

Игры и упражнения на уроках изобразительного искусства

Преподавание изобразительного искусства невозможно без использования на уроке различного рода игровых ситуаций и упражнений, с помощью которых педагог формирует у школьников конкретные умения и навыки. Четко ограниченная учебная задача задания позволяет педагогу точно и объективно оценить качество усвоения учащимися материала.

Для поддержания продуктивной работоспособности детей на протяжении всего урока следует вводить в их деятельность различные *познавательные ситуации, игры-занятия*, так как усвоение предмета облегчается, если при этом задействованы разные анализаторы.

Чередование в течение урока всех видов деятельности дает возможность более рационально использовать учебное время, повышать интенсивность работы школьников, обеспечивать непрерывное усвоение нового и закрепление пройденного материала.

Дидактические упражнения и игровые моменты, включенные в систему педагогических ситуаций, вызывают у детей особый интерес к познанию окружающего мира, что положительно сказывается на их продуктивно-изобразительной деятельности и отношении к занятиям.

Дидактические упражнения и игровые ситуации желательно использовать на тех уроках, где осмысление материала вызывает затруднения. Исследования показали, что во время игровых ситуаций острота зрения у ребенка значительно возрастает.

Игры, игровые моменты, элементы сказочности служат психологическим стимулятором нервно-психологической деятельности, потенциальных способностей восприятия. Л. С. Выготский очень тонко заметил, что «в игре ребенок всегда выше своего обычного поведения; он в игре как бы выше на голову самого себя».

Включение игровых моментов на уроках позволяет корректировать психологическое состояние учащихся. Дети воспринимают психотерапевтические моменты как игру, а у учителя есть возможность своевременно менять содержание и характер заданий в зависимости от обстановки.

Значительное место в системе учебных ситуаций занимают **упражнения**.

В ходе выполнения упражнений абстрактного характера возникающие образы конкретизируются и находят индивидуальное воплощение в определенной теме. В сочетании с конкретным заданием упражнения развивают у детей сложную мыслительную деятельность, в которой анализ и синтез как два психологических процесса выступают во взаимосвязи и единстве.

Степень самостоятельности учащихся зависит от характера упражнения. Зрительный диктант требует повторения за учителем каждого действия, у всех при

этом должен получиться одинаковый результат. Быстрые наброски с натуры или короткие живописные упражнения представляют собой творческую работу.

Содержание упражнений охватывает все основные учебные темы, а характер — предполагает варианты решения, т. е. возможность творческого выбора в рамках конкретной учебной задачи.

По форме упражнения могут быть:

λ изобразительными (рисунок, живопись, лепка);

λ устными (ответы по теоретическим вопросам);

λ письменными (анализ произведений искусства).

Упражнения могут носить характер *зрительного диктанта*. Ученики копируют действия преподавателя. Ценность этого вида упражнений заключается не столько в результатах, сколько в самом процессе. *Выполняя действия «под диктант», школьники перенимают правильные, профессиональные приемы работы. При этом вырабатываются наблюдательность, аккуратность, улучшаются темп и ритм работы класса.*

Зрительный диктант может применяться во всех видах работы: в рисовании, лепке, конструировании.

Целесообразно проводить упражнения с использованием печатной основы: *дорисовывание, закрашивание, расписывание готовых изображений, вырезанных из бумаги силуэтов*. Готовая основа позволяет четко выделить учебную задачу и решить ее в кратчайший срок.

При ознакомлении с цветом учащимся можно предложить *упражнения на передачу цветом определенного настроения*, что способствует осознанию содержательного, выразительного аспекта цвета.

При решении пространственных задач готовая основа помогает передать ощущение зрительной глубины на листе. Это задание целесообразно выполнить после изучения способов передачи глубины пространства. Можно предложить учащимся *найти ошибки в композициях*.

Понятие о декоративной композиции закрепляется с помощью упражнения, которое выполняется коллективно и имеет целью создание фриза для украшения класса.

Упражнения отвлеченного характера развивают мыслительную деятельность.

