

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
детская школа искусств Предгорного муниципального округа
Ставропольского края

Методический доклад
«Современные методы и технологии обучения
на уроках изобразительного искусства»

Подготовлен преподавателем
Отделения изобразительного искусства:
Ковалевой С.В.

Ноябрь 2021г.

РАССМОТРЕНО:

на заседании

Методического совета

МБУДО ДШИ Предгорного округа

протокол № ___ от ___ _____ 2021г.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора

по учебно-воспитательной работе

МБУДО ДШИ Предгорного округа

_____ И.В. Линева

«___» _____ 20__г.

Содержание

1. Современные методы и технологии обучение на уроках изобразительного искусства.....	4
2. Классификация педагогических технологий	7
3. Рекомендация учителям	18
4. Заключение	18
5. Список литературы	19

Современные методы и технологии обучения на уроках ИЗО

Современное образование нацелено на подготовку творчески активной личности, не только владеющей определенной суммой усвоенных знаний и умений, но и способностью самостоятельно осуществлять поиск необходимых знаний, генерировать новые идеи для решения учебно-познавательных и личностных проблем. В связи с этим становится очевидно потребностью во внедрении инновационных форм и методов работы в педагогический процесс с целью повышению его эффективности. Одним из перспективных направлений обновления технологий дополнительного образования детей является интерактивное обучение.

Изобразительное искусство – сложный предмет, который содержит в себе знания о композиции, пропорциях, перспективе, цветоведении. Задача современной школы – формировать способность действовать и быть успешным в условиях динамично развивающегося современного общества. Поэтому, стоит задуматься, как сделать процесс обучения более результативным.

Педагогическая инновация – намеренное качественное или количественное изменение педагогической практики повышение качества обучения. Очевидно, что невозможно решать педагогические проблемы устаревшими методами. Для решения этих задач в современной школе применяют многочисленные инновационные технологии: метод проектов, обучение в сотрудничестве, дифференцированное обучение, «портфолио ученика», модульное обучение и т.д., а также применение этих инноваций трудно представить без технологии мультимедиа. Появляется возможность совмещать теоретический и демонстрационный материал (слайды, фильмы,

видеоролики, музыка, презентации к урокам). Так как уроки ИЗО построены на зрительном ряде, использование возможностей мультимедийного оборудования облегчает подготовку учителя к уроку, где используется часто наглядность. Погрузиться в мир искусства, побывать в роли художника, дизайнера, архитектора, не требуя при этом материалов, которые детям порой не доступны. При этом надо учитывать, что компьютер не заменяет учителя, а лишь дополняет.

Использование технологии мультимедиа на уроке сначала воспринимается учащимися на уровне игры, постепенно вовлекая их в серьезную творческую работу, в которой и развивается личность учащегося. В результате можно определить формы применения компьютера на уроках ИЗО:

1. как источник информации
2. поддержка учителя
3. организация проектной деятельности учащегося
4. использование графических программ, в качестве инструмента художественной деятельности.

Возникает острая необходимость в новых подходах к преподаванию изобразительного искусства в детских школах искусств. Урок становится более результативным, так как в его основу положено следующее:

- привлекательность учебного материала с использованием приемов педагогической техники, повышающих интерес к изучаемой теме;
  - принцип сотворчества учителя и учащихся для получения глубоких знаний, и применение полученной информации;
  - проведение урока с мультимедиа выступлением;
  - выполнение домашнего задания и самостоятельная работа учащихся;
- Новое поколение учащихся с интересом вовлекаются в сферу мультимедиа-технологий. Эффективнее развивается исследовательская работа, творческая деятельность, мотивация, самостоятельность, поиск материала, открытия нового.

В зависимости от типологии урока используются различные фильмы-презентации, слайд-фильмы или тестовые задания. Фильм – презентация – может использоваться на уроках лекциях, беседах об искусстве, вернисаже. Демонстрация фильма сопровождается лекцией или комментариями учителя. При этом предполагается активное общение, имеется возможность задавать вопросы делать пояснения., коллективно рассматривать и обсуждать произведения искусств.

