Содержание программы

I. Что такое искусство? Форма и содержание.

Тип занятий: вводное занятие.

Форма проведения: групповая беседа.

Цель: Вводная беседа о роли искусства в жизни человека.

Методы обучения: комбинированный (объяснительно-иллюстративный в сочетании выполнением практического задания).

1.Роль искусства в жизни человека.

Теоретическая часть:

Искусство – это особая форма общественного сознания, отражающая действительность в художественных образах.

Функции искусства.

Зрительный ряд: репродукции произведений русских и зарубежных художников.

Примечание: более продуктивным будет проведение беседы в диалоговой форме.

2.Особенности восприятия картинной плоскости.

Теоретическая часть:

Визуальное восприятие картинной плоскости связано с особенностями строения глазного аппарата человека, культурными традициями и даже с законами природы.

При организации картинной плоскости в реалистическом искусстве художник должен учитывать определенные законы. Повторение законов, средств и приёмов композиции.

Зрительный ряд: репродукции произведений русских и зарубежных художников, наглядный показ преподавателем последовательного создания композиционной схемы произведения.

Практическая часть:

Выполнение учащимися в тетради зарисовок и схем по теме, выполнение композиционной схемы произведения на основе репродукции картины.

Подведение итогов: проверка выполнения задания в тетрадях учащихся.

1. Виды и жанры.

Тип занятия: систематизация изученного материала.

Форма проведения: групповая.

Цель: классификация видов и жанров изобразительного искусства.

Методы обучения: объяснительно-иллюстративный.

Теоретическая часть:

Виды изобразительного искусства:

1.Архитектура и «Архитектурное триединство».

2. Живопись и понятие «Творческий почерк мастера».

3.Графика и понятие уникальной и тиражированной графики.

4.Скульптура и понятие «Круговой обход».

5.Декоративно-прикладное искусство и «Народные промыслы».

6.Театрально-декорационное искусство и «Сценография».

7. Дизайн и понятие синтетичности.

8. Художественная фотография как вид изобразительного искусства.

Жанры изобразительного искусства и внутрижанровые формы: король жанров, портрет, пейзаж, натюрморт, и бытовой жанр.

Зрительный ряд: репродукции разновидовых и разножанровых произведений русских и зарубежных художников.

Подведение итогов:

Вывод: виды искусства различаются по применяемым материалам и технологиям; жанры – по тематике произведений. Жанры могут сочетаться между собой (например, исторический портрет, натюрморт в пейзаже и т.д.) и создавать внутрижанровые формы.

Примечание: для учащихся, изучавших данный материал на основном уровне обучения, тип занятия будет «повторение пройденного материала» и может иметь форму тестового зачета по теме.

1. Художественный образ. Движение в картине.

Тип занятия: изучение нового материала.

Форма проведения: групповая.

Цель: знакомство с психологией восприятия произведения. Упражнения на выявление движения в картине.

Методы обучения: комбинированный (объяснительно-иллюстративный в сочетании выполнением практического задания).

Теоретическая часть:

Художественный образ - способ выразить отвлеченную идею в конкретной чувственно-воспринимаемой форме; выражает специфику искусства в целом. Свойства и отличительные качества художественного образа. Основные составляющие художественного образа.

В изобразительном искусстве передача *движения* является одной из главных задач при достижении художественной выразительности. Средства передачи явного и скрытого.

Ритм как организующие начало в композиции произведения.

Зрительный ряд: иллюстрации и репродукции произведений с различными видами движения, наглядный показ преподавателем последовательного создания ритмической схемы произведения.

Практическая часть:

Учащимся предлагается проанализировать произведение и изобразить в тетради его ритмическую схему (ритмы подобия, размера, направления и т.д.)

Подведение итогов: проверка выполнения задания в тетрадях учащихся.

1. Первобытное искусство.

Тип занятия: систематизация изученного материала.

Форма проведения: групповая.

Цель: выявление роли искусства как отражения мировоззрения человека.

Методы обучения: объяснительно-иллюстративный.

Теоретическая часть:

Связь изобразительного искусства и других видов деятельности человека.

Примеры первобытного искусства и их связь с миропониманием древних людей: Венеры из Виллендорфа, наскальные изображения, мегалиты.

Зрительный ряд: иллюстрации артефактов первобытного мира.

Практическая часть:

Выполнение зарисовок мегалитических сооружений в тетради. Заполнение таблицы «Развитие восприятия искусства и композиционного видения в живописи и скульптуре от древности до XVII в.» (Приложение 3).