С подобными упражнениями ученики справляются за короткий срок (3—15 минут). Таким образом, готовая печатная основа служит вспомогательным средством для решения конкретных учебных задач и выработки навыков по всем учебным темам, а также средством повышения интереса учащихся к изобразительной деятельности.

Использование игр в изобразительной деятельности обусловлено своеобразными связями игры и художественного творчества. Игра предшествует творчеству, способствует ему.

Игрой начинается изучение новой темы или закрепляются знания, умения и навыки по пройденному материалу. Игры-занятия лучше проводить в форме соревнований между командами. Обязательным условием игры является подведение итогов.

На уроках изобразительного искусства игры решают одну или несколько задач. **Можно выделить следующие группы игр:**

λ *внимание;*

λ *развивающие глазомер;*

λ *тренирующие наблюдательность;*

λ *развивающие творческие способности;*

λ *воздействующие на эмоции и чувства;*

λ *раскрывающие личностные возможности ребенка.*

Большинство игр переводят ребенка из позиции объекта воспитания и обучения в позицию субъекта деятельности, в позицию творца.

I. Игры и упражнения на выполнение изображений из готовых фигур геометрической и произвольной формы

Данные игры и упражнения способствуют пониманию конструктивных особенностей формы предметов, формируют умение сопоставлять, находить оптимальные решения, развивают мышление, внимание, воображение.

1. Составьте изображения отдельных предметов из геометрических фигур.

Используя изображенные на доске геометрические фигуры, учащиеся в альбомах рисуют предметы (как вариант этого упражнения — индивидуальные задания каждому ученику).

2. Составьте композиции из готовых силуэтов «Чья композиция лучше?».

Из готовых силуэтов составьте натюрморт. Игра может проводиться в виде соревнования двух (трех) команд. Работа ведется на магнитной доске. Игра развивает композиционное мышление, умение находить оптимальные решения.

3. Игра-головоломка.

Составьте из геометрических фигур изображения животных. Задание носит творческий характер.

λ *Восприятие искусства. Беседа «Анималистический жанр».*

λ *ДПИ; форма, пропорции, конструкции. «Фантастическое животное, птица, рыба».*

4. Дополните изображение.

“Нитепечатанием” (техника рисования нитью) учащиеся получают два одинаковых изображения. Варианты задания: дополнить изображения самому или поменяться с соседом по парте одним экземпляром изображения и дополнить его. Упражнение помогает развитию творческого воображения.

λ форма, пропорции, конструкции. «Фантастическое животное, птица, рыба».

5. Назовите предметы, похожие на геометрические тела.

Упражнение на логическое мышление.

λ Форма. Рисование с натуры предметов простой формы .
λ Выполнение натюрморта с натуры .

6. Составьте из готовых геометрических фигур белорусский орнамент.

Упражнение на закрепление знаний об особенностях орнамента.

λ Эстетическое восприятие действительности.

7. Выполните аппликацию, состоящую из деталей разного цвета, но одинаковой формы. Дайте название работе.

Развивает умение компоновать. Способствует развитию чувства формообразования в плоском изображении. В дальнейшем это упражнение может быть использовано для выполнения заданий в технике разрезной мозаики.

λ Выполнение мозаичного панно .

II. Игры и упражнения

по цветоведению

1. Составьте пары (контрастные цвета, сближенные цвета).

Учащиеся работают с готовыми геометрическими фигурами различных цветов. По просьбе учителя ученики поднимают составленные пары. Это упражнение помогает усвоению основных понятий.

λ Цвет. Композиция .
λ Выполнение эскиза вышивки платка.

2. Назовите основные, дополнительные, производные цвета.

Ответами служат поднятые геометрические фигуры нужного цвета. Работу можно проводить фронтально, командами.

λ Рисование с натуры овощей и фруктов.

λ Цвет. Композиция.

λ Рисование с натуры натюрморта «Домашние фиалки».

3. Холодные и теплые цвета.

Учащиеся делятся на две группы. Одной группе нужно выбрать цвета для оформления царства Снежной королевы, а второй — для оперения Жар-птицы. Упражнение на определение цвета и его выразительного аспекта.

λ Рисование с натуры овощей и фруктов.

λ Декоративная композиция «Платочек или рукавички».