Слайд – фильм – можно использовать на всех уроках, включать в любой этап урока. При просмотре слайд - фильма учащиеся включаются в работу как правило сразу. Идеально подходит на уроках поэтапного рисования. Компьютер также может использовать и сам учащийся в качестве выполнения домашнего задания (проект). Тем самым показывая высокий уровень самостоятельности .

Графический редактор «Paint», чаще всего используется на уроках информатики, когда изучаются темы по компьютерной графике. В результате занятий по компьютерной графике позволяет учащимся реализовывать свой творческий потенциал в новом виде ИЗО, многие достигают больших успехов при дальнейшем, более профессиональном обучении компьютерной графике, и выбирают ее вместо классического метода рисования материалами.

Возможности компьютера неисчерпаемы, это действительно мощное средство как в качестве информации, так и в качестве инструмента художественной деятельности.

Преимущества использования компьютерных технологий в преподавании ИЗО очевидны:

- знакомство с любой темой с сопровождением показа видеофильмов, фото, репродукций;
- «посещение» крупнейших музеев мира заочно;
- «погружение» в пространство и время;
- самостоятельная работа учащихся;
- Активизация учебного процесса;

Учить детей радостно, без принуждений – возможно, если в своей работе педагог использует новые технологии. Как говорил Е.И. Рерих «Чем выше и дальше каждый из нас идет, тем яснее видит, что предела достижений совершенства не существует. Дело не в том, какой высоты ты достигнешь сегодня, а в том, чтобы двигаться вперед вместе с вечным движением жизни».

В рамках личностно-ориентированных технологий самостоятельными направлениями выделяются:

Гуманно-личностные технологии отличаются, прежде всего, своей гуманистической сущностью, психотерапевтической направленностью на поддержку личности, помощь ей.

Технологии сотрудничества реализуют демократизм, равенство, партнерство в субъектных отношениях педагога и ребенка. **Технологии свободного воспитания** делают акцент на предоставлении ребенку свободы выбора и самостоятельности. **Эзотерические технологии** основаны на учении об эзотерическом («неосознаваемом», подсознательном) знании.

В современных условиях развития общества наши дети нуждаются в эмоциональной поддержке. Мы должны учить детей решать некоторые свои проблемы самостоятельно, учить ориентироваться в своих чувствах и переживаниях. В этом плане у уроков изобразительного искусства огромные возможности, которые мы попытаемся реализовать.

Рисование, живопись, лепка, конструирование – это безопасные способы разрядки напряжения, возможность выразить свои мысли, переживания и конфликты, познать и утвердить свое «я». Занятия художественным творчеством рассматриваются как значимый психокоррекционный фактор.

КЛАССИФИКАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Внедрение в образовательный процесс современных образовательных и информационных технологий в образовательный процесс позволит педагогу:

- отработать глубину и прочность знаний, закрепить умения и навыки в различных областях деятельности;
- развивать технологическое мышление, умения самостоятельно планировать свою учебную, самообразовательную деятельность;
- воспитывать привычки чёткого следования требованиям технологической дисциплины в организации учебных занятий.

Использование широкого спектра педагогических технологий дает возможность продуктивно использовать учебное время и добиваться высоких результатов обученности учащихся.

Проблемное обучение.

Создание в учебной деятельности проблемных ситуаций и организация активной самостоятельной деятельности учащихся по их разрешению, в результате чего происходит творческое овладение знаниями, умениями, навыками, развиваются мыслительные способности.

Разноуровневое обучение.

У педагога появляется возможность помогать слабому, уделять внимание сильному, реализуется желание сильных воспитанников быстрее и глубже продвигаться в образовании. Сильные воспитанники утверждают в своих способностях, слабые получают возможность испытывать учебный успех, повышается уровень мотивации ученья.

Проектные методы обучения.

