

А. В. Щеглова

УЧИТЕЛЬ РИСОВАНИЯ

Москва, 2017

УДК 373.3/5

ББК 85.1

Щ33

Щеглова, А. В.

Щ33 Учитель рисования / А. В. Щеглова. – М. : Т8RUGRAM /
Научная книга, 2017. – 284 с.

ISBN 978-5-519-62517-3

Предмет «Изобразительное искусство» способствует развитию способностей у детей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию окружающего мира и выражению своего отношения к нему в творческих работах. Также этот предмет позволяет ознакомить учащихся с историей изобразительного искусства и научить видеть прекрасное вокруг себя.

Эта книга содержит общие рекомендации при планировании занятий, основные принципы обучения, а также подробное описание истории и развития изобразительного искусства в России.

УДК 373.3/5

ББК 85.1

BIC JNL

BISAC EDU000000

© Т8RUGRAM, оформление, 2017

© ООО «Литературная студия

«Научная книга», издание, 2017

ISBN 978-5-519-62517-3

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1

Общие методические рекомендации при планировании занятий

Пояснительная записка	7
1. Дидактические принципы обучения	10
2. Цели обучения изобразительному искусству	12
3. Планирование занятий	16
Структура урока, его варианты	18
Методы проведения беседы	21
Пояснение	21
Сравнение	22
Акцентирование деталей на главном	22
Вызывание адекватных эмоций	22
Повторное возвращение к пройденному материалу	23
Игровые заставки на уроке	23
4. Оформление выставок и стендов к урокам	27
1-й стенд: «Жанры и виды изобразительного искусства»	30
2-й стенд: «Изречения и мысли об искусстве»	31
3-й стенд: «Мир искусства»	31
4-й стенд: «Родителям об изобразительном искусстве»	31
5-й стенд: «Живопись нашего города»	31
6-й стенд: «Природа — художник»	32
7-й стенд: «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека»	33
5. Определение уровня усвоения материала учащимися	34
6. Организация родительского собрания	35
Задачи родительского собрания	36

Темы выступления преподавателя рисования	
на родительском собрании	36
Структура проведения	37

Раздел 2

Зарождение и дальнейшее развитие изобразительного искусства

1. Первые рисунки древних художников	39
2. Иконопись как фундамент изобразительного искусства в России	43
Традиции иконописи и символика цвета	43
«Троица» А. Рублева (ок. 1360 — ок. 1430)	49
Строгановы и их вклад в иконопись и коллекционирование	52
3. Первые шаги к портретной живописи. Творчество С. Ушакова (1626—1686)	57

Раздел 3

Мастера изобразительного искусства в России

1. Декоратор императорских театров И. И. Фирсов (ок. 1733 — после 1785)	62
2. Портреты Ф. С. Рокотова (1735—1808)	66
3. Первый исторический живописец в истории России — А. П. Лосенко (1737—1773)	71
4. Академия художеств	75
5. Крепостной художник М. Шибанов (? — после 1789)	80
6. Художники графов Шереметевых — семья Аргуновых	84
7. Плэнерная живопись С. Ф. Щедрина (1745—1804)	89
8. Работы В. А. Тропинина (1776—1857)	94
9. Основоположник русской живописи А. Г. Венецианов (1780—1847)	98