Подведение итогов:

Вывод: форма сама по себе не позволяет судить о значении и назначении произведения.

1. Древнее искусство.

Тип занятия: систематизация изученного материала.

Форма проведения: групповая.

Цель: выявление восприятия пространства глазами художника.

Методы обучения: объяснительно-иллюстративный.

1.Пространство глазами художника.

Теоретическая часть:

Преобладание в искусстве того или иного способа видеть и передавать видимое является исторически обусловленной потребностью в передаче того или иного содержания и наталкивает на определенные содержательные открытия [1,3].

Особенности восприятия и передачи пространства в первобытном и Древнем мире. Основные методы пространственных построений на плоскости.

2.Образ мира в храмах Египта и Месопотамии (1 час – 1 занятие)

Теоретическая часть:

Египет:

Египтяне создали художественную культуру, запечатлевшую стройную картину мироздания. В е основе – религиозные представления о бессмертии души.

Представления о загробном мире выражены ярче всего в архитектурных образах. Символом египетской архитектуры стала пирамида – грандиозная усыпальница фараонов.

О высоком развитии архитектуры свидетельствуют не только пирамиды, но и храмы, также несущие в своем устроении идею мироздания.

Месопотамия:

Любое изображение содержало дополнительный смысл, выходящий за рамки сюжета (система понятий «добро-зло», «жизнь-смерть»). Для этого прибегали к языку символов.

Наиболее полное отражение мировоззрение жителей Междуречья (Месопотамии) получило в возведении зиккуратов – важнейших архитектурных сооружений, являвшихся, по сути, реального воплощения представлений об устройстве мира.

Зрительный ряд: иллюстрации храмовых комплексов Древнего Египта и Месопотамии.

Подведение итогов:

Вывод: любое изображение и архитектурное сооружение содержало дополнительный смысл, выходящий за рамки сюжета. Для этого прибегали к языку символов, имеющих глубокий сакральный смысл.

1. Античное искусство. «Осязающий глаз».

Тип занятия: систематизация изученного материала.

Форма проведения: групповая.

Цель: знакомство с восприятием искусства в Древней Греции и Древнем Риме.

Методы обучения: комбинированный (объяснительно-иллюстративный в сочетании выполнением практического задания).

Теоретическая часть:

Античное изображение имеет характерную публичную направленность. Первые принципы живописного искусства (Филострат Младший) [1,3, с.28].

Древняя Греция

Человек – мера вещей. Гуманистическая направленность искусства. «Канон» Поликлета. Главная особенность древнегреческой скульптуры – калокагатия.

Архитектурный ордер как высшее проявление гуманизма в античном искусстве. Развитие греческой ордерной системы: дорический, ионический, коринфский стили.

Древний Рим

Феномен римского скульптурного портрета и его эволюция. Новые типы сооружений и потеря сакрального значения архитектуры. Пантеон и Колизей – конструктивные находки. Фресковая живопись и мозаика Помпей и Геркуланума как попытка преодоления пространства.

Особенности восприятия и передачи пространства Античном мире. Основные методы пространственных построений на плоскости.

Зрительный ряд: иллюстрации и фотографии произведений искусства Древней Греции и Древнего Рима.

Практическая часть:

Выполнение зарисовок греческих ордеров и конструктивных особенностей Пантеона и Колизея. Заполнение таблицы «Развитие восприятия искусства и композиционного видения в живописи и скульптуре от древности до XVII в.» (Приложение 3).

Подведение итогов:

Вывод: античное искусство заложило основы для развития европейского искусства (Романское искусство, Ренессанс, классицизм).

1. «Внемлющий глаз».

Тип занятия: систематизация изученного материала.

Форма проведения: групповая.

Цель: знакомство с особенностями восприятия реальности художниками Средневековья.

Методы обучения: комбинированный (объяснительно-иллюстративный в сочетании выполнением практического задания).

Теоретическая часть:

Изображение – посредник на пути от незримого к зримому. Изобразительные элементы приобретают характер условных знаков, а изображение организуется в особого рода текст. Средневековая изобразительность в целом составляет некий род письменности, где используются, в частности, уже известные описательно-изобразительные приемы [1,3].

Анализ произведений средневековой европейской и древнерусской живописи и иконописи.

Архитектура – отражение представлений о Боге и взаимоотношений с ним человека. Сравнительная характеристика романского и готического храма.

Зрительный ряд: иллюстрации и фотографии произведений искусства Средневековья.