Работа по данной методике дает возможность развивать индивидуальные творческие способности учащихся, более осознанно подходить к профессиональному и социальному самоопределению.

Метод проектов можно рассматривать как одну из личностно ориентированных развивающих технологий. В основу этой технологии положена идея развития познавательных навыков учащихся, творческой инициативы, умения самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, ориентироваться в информационном пространстве, умения прогнозировать и оценивать результаты собственной деятельности. Метод проектов ориентирован на самостоятельную деятельность обучающихся: индивидуальную, парную, групповую.

Проектная деятельность предполагает подготовку докладов, рефератов,

проведение исследований, создание видеофильмов, альбомов, плакатов, статей в газете, инструкций, театральных инсценировок, игр (спортивная, деловая), web-сайтов и др. В процессе выполнения проекта обучающиеся используют учебную, учебно-методическую, научную, справочную литературу, цифровые образовательные ресурсы (ЦОР).

В ходе выполнения проекта учащийся оказывается вовлеченным в активный познавательный творческий процесс; при этом происходит как закрепление имеющихся знаний, так и получение новых. Кроме того, формируются исследовательские (поисковые), коммуникативные, организационно-управленческие, рефлексивные умения и навыки работы в команде.

Чтобы не пропал интерес к проектной деятельности задания нужно выбирать разноуровневые, опираясь на знания ребят, на их возрастные особенности, использовать межпредметную интеграцию не только по содержанию, но и по выполнению практических заданий (примеры проектов: "Женский образ в искусстве", "Образ моря в искусстве", "История одного предмета: печь, сундук, кукла, утюг и др.")

Исследовательские методы в обучении.

Дает возможность учащимся самостоятельно пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и предполагать пути ее решения, что важно при формировании мировоззрения. Это важно для определения индивидуальной траектории развития каждого школьника.

Исследовательский метод направлен на развитие активности, ответственности и самостоятельности в принятии решений.

Исследовательская форма проведения занятий с применением элементов проблемного обучения предполагает следующую деятельность обучающихся: ознакомление с областью и содержанием предметного исследования; формулировка целей и задач исследования; сбор данных об изучаемом объекте (явлении, процессе); проведение исследования (теоретического или экспериментального) - выделение изучаемых факторов, выдвижение гипотезы, моделирование и проведение эксперимента; объяснение полученных данных; формулировка выводов, оформление результатов работы.

Исследовательская деятельность позволяет сформировать такие учебные действия, как умения творческой работы, самостоятельность при принятии решений, развитие наблюдательности, воображения, умения нестандартно мыслить, выражать и отстаивать свою или групповую точку зрения (примеры проектов: "Нужно ли современному человеку искусство?", "Образ героев - защитников в искусстве").

Лекционная система

Данная система используется в основном для воспитанников старшего школьного возраста, т.к. это помогает им подготовиться к обучению в ВУЗах. Дает возможность сконцентрировать материал в блоки и преподносить его как единое целое, а контроль проводить по предварительной подготовке учащихся.

Расширение кругозора, развитие познавательной деятельности, формирование определенных умений и навыков, необходимых в практической деятельности, развитие общих умений и навыков.

Лекционно-семинарско-зачетная система

Сотрудничество трактуется как идея совместной развивающей деятельности взрослых и детей, Суть индивидуального подхода в том, чтобы идти не от учебного предмета, а от ребенка к предмету, идти от тех возможностей, которыми располагает ребенок, применять психолого-педагогические диагностики личности.

Здоровье сберегающие технологии.

Использование данных технологий позволяют равномерно во время урока распределять различные виды заданий, чередовать мыслительную деятельность с физминутками, определять время подачи сложного учебного материала, выделять время на проведение самостоятельных работ, что дает положительные результаты в обучении.

Систему инновационной оценки «портфолио».

Формирование персонифицированного учета достижений воспитанника как инструмента педагогической поддержки социального самоопределения, определения траектории индивидуального развития личности.