4. Игра-соревнование «Кто больше?».

На полосках бумаги учащиеся делают первый мазок краской любого цвета, затем в этот цвет добавляют чуть-чуть белил и выполняют следующий мазок и т. д. Побеждает тот, кто сделает больше накрапок различной светлоты. Игра на закрепление понятий о разбеливании цвета.

λ Рисование с натуры. Натюрморт.

Данные игры и упражнения способствуют развитию осмысленного восприятия цвета, различительных, аналитико-синтетических способностей и культуры восприятия ребенка; имеют обучающий, тренировочный, контролирующий характер.

III. Игры и упражнения, способствующие усвоению новых терминов, понятий

1. Продолжите цепочку слов.

Такое упражнение можно проводить в начале урока. Учащиеся должны продолжить перечень, классификацию. Например: архитектура, стиль, романский, готика, арка...

2. Объясните значение слова.

Например: ритм — это..., дизайн — это...

3. Сгруппируйте слова по жанрам (видам).

На доске написаны различные понятия, термины, названия, которые необходимо объединить в смысловые группы.

λ Изображение на плоскости. Пейзаж.

λ Восприятие искусства. Беседа «Искусство в жизни общества и человека».

4. Вычеркните лишнее слово.

Упражнение носит характер упражнения № 3, т. е. обобщающий, контролирующий. Оценка устных ответов.

5. Блиц-контроль (вопрос — ответ).

Для проведения блиц-контроля можно использовать «**волшебный куб**». На столе учителя куб, грани которого окрашены в разные цвета. На доске таблица, в которой каждому цвету, грани куба соответствуют названия видов изобразительного искусства: архитектура, скульптура, живопись, графика, дизайн. Ведущий поворачивает куб одной из граней к классу, а учащиеся должны поднять карточку с изображением нужного объекта. Можно использовать разные варианты задания.

6. Диагностическое упражнение «Вспомни слово».

Задание постепенно усложняется. Такое упражнение можно использовать в начале урока.

Например: г ашь (гуашь), гр ф ка (графика), к р м ка (керамика) и т. д.

IV. Игры и упражнения для развития восприятия произведений искусства

1. Подберите прилагательные, характеризующие произведение искусства (репродукция или слайд).

Побеждает тот из учащихся, который подберет большее количество. Это упражнение развивает способность переводить зрительный образ в словесный.

2. Сравните впечатления

Учащиеся сравнивают два произведения искусства. При выполнении этого упражнения развивается культура восприятия произведений искусства, речь учащихся.

λ Цвет. Рисование с натуры натюрморта (овощи, фрукты).

λ Композиция на плоскости. Человек и предметный мир. Натюрморт «Мир моей бабушки».

λ Восприятие искусства. Беседа «Анималистический жанр».

λ Восприятие искусства. Беседа «Человек в искусстве. Жанр портрета».

λ Тема мифа в изобразительном искусстве.

λ Роспись ларца в ювелирных украшениях.

λ Восприятие искусства. Беседа «Бытовой жанр в изобразительном искусстве».

λ Лепка фриза для здания школы или детского сада.

λ Восприятие искусства. Беседа о взаимосвязи человека с окружающей средой.

λ Беседа о графическом дизайне.

λ Восприятие искусства. Беседа «Исторический и батальный жанры».

λ Восприятие искусства. Беседа «Библейские сюжеты в живописи, графике и скульптуре».

3. «Войдите» в картину (представьте себя на месте героя произведения искусства).

Игра развивает фантазию ребенка, речь, носит творческий характер.

4. Подберите музыкальный фрагмент или стихи к произведению искусства.

Такие эстетические ситуации способствуют развитию образного мышления учащихся на основе единства изобразительных и выразительных средств искусства. Например, на доске расположены репродукции зимних пейзажей: К. Юон. «Конец зимы. Полдень»; И. Грабарь. «Февральская лазурь»; И. Шишкин. «На севере диком...», «Зима»; Г. Нисский. «Подмосковье. Февраль»; Л. Щемелев «Зима (Раков)».

Учащиеся должны подобрать к отрывку стихотворения соответствующую репродукцию с изображением зимнего пейзажа, объяснить свой выбор.