Практическая часть:

Составление сравнительной таблицы «Архитектура Романского периода и Готики». Заполнение таблицы «Развитие восприятия искусства и композиционного видения в живописи и скульптуре от древности до XVII в.» (Приложение 3).

Подведение итогов:

Вывод: средневековый художник представлял себе мир умозрительно: в таком отношении друг с другом объекты изображения можно было только представить, вообразить, сконструировав их из отдельных элементов, как конструируют формулу. Задача изображения в том, чтобы обозначить сверчувственное [1,3].

1. Прорыв в действительность.

Тип занятия: систематизация изученного материала.

Форма проведения: групповая.

Цель: обзор наиболее важных достижений художников эпохи Возрождения.

Методы обучения: комбинированный (объяснительно-иллюстративный в сочетании выполнением практического задания и просмотром видеоматериалов).

Теоретическая часть:

Общая характеристика, характер искусства.

Картина – основная форма изобразительного искусства. Живопись – не только отражение всего богатства и разнообразия природных предметов, но и порождение возможных миров. Картина – целостный мир, автономный художественный организм, способный сохранять свою целостность независимо от перемещения в пространстве и времени.

Новаторский подход в живописи и архитектуре Джотто ди Бондоне. Колокольня во Флоренции, фрески капеллы дель Арена в Падуе.

Обзорная сравнительная характеристика творчества Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонаротти и Рафаэля Санти.

Зрительный ряд: репродукции и изображения памятников Возрождения, эпизод фильма «Всемирная история живописи».

Практическая часть:

Составление таблицы «Творчество титанов Высокого Возрождения» (Приложение 4). Заполнение таблицы «Развитие восприятия искусства и композиционного видения в живописи и скульптуре от древности до XVII в.» (Приложение 3).

Подведение итогов:

Вывод: живопись – это наука и универсальный язык.

1. Барокко-классицизм-рококо.

Тип занятия: систематизация изученного материала.

Форма проведения: групповая.

Цель: сравнительная характеристика стилей и основ мировосприятия изучаемых эпох.

Методы обучения: комбинированный (объяснительно-иллюстративный в сочетании выполнением практического задания и просмотром видеоматериала).

Теоретическая часть:

Признаки барокко как стиля на основе равноценных начал – телесного и духовного.

Характер искусства барокко - активное воздействие на зрителя, новый уровень знаний о порядке мироздания (мир познаваем при помощи простой логики).

Признаки классицизма как стиля на основе обращения к разуму (Декарт). Иерархия видов и жанров искусства (высокие - исторический, портрет; остальные – низкие). Искусство – средство нравственного воспитания.

Искусство рококо основано на обращение к миру человеческих чувств, неуловимых, тонких оттенков настроений, пристрастии к изысканным, сложным формам, причудливым линиям, напоминающим силуэт раковины.

Зрительный ряд: иллюстрации и фотографии произведений искусства изучаемых периодов, эпизод фильма «Всеобщая история живописи».

Практическая часть:

Составление сравнительной таблицы «Барокко-классицизм –рококо» (Приложение 5).

Подведение итогов:

Вывод: восприятие картины и художественного произведения вообще само по себе есть творческая деятельность и сам зритель есть продукт этой деятельности. Эстетический труд зрителя связан с открытием еще неосознанных потребностей и возможностей, с расширением ценностного горизонта [1,3].

1. Романтизм – отражение эпохи.

Тип занятия: систематизация изученного материала.

Форма проведения: групповая.

Цель: знакомство с предпосылками появления новых направлений в искусстве.

Методы обучения: объяснительно-иллюстративный.

Теоретическая часть:

Искусство - «только намек,… мост между душою художника и душою зрителя» [1,3, с.199]. Основа в романтическом произведении – чувства и фантазия автора. Для художника-романтика не было и не могло быть законов в искусстве. Единственное правило, которое он чтил, - это верность себе, искренность художественного языка. Нередко творения романтиков шокировали общество полным неприятием господствовавших вкусов, небрежностью, незавершенностью.

Зрительный ряд: иллюстрации и фотографии произведений искусства, эпизод фильма «Всемирная история живописи».

Подведение итогов:

Вывод: искусство романтизма создало предпосылки для развития искусства рубежа XIX-XX вв. (АрНуво).

1. Ар Нуво – направление, ставшее стилем.

Тип занятия: систематизация изученного материала.

Форма проведения: групповая.

Цель: знакомство с основными сторонами эстетики европейского символизма и национальными особенностями.

Методы обучения: комбинированный (объяснительно-иллюстративный в сочетании с просмотром презентации «Западный модерн»).