10. О. А. Кипренский (1782—1836)	104
11. Живопись К. П. Брюллова (1799—1852)	110
12. А. А. Иванов (1806—1858)	116
13. Бытовой жанр в картинах П. А. Федотова (1815—1852)	122
14. Основатель маринизма в России — И. К. Айвазовский (1817—1900)	129
15. Основатель лирического пейзажа — А. К. Саврасов (1830—1898)	138
16. «Русское богатство» в творчестве И. И. Шишкина (1832—1887)	142
17. П. М. Третьяков и его собрания произведений живописи (1832—1898)	149
18. Реализм в произведениях В. Г. Перова (1834—1882)	154
19. Бунт студентов в Академии художеств и его последствия	159
20. Портреты, созданные И. Н. Крамским (1837—1887)	165
21. Пейзажи А. И. Куинджи (1841—1910)	171
22. И. Е. Репин (1844—1930)	175
23. Н. А. Ярошенко (1846—1898)	181
24. В. Е. Маковский (1846—1920)	185
25. В. И. Суриков (1848—1916)	189
26. Основатель стиля модерн в русском искусстве В. М. Васнецов (1848—1926)	196
27. Федор Александрович Васильев (1850—1873)	202
28. А. М. Васнецов (1856—1933)	206
29. М. А. Врубель (1856—1910)	210
30. Творчество Альфонса Мухи (1860—1939)	217
31. Пейзажи И. И. Левитана (1846—1900)	223
32. К. А. Коровин (1861—1931). Импрессионизм в русском искусстве	228
33. М. В. Нестеров (1862—1942)	232
34. А. Я. Головин (1863—1930)	237
35. В. А. Серов (1865—1911)	240
36. Ф. А. Малявин (1869—1940)	245
37. В. Э. Борисов-Мусатов (1870—1905)	248

38. П. И. Петровичев (1874—1947)	252
39. Сказки и былины в творчестве И. Я. Билибина (1876—1942)	256
40. Б. М. Кустодиев (1878—1927)	259
41. Трехцветная живопись в творчестве К. С. Петрова-Водкина (1878—1939)	264
42. З. Е. Серебрякова (1884—1967)	268
43. А. Е. Яковлев (1887—1938)	271
44. К. А. Васильев (1942—1976)	275
45. Н. К. Рерих (1874—1947)	279

Раздел 1

Общие методические рекомендации при планировании занятий

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Художник-педагог может научить своего ученика только тому, чем он сам владеет, что знает, во что верит, чему предан. Отсутствие теоретических знаний и профессионального мастерства в педагогической работе недопустимо.

И. Е. Репин

Как не обидно это осознавать, но предмету «Изобразительное искусство» на протяжении последних нескольких лет отводилось самое последнее место в общеобразовательной системе обучения. Ведение «Изо» в школе, как правило, брали на себя те, кому просто-напросто не хватало часов, а потому о том, чтобы относиться к предмету с полной серьезностью, не было и речи. Рисование было лишь уроком развлечения и отдыха для школьников, да и для учителей тоже.

И только в последние годы школа осознала, что урок изобразительного искусства не просто времяпрепровождение, предназначенное для отвлечения и отдыха от более нужных и сложных предметов, а одна из составных частей эстетического воспитания школьников. Именно ему предназначено ознакомить учащихся с эстетической культурой восприятия прекрасного в жизни и в искусстве, дать знания об истории изобразительного искусства и выдающихся мастерах русского искусства, научить видеть прекрасное в окружающем мире.

Ведь если подумать, так о том, кто является в России лучшим мастером-маринистом или живописцем бытового жанра, вот так

сразу способны ответить только единицы. И уж не имеет смысла говорить о том, что о художниках дети знают лишь то, что они что-то там рисовали, и хорошо, если они могут назвать по одному-два их произведения (что порой можно отнести и к самим преподавателям «Изо»). Между тем за рубежом истории развития и становления своего искусства и культуры отводится роль гораздо более важная, чем всем остальным точным предметам и наукам. Во многих странах давно поняли, что только через ознакомление детей с родной культурой и искусством можно привить им любовь к прекрасному и научить бережно относиться к достояниям своей культуры.

Вот в этом и состоит сегодня задача учителя изобразительного искусства: научить не только рисовать, это едва ли не самая последняя цель данного предмета, а научить видеть красоту окружающего мира, сформировать художественный вкус и дать возможность наслаждаться произведениями живописи настолько же, насколько все вокруг наслаждаются произведениями литературы и музыки. Донести художественное наследие до молодого поколения, обозначив ее как главную духовную летопись человечества, его путь к познанию правды и поиску истины, — вот наша главная задача и цель.

Очень правы те преподаватели «Изо», которые утверждают, что литература, музыка и изобразительное искусство самым тесным образом переплетены между собой и изучать их по отдельности не имеет смысла. Это действительно так, ведь все три предмета призваны открывать глаза на прекрасное, переносить в мир чистоты и гармонии. Смотреть произведения живописи без музыки — все равно что видеть ноты, но не слышать их звучания, читать произведения литературы и не представлять себе в воображении описанное. Словом, механистическое восприятие не принесет желаемого удовлетворения.