Заготовила зима
Краски для всех сама.
Полю — лучшие белила,
Зорям — алые чернила,
Всем деревьям — чистые
Блестки серебристые.

В. Фетисов

Чародейкою зимою
Околдован лес стоит,
И под снежной бахромою,
Неподвижною, немою,
Чудной жизнью он блестит.

Ф. Тютчев

Под голубыми небесами,
Великолепными коврами,
Блестя на солнце, снег лежит.

А. Пушкин

В январе, в январе
Много снегу на дворе.
Снег на крыше, на крылечке,
Солнце в небе голубом.
В нашем доме топят печки.
В небо дым идет столбом.

С. Маршак

Заколдован невидимкой,
Дремлет лес под сказку сна.
Словно белою косынкой
Подвязалася сосна.

С. Есенин

5. Игра «Угадай».

Преподаватель подбирает стихи, загадки, по которым учащиеся должны догадаться, о каком произведении (предмете) искусства идет речь.

Игра развивает логическое мышление, эмоциональную культуру восприятия, активизирует внимание, стимулирует процесс запоминания художественной информации.

λ *Роспись изделий по типу народных узоров.*

6. Указать автора или название произведения.

Учащимся раздаются карточки с таблицей, в которой указаны фамилии художников, на доске расположены репродукции работ этих авторов с номерами. Ученики заполняют таблицу.

Данный вид задания может быть использован на уроках по восприятию искусства.

7. Отгадывание кроссвордов (составление).

При их составлении у учащихся развиваются навыки работы со словарями, различного рода справочной литературой. Процесс создания и разгадывания кроссвордов способствуют овладению содержанием основных понятий.

Тематические кроссворды выполняют функции:

λ *обучающую;*

λ *контролирующую;*

λ *творческую.*

При начертании геометрической формы кроссворда у учащихся развивается пространственное образное мышление.

8. Викторина «Аукцион знаний».

Знания учащихся по теории искусства можно проверить с помощью викторины, вопросы к которой учитель готовит заранее. Также можно провести игру «В мастерской художника», используя специально подобранный материал.

9. Игра «Репортеры газетной рубрики “Шедевры искусства”».

Заранее сообщается тема урока. Например, *«Человек в искусстве. Жанр портрета»*.

Ученики самостоятельно ведут подбор материалов к нему в виде репродукций, фотографий, стихов, сами пишут заметки (мини-сочинение). Всё это прикрепляется к стенду. Такая игра носит продуктивный характер, воспитывает потребность самостоятельно искать материалы, читать литературу по искусству, развивает навыки поисковой деятельности..

V. Сюжетно-ролевые игры

1. Игра "Следствие ведут знатоки".

По описанию примет «пропавшей из музея картины (скульптуры)» знатоки искусства ищут среди репродукций на доске нужную картину. Описание делает «хранитель музея». Дополнительные сведения могут сообщать «свидетели» – ученики класса.

λ Восприятие искусства. Беседа об искусстве «Искусство в жизни общества и человека».

λ Восприятие искусства. «Человек в искусстве. Жанр портрета».

λ Беседа об искусстве «Исторический и батальный жанры».

2. **Игра «Лучший экскурсовод».**

Выбранные на соискание почетного звания ученики рассказывают о сюжете, мотиве произведения, композиции и ее элементах, средствах выразительности.

Игра такого рода способствует развитию зрительной памяти, речи, логического мышления, способности эмоционального и образного выражения, умения сделать анализ художественного произведения. Выступление экспертов, обмен мнениями, защита учащимися своих решений, выводов является обязательным условием проведения таких игр-занятий. Учитель констатирует достигнутые результаты, отмечает ошибки, формулирует окончательный итог занятия.

Пример использования игры на уроке.

Разработка (краткая) урока по теме

«Натюрморт. В музеях хранятся картины – натюрморты».

Цели и задачи

*систематизировать знания о видах и жанрах изобразительного искусства (натюрморт)

*ознакомить последовательностью ведения живописной работы (натюрморт)

*развивать чувство пропорции, соразмерности (размещение 2-4 предметов на листе крупно)

*формировать графические навыки в изображении объемных предметов

*развивать умение рисовать по представлению

Ход урока

1. Организация класса

2. Вводная беседа.