Теоретическая часть:

Основа художественного творчества – не рабское следование реальной форме, а стремление проникнуть в то, что скрывается за этой формой, в тайную, непознаваемую разумом сущность явлений, их «изначальную идею».

Под влиянием эстетики символизма на рубеже XIX-XX вв.в изобразительном искусстве сформировался стиль «модерн» (по фр. «ар нуво»). Проникновение стиля из области ДПИ и графики в живопись, скульптуру и архитектуру.

Общность и различие национальных школ европейского модерна: Венский Сецессион, французское Ар Нуво, германский Югендстиль.

Зрительный ряд: иллюстрации и фотографии произведений искусства.

Практическая часть:

Составление сравнительной таблицы «Национальные школы модерна».

Подведение итогов:

Вывод: первая мировая война показала всю бесперспективность отвлеченного искусства модерна от жизненных реалий.

1. Импрессионизм восприятия реальности.

Тип занятия: систематизация изученного материала.

Форма проведения: групповая.

Цель: знакомство с тенденциями развития изобразительного искусства от барбизонцев до постимпрессионизма, творческими исканиями группы «Наби».

Методы обучения: объяснительно-иллюстративный с просмотром видеофильма.

Теоретическая часть:

Реалистическое искусство и утверждение новых творческих методов и направлений. Влияние на европейское искусство открытий в области египетского, негритянского искусства, культур Востока.

Развитие художественной культуры: от модерна как стиля эпохи и символизма как доминирующего направления в искусстве к многообразию течений, творческих объединений и групп.

Барбизонцы

Расцвет национального французского пейзажа в творчестве художников барбизонской школы. Изображение обыкновенной природы, лишенной драматических эффектов, как своеобразный манифест против жестких, консервативных и далеких от жизни требований Академии, мешающих творческому развитию.

При общности эстетических взглядов каждый из живописцев школы имел свое творческое лицо, свою индивидуальную манеру. Выразительность композиции солнечных в пейзажах Т.Руссо. Сосредоточенное внимание на сложных нюансах природы, передача воздуха и света, жанровые пейзажи Ж.Дюпре - гимн материальной мощи природы, ее жизнеродящей силе. Романтизм полотен Н.де ла Пеньи. Интерес Ш.Добиньи к проблеме света, освещения, передачи световоздушной среды в сельском пейзаже.. «Анжелюс» Ф.Милле и крестьянская тематика в его произведениях.

Импрессионисты

Зарождение «парижской школы»: Париж – центр европейского искусства.

Жизнеутверждающие принципы гуманизма в творчестве французских художников. Живопись – средство для раскрытия взаимосвязи человека и окружающей его среды, вещей и явлений в природе, для показа красоты и ценности природы для человека.

Стремление художников запечатлеть на полотне постоянное движение, изменение реального мира. Появление новых техник письма.

Художественные традиции и новаторство в полотнах Э.Мане. Многообразие мира, жизнь природы, ее вечное движение в пейзажах К.Моне. Портреты О.Ренуара – «живописца счастья». Отсутствие идеализации и удивительная гармония образов.

Постимпрессионисты

Острое чувство неприятия буржуазной действительности и поиски передачи движения воздуха В. Ван Гога. Интенсивность, экспрессия чувства через усиление эмоциональной выразительности цвета, напряженности линий. Живописные искания П.Сезанна. цвет как основа для создания формы предмета. Поиски красоты и гармонии в идиллической жизни и легендах народов Океании – своеобразный протест П.Гогена. против европейской цивилизации, приведшей человечество к социальной и экономической катастрофе. Прославление мужества, гуманизм образов О.Родена. Выражение красоты и целомудренности любви в его лирических произведениях.

Группа «Наби»

Стремление группы к работе в декоративных видах искусства. Влияние на творчество художников постимпрессионизма (П.Гоген) и неоимпрессионизма. Обращение к теме будничной жизни мелких буржуа и горожан в творчестве Ж.Э.Вюйяра. мистицизм и символизм работ М.Дени.

Зрительный ряд: иллюстрации и фотографии произведений искусства, эпизод фильма «Всемирная история живописи».

Практическая часть:

Составление учащимися тезисного плана-схемы по теме.

Подведение итогов:

Вывод: творческие поиски барбизонцев и их последователей, теоретически обоснованные в многочисленных трудах, открыли новые изобразительные и выразительные возможности живописи в эпоху резкого скачка технического прогресса, направив взгляд человека от повсеместной урбанизации обратно к природе.

1. Серебряный век русского искусства.

