое строение.

Строим вещи.

Город, в котором мы живем (обобщение темы).

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе.

«Сказочная страна». Создание панно.

«Праздник весны». Конструирование из бумаги.

Урок любования. Умение видеть.

Здравствуй, лето! (обобщение темы).

Искусство и ты.

Чем и как работают художники.

Три основные краски — красная, синяя, желтая.

Пять красок — все богатство цвета и тона.

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности.

Выразительные возможности аппликации.

Выразительные возможности графических материалов.

Выразительность материалов для работы в объеме.

Выразительные возможности бумаги.

Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы).

Реальность и фантазия

Изображение и реальность.

Изображение и фантазия.

Украшение и реальность.

Украшение и фантазия.

Постройка и реальность.

Постройка и фантазия.

Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение темы).

О чём говорит искусство

Выражение характера изображаемых животных.

Выражение характера человека в изображении: мужской образ.

Выражение характера человека в изображении: женский образ.

Образ человека и его характер, выраженный в объеме.

Изображение природы в различных состояниях.

Выражение характера человека через украшение.

Выражение намерений через украшение.

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, свое отношение к миру (обобщение темы).

Как говорит искусство.

Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного.

Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета.

Линия как средство выражения: ритм линий.

Линия как средство выражения: характер линий.

Ритм пятен как средство выражения.

Пропорции выражают характер.

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности.

Обобщающий урок года.

Искусство вокруг нас.

Искусство в твоём доме

Твои игрушки придумал художник.

Посуда у тебя дома.

Мамин платок.

Обои и шторы в твоём доме.

Твои книжки.

Поздравительная открытка.

Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы).

Искусство на улицах твоего города

Памятники архитектуры — наследие веков.

Парки, скверы, бульвары.

Ажурные ограды.

Фонари на улицах и в парках.

Витрины магазинов.

Транспорт в городе.

Что делал художник на улицах моего города (села) (обобщение темы).

Художник и зрелище

Художник в цирке.

Художник в театре.

Маски.

Театр кукол.

Афиша и плакат.

Праздник в городе.

Школьный праздник-карнавал (обобщение темы).
Художник и музей
Музеи в жизни города.
Изобразительное искусство. Картина-пейзаж.
Картина-портрет.
Картина-натюрморт.
Картины исторические и бытовые.
Скульптура в музее и на улице.
Художественная выставка (обобщение темы).
Каждый народ — художник (изображение, украшение, постройка в творчестве народов всей земли)
Истоки родного искусства
Пейзаж родной земли.
Гармония жилья с природой. Деревня — деревянный мир.
Образ красоты человека.
Народные праздники (обобщение темы).
Древние города нашей Земли
Древнерусский город-крепость.
Древние соборы.
Древний город и его жители.
Древнерусские воины-защитники.
Города Русской земли.
Узорочье теремов.
Праздничный пир в теремных палатах (обобщение темы).
Каждый народ — художник
Страна Восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии.
Искусство народов гор и степей.
Образ художественной культуры Средней Азии.
Образ художественной культуры Древней Греции.
Образ художественной культуры средневековой Западной Европы.
Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы).
Искусство объединяет народы
Все народы воспевают материнство.
Все народы воспевают мудрость старости.
Сопереживание — великая тема искусства.
Герои, борцы и защитники.
Юность и надежды.
Искусство народов мира (обобщение темы).

Ниже представлено тематическое планирование по программе Неменский Б. М.,
Неменская Л. А., Горяева Н. А. и др. Изобразительное искусство.