Однако внедрение современных образовательных и информационных технологий не означает, что они полностью заменят традиционную методику преподавания, а будут являться её составной частью. Ведь педагогическая технология – это совокупность методов, методических приемов, форм организации учебной деятельности, основывающихся на теории обучения и обеспечивающих планируемые результаты.

Педагогу очень сложно преодолеть сложившиеся годами стереотипы проведения занятия. Возникает огромное желание подойти к обучающемуся и исправить ошибки, подсказать готовый ответ. С этой же проблемой сталкиваются и обучающиеся: им непривычно видеть педагога в роли помощника, организатора познавательной деятельности. Современная система образования предоставляет учителю возможность выбрать среди множества инновационных методик «свою», по-новому взглянуть на собственный опыт работы.

Именно сегодня для успешного проведения современного урока необходимо осмыслить по-новому собственную позицию, понять, зачем и для чего необходимы изменения, и, прежде всего, измениться самому.

Работая над проблемой развития творческих способностей воспитанников на уроках изобразительного искусства, я убедилась в том, что значительные педагогические усилия необходимо направлять на мотивацию учащихся, поэтому использую развивающие технологии, активизирующие деятельность воспитанников. К ним относятся игровые технологии.

Игра как средство интерактивного обучения способствует появлению непроизвольного интереса к познанию основ изобразительного искусства. Использование разных типов игр, вызывает формирование положительной мотивации изучения данного предмета. Игра стимулирует активное участие ребят в учебном процессе и вовлекает даже наиболее пассивных.

В результате игры формируются коммуникативные умения, способности применять приобретенные знания в различных областях, умения решать проблемы, толерантность, ответственность.

На занятиях по теме "Натюрморт" провожу игру "Сочиняем сами". Предлагаю проанализировать картины-натюрморты

И.Т. Хруцкого "Цветы и плоды"

В. Стожарова "Лен",

И. Машкова "Снедь московская: хлебы".

О чем нам могут рассказать эти предметы? Дети получают задание сочинить рассказ. Одни дети легко придумали рассказ, другие испытывали затруднения. По рассказам я вижу, у кого из детей достаточно развитое воображение, а кого нужно

развивать в этом направлении.

Прием перевоплощения применяю на разных занятиях. Например когда мы рисуем на занятии «аквариум», даю задание вспомнить, каких рыбок мы видели, что помимо рыбок есть в аквариуме. Камушки, песок, водоросли, ракушки, улиток и т.д. и так с остальными темами. "Представь себя космонавтом, который встретился с инопланетянами". "Представь себя богатырем, который попал в царство Добра или Зла. Какие сказочные герои живут там? Какие животные, птицы, насекомые обитают? Какими красками можно изобразить царство Добра и царство Зла?". Перевоплощаясь в разные образы, дети становятся "артистами" и перестают чувствовать себя скованно. Их рисунки получаются более "живыми".

На занятиях по цветоведению применяю игру "Волшебная палитра" и «Царство красок». В «Царстве красок» живут короли Желтый, Синий и Красный король – они же основные цвета. Предлагаю учащимся стать экспериментаторами и провести несколько исследований. Проводится эксперимент на смешение красок. Благодаря этой игре дети легко смешивают и подбирают необходимые для своих рисунков цвета, учатся различать оттенки цвета. С помощью игры "Разноцветное лото" учащиеся знакомятся и запоминают название цветов, учатся распределять их по группам (основные, составные, дополнительные) и по гаммам (теплые, холодные, ахроматические), учатся распределять цвета по их градации (от светлого к темному и наоборот).

«Кляксография»

Игры в "Кляксографию" помогают развивать глазомер, координацию и силу движений, фантазию и воображение. Они всматриваются в кляксы и с большим удовольствием превращают их в птиц, зверушек, рыб, сказочных героев. С помощью трубочки для коктейля кляксу можно превратить в икебану. Способом выдувания кляксы превращаются в стебли, цветы, ветки, сучки.