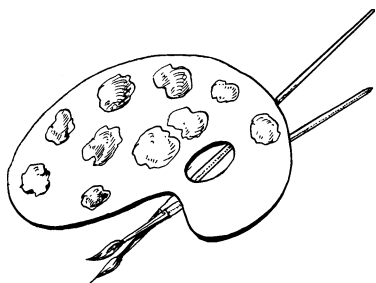
Музыка есть в душе каждого человека. А потому, едва приступив к просмотру картин, она сразу же, очень тихо, начинает звучать где-то в душе. То же самое можно сказать и о других предметах: воображение помогает оживить описанное в литературе, а картины мастеров живописи — перенестись в мир, созданный поэтом, вспомнить строки из полюбившихся стихов. Все здесь переплетено и взаимосвязано, но при этом во всех случаях перед преподавателями ставится одна-единственная задача: сформировать художественный вкус детей и развить их творческое воображение.

Общие методические рекомендации при планировании занятий

Именно с учетом этого требования и создано данное пособие. В нем учитель изобразительного искусства сможет найти для себя не только справочный материал о жизни и творчестве наиболее известных и признанных мастеров живописи, но и получит методическую помощь в подборе ряда музыкальных и литературных произведений, объединенных общим настроением, идеей и тематикой; сможет проследить связь всех трех предметов и влияние, оказываемое ими друг на друга. Правильно сочетав все это в уроке, умело подобрав его структуру и вариант проведения, преподаватель сможет достичь поставленных перед ним задач и целей.

Но вот найти в этом пособии пояснения о том, как изобразить тот или иной предмет, как научить видеть композиционный центр и соблюдать законы воздушной перспективы, преподавателю «Изо» не удастся, т. к. это совсем отдельный разговор, требующий гораздо большего времени. Практическими знаниями учитель «Изо» и без того должен владеть в полной мере, иначе задача передать все это ученикам и научить их правильно выражать свои замыслы живописными средствами ему будет не под силу.

В пособие же даны только советы по составлению содержательных уроков, на которых учитель не просто объясняет детям задание, и они приступают к его выполнению, не имея даже четкого представления о правильности изображения заданных предметов, а в первую очередь развивает эстетический вкус детей, их наблюдательность и воображение, показывает взаимодействие искусства с жизнью. А уже на основе этого подводит к заданию и приступает к практической части урока. Использование данного здесь материала поможет преподавателю разнообразить уроки, сделать их более интересными как для учеников, так и для самого себя.

1. Дидактические принципы обучения

К дидактическим принципам обучения изобразительного искусства относят следующее: научность, систематичность (последовательность), а также наглядность и прочность усвоения учебного материала. Только при соблюдении их всех можно без труда решить поставленные цели и задачи.

Принцип научности — один из наиболее важных принципов дидактического обучения изобразительному искусству. Он предусматривает изучение законов, правил и требований перспективы, светотени, цветоведения, композиции и истории искусства. При исключении из цепочки одной из тем знание материала не будет целостным.

Следующий принцип — систематичности — строится на том, что весь процесс обучения должен происходить последовательно, материал — быть логичным, подтверждаемым предыдущим и постепенно усложняющимся (в соответствии с возрастными особенностями учащихся). Он должен напоминать изучение азов русского языка и литературы: сначала знакомить с буквами, затем пробовать их соединять и только после этого переходить к чтению. Нельзя научить писать красками, не познакомив учащихся со светотенью и цветоведением, как и нельзя переходить к графике, не освоив рисунок.

Принцип наглядности говорит сам за себя: чтобы материал был воспринят надлежащим образом, он должен подтверждаться наглядным материалом, образцами, таблицами и этюдами. Данный принцип способствует повышению интереса учащихся к изучаемому предмету и теме. Без его соблюдения проведение уроков изобразительного искусства, особенно в младших классах, невозможно. Ребенок обязательно должен видеть то, о чем говорит учитель, будь то произведения определенного жанра, изучаемого на