Преподаватель - Рассмотрим иллюстрации, репродукции и ответим на вопросы

-Что такое натюрморт?

-Какие вам нравятся больше и почему, назовите авторов картин.

-Какие цвета преобладают в них?

-Что объединяет все предметы одного натюрморта? (тема, принадлежность)

-Какую роль играет солнечный свет?

Работа учащихся над заданием

Скачет сито по полям,
А корыто по лугам.
За лопатую метла
Вдоль по улице пошла..

Далее идет беседа по содержанию произведения К. Чуковского «Федорино горе»

Игра- упражнение «Помогите Федоре»

Детям нужно расположить на листе бумаги предметы (кухонные принадлежности, вазу с цветами...)

Группа детей может работать с муляжами.

Выполнение натюрморта с натуры и по представлению.

Освоение приемов изображения натюрморта.

Последовательность выполнения работы

1. Подготовительный этап – наметим контуры всех предметов светлыми линиями
2. Первый этап – приготовление малонасыщенной смеси и нанесение на все части рисунков
3. Второй этап – передаем освещенность и объем, прокладываем прозрачными, но темными красками
4. Третий этап – моделируем объем и пространство более тонкими оттенками цвета
5. Последний этап – обобщаем цвета, смягчаем контуры

Дидактическая игра «Собери картину»

Федора рада, что дети помогли навести порядок в ее доме. В благодарность она несла картины натюрмортов, но они рассыпались.

Задача ребят – собрать натюрморт из разрезанных частей.

Итоги урока

Домашнее задание составить дома натюрморт и сфотографировать.

Следующий урок начнется с фотовыставки натюрмортов.

Философы говорят, что жизнь человеческая измеряется не количеством прожитых дней, месяцев, лет, а яркими, запоминающимися событиями, впечатлениями от них. Поэтому урок изобразительного искусства должен “увлечь школьников, взволновать их, а, взволновав, заставить задуматься”. Потому что, как подчеркивает Б.М. Неменский “в искусстве же получение подлинных знаний, то

есть понимание без радости, без наслаждения абсолютно не реально, не достижимо”.

Дети, особенно младшие школьники, очень любят быть волшебниками; как они сами говорят, “играть в сказку”. Почему сказка любимый детьми жанр? Наверное, потому, что она несет в себе самое важное психологическое содержание, как говорят сами дети, “любовь, добро и счастье”, переходящее от одного поколения к другому и не утрачивающее со временем своего значения. *Сказка дарит надежду и мечты – предощущение будущего, становится неким духовным оберегом детства.*

Но как бы велико ни было значение сказки для поддержания душевного мира детей, не одна она используется в качестве терапевтического средства на уроках изобразительного искусства. Тем и хорош этот урок, что он соединяет воедино многие искусства.

Список использованной литературы

1. Азаров, Ю. П. Игра и труд / Ю. П. Азаров..
2. Аникеева, Н. П. Воспитание игрой / Н. П. Аникеева.
3. Выготский, Л. С. Роль игры в психическом развитии ребенка / Л. С. Выготский // Вопросы психологии
4. Газман, О. С. В школу с игрой / О. С. Газман [и др
5. Жуковская, Р. И. Воспитание ребенка в игре / Р. И. Жуковская.
6. Занько, С. Ф. Игра и учение / С. Ф. Занько [и др.]..
7. Котикова, О. П. Эстетическое воспитание старшеклассников / О. П. Котикова.
8. Никитин, Б. П. Ступеньки творчества, или Развивающие игры / Б. П. Никитин..
9. Селевко, Г. К. Современные образовательные технологии / Г. К. Селевко..
10. Шмаков, С. А. Игры учащихся — феномен культуры / С. А. Шмаков.
11. Шмаков, С. А. Культура — досуг — ребенок / С. А. Шмаков..
12. Эльконин, Д. Б. Психология игры / Д. Б. Эльконин..
13. Юсов, Б. П. Изобразительное искусство в начальных классах / Б. П. Юсов [и др.