Большой популярностью пользуются у ребят дидактические игры: "Выставка картин", "Художественный салон", "Путаница", "Похоже-непохоже", "Ожившие картины", "Музыкальная загадка", "Радость или грусть", "Собери открытку", "Экзамен художника Тюбика».

Разгадывая кроссворды или ребусы на занятиях история изобразительного искусства или беседах об искусстве, дети закрепляют знания о живописи, графике, скульптуре, накапливают запас художественных терминов и зрительных образов, учатся любить и понимать искусство.

Беседы об изобразительном искусстве являются важным средством не только эстетического, но и идейно-политического воспитания учащихся. Во время бесед показываю детям картины, в которых отражена природа нашей Родины, запечатлены события из истории страны, портреты людей, которые прославили Отчизну. Когда на уроке показываю репродукцию картины, в которой ярко выражено патриотическое чувство художника, его любовь к родной природе, это вызывает и у детей чувство любви, восхищения своей

Родиной. Беседы-диалоги с детьми о произведениях русской классической жанровой живописи провожу по теме "Дом и его обитатели". Идея беседы заключается в изучении того, как художник раскрывает в образе связь облика дома с личностью и жизнью его хозяев, как в произведении искусства открывается способность человека к эстетическому преобразению окружающего нас мира. Беседы-диалоги провожу по произведениям: В. Боровиковский. "Портрет Д. А. Державиной", П. Федотов. "Анкор, еще анкор!", "Завтрак аристократа", В. Перов "Приезд гувернантки в купеческий дом", Ф. С. Журавлев "Перед венцом", "Модница-жена", Ф. С. Рокотов "Портрет И. И. Бецкого".

Интересным и содержательным видом учебно-воспитательной работы являются экскурсии. Они углубляют знания, полученные воспитанниками в часы классных занятий, расширяют кругозор и активизируют самостоятельную работу над рисунками. Экскурсии устраиваю с целью полнее раскрыть отдельную тему учебной программы, глубже ознакомить с видами изобразительного искусства, дать ясное представление о специфике творческой работы художника. При организации экскурсий с воспитанниками четко продумываю цели и задачи выхода на природу, увязываю это с конкретным видом учебных занятий - тематическим рисованием ("Осень в лесу", "Зимние развлечения"), декоративным рисованием (составление узоров растительных форм), рисованием с натуры (наброски, зарисовки). Экскурсии дают возможность детям воспринять учебный материал и натуру в естественной обстановке, непосредственно наблюдать явления, которые не могут быть показаны в классе. Явления и предметы, наблюдаемые в природе, вызывают у детей глубокие эстетические переживания, содействуют развитию художественного восприятия.

На занятиях я реализую, поисково-исследовательскую, индивидуальную, групповую и консультативную деятельность воспитанников. Эта работа помогает развивать способности воспитанников к отбору и анализу информации, использованию новейших компьютерных технологий., а также подготовку их к осознанному выбору профессии.

Дискуссии представляют собой такую форму познавательной деятельности, в которой учащиеся упорядоченно и целенаправленно обмениваются своими мнениями, идеями по обсуждаемой проблеме. Содержание докладов может быть связано с изучаемым материалом или выходить за рамки программы, в том числе

иметь профессиональную направленность.

Во время дискуссии формируются следующие УУД: коммуникативные (умения общаться, формулировать и задавать вопросы, отстаивать свою точку зрения, уважение и принятие собеседника и др.), способности к анализу и синтезу, брать на себя ответственность, выявлять проблемы и решать их, умения отстаивать свою точку зрения, т.е. навыки социального общения и др.

"Мозговой штурм"

является эффективным методом стимулирования познавательной активности, формирования творческих умений обучающихся как в малых, так и в больших группах. Кроме того, формируются умения выразить свою точку зрения, слушать оппонентов, рефлексивные умения.

Образовательный процесс протекает таким образом, что практически все обучающиеся оказываются вовлеченными в процесс познания. Такое взаимодействие позволяет учащимся не только получать новое знание, но и развивать свои коммуникативные умения: умение выслушивать мнение другого, взвешивать и оценивать различные точки зрения, участвовать в дискуссии, вырабатывать совместное решение, толерантность и др.

Коллективно-творческие дела (КТД) на уроках позволяет интенсивно накапливать положительный опыт в решении коммуникативных и регулятивных задач: здесь важно умение вести диалог, отстаивать свою точку зрения, считаться с мнением партнёра, ориентироваться на конечный результат, причём не индивидуальный, а общий.

Можно предложить ученикам парные задания (например, "Праздник цветения сакуры", "Олимпийские игры Древней Греции" и др.), где универсальным учебным действием служат *коммуникативные*

действия, которые должны обеспечивать возможности сотрудничества учеников: умение слушать и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять совместную деятельность, распределять роли, взаимно контролировать действия друг друга и уметь договариваться.

Дети учатся слушать и слышать других, критически анализировать и оценивать свою и чужую точки зрения, аргументировать своё мнение, признавать свои ошибки или доказывать свою правоту, находить в предположениях "рациональные зёрна", используя их, строить решения.

Рекомендации учителям.

Необходимо использовать интерактивные формы и методы обучения на уроках изобразительного искусства, т.к. они позволяют преподать материал в доступной, интересной, яркой и образной форме, способствуют повышению уровня мотивации учебной и творческой деятельности; лучшему усвоению знаний, вызывает интерес к познанию, формирует коммуникативную, личностную, социальную, интеллектуальную компетенции.

Заключение.

Применение интерактивных методик и педагогических технологий на уроках ИЗО способствуют формированию учебной мотивации, творческой и познавательной активности, самостоятельности, ответственности; критического и художественно-образного мышления учащихся, умению самостоятельного поиска информации.

Учебный предмет "Изобразительное искусство" вносит особый вклад в формирование универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных, через организацию совместной учебной деятельности, использование проектных, игровых, поисковых, диалоговых методов, ИКТ, активизирующих учебно-познавательную деятельность учащихся.

Формирование способности и готовности учащихся реализовывать универсальные учебные действия позволит повысить эффективность образовательного и воспитательного процесса в школе.

Учить детей радостно, без принуждений - возможно, если в своей работе педагог использует новые технологии.

Используемая литература

- Библиографическое описание: Султанов, Х. Э. Инновационные методы обучения на занятиях по изобразительному искусству / Х. Э. Султанов, Р. Полонский В.М. Инновации в образовании (методологический анализ) // Инновации в образовании. 2007. № 3.4.18.
- Андреев В.И. Учебный курс для творческого развития / В.И. Андреев. – Казань: КГУ, 2000. – 98 с.
- Алиев Ю. Б. Инновационные аспекты современной дидактической системы художественного образования школьников / Ю. Б. Алиев // Инновации в образовании. –2006. –№ 6. –С. 101—110.
- Агапова Р. О трех поколениях компьютерных технологий обучения в школе. //Информатика и образование. –1994.
- Буцин Е.С. Обучение младших школьников началам информатики. //Информатика и образование. – 1991.
- Варченко В.И. Радуга в компьютере. // Начальная школа. – 1997
- Иоханнес Иттен. Искусство цвета// Москва
- Аксенов Ю. , Левидов М. Цвет и линия//Москва,1964
- Ильин Е. П. Мотивация и мотивы//СПб, Питер, 2004.
- Программы образовательного учреждения. Начальные классы. Часть 2.// М. «Просвещение», 2000.
- Кузин В. С. Изобразительное искусство в начальной школе. 2-3 класс Часть 2//М., Дрофа, 2000
- Кузин В. С. Изобразительное искусство в начальной школе.1-2 класс, 1,2часть.// М., Дрофа, 1997
- Коротеева И. А. Искусство и ты. 1 класс//М., Просвещение, 1997