Тип занятия: систематизация изученного материала.

Форма проведения: групповая

Цель: выявление особенностей русского искусства рубежа XIX-XX вв. и роли искусства России в развитии мировой художественной культуры.

Методы обучения: комбинированный (объяснительно-иллюстративный в сочетании с выполнением практического задания).

Теоретическая часть:

«Серебряный век» - русский ренессанс начала XX века. Реалистические традиции и творческий поиск русских художников на рубеже веков. Модерн и символизм в русском изобразительном искусстве. Международное признание русского искусства.

Национальное своеобразие и европеизм русского искусства. Многообразие объединений, творческих групп: «Мир искусства», «Голубая роза», «Бубновый валет», Союз русских художников. Ретроспективизм и эстетизм в произведениях мирискусников. Петербургская школа книжной графики и театрально-декорационного искусства. От «Мира искусства» к «Парижским сезонам» С.Дягилева. Реализм и высокое мастерство Союза русских художников. Влияние на развитие советского искусства и, в частности, искусства соцреализма. Идеи символизма в творчестве художников «Голубой розы». Погружение в мир тончайших, неуловимых чувств, затаенных и сложных внутренних ощущений, необъяснимых словами. Авангардизм «Бубнового валета» и атмосфера «площадного живописного действа».

В.А.Серов и М.А.Врубель – образ «новой России».

Зрительный ряд: иллюстрации и фотографии произведений искусства, презентация «Русский модерн», «Валентин Серов», «Михаил Врубель».

Практическая часть:

Составление учащимися тезисного плана-схемы по теме. Вариантом может быть составление сравнительной таблицы «Мир искусства» - «Голубая роза» - «Бубновый валет» - «Союз русских художников».

Подведение итогов:

Вывод: неоднородность и разнонаправленность творческих исканий русских художников подготовило почву для развития многих стилистических течений XX века, где зритель зачастую становился соучастником происходившего в картине действия.

1. Авангард или переворот в сознании художника и зрителя.

Тип занятия: : систематизация изученного материала.

Форма проведения: групповая

Цель: краткая характеристика и сравнительный анализ авангардных направлений в искусстве начала XX века.

Методы обучения: комбинированный (объяснительно-иллюстративный в сочетании с выполнением практического задания).

Теоретическая часть:

Влияние урбанизации и научно-технической революции на художественную культуру. Разрушение незыблемых представлений о строении материи, времени и пространства.

Плюрализм художественной культуры XX в., отличающийся обилием явлений и конфликтностью в их единовременном сосуществовании.

Осознание глубинных основ человеческого духа, создающее основу для диалога культур. Европейские течения: фовизм, экспрессионизм, кубизм, футуризм, метафизика, неопластицизм, дадаизм, сюрреализм, поп-арт, гиперреализм, концептуализм.

Фовизм и кубизм – первые течения XX века. Общие черты – внимание к видимому миру и его преобразование в художественном произведении в соответствии с авторским пониманием действительности, задач и языка искусства.

Опровержение буржуазных ценностей и раскрепощение игровой стихии в творчестве дадаистов. Антивоенная тема в трагико-сатирических работах экспрессионистов.

Сюрреализм – воплощение образов, рождающихся в бессознательном. Влияние идей психоанализа З.Фрейда.

Социально-эстетические утопии в отечественном изобразительном искусстве. Беспредметное искусство в России (В.Кандинский, К.Малевич). Авангард 20-х гг.: новое видение мира стремление сделать его достоянием народных масс. От универсальных идей к открытиям и первоосновам отечественного и мирового дизайна.

Зрительный ряд: просмотр фильмов «80 чудес света (сюжет об американских небоскребах), «Русский авангард», репродукции и иллюстрации.

Практическая часть:

Составление тезисов по теме, сравнительной таблицы «Модерн-примитивизм-символизм» (Приложение 6).

Подведение итогов:

Вывод: развитие научно-технического прогресса, политические изменения и экономические кризисы создали предпосылки для серьезных изменений в области изобразительного искусства и его восприятия, где изобразительность уступило место выразительности.

1. Итоговое занятие.

Тип занятия: контроль и проверка знаний

Форма проведения: групповая

Цель: выявление знаний, полученных за год.

Методы обучения: выполнение практического задания.

Практическая часть:

Выполнение учащимися тестовых заданий.

Зрительный ряд: иллюстрации, карточки с заданиями.

Заключение

Вне зависимости от художественной формы, никогда не утрачивают важность следующие моменты: синтез выразительности, изобразительности и условности. При этом их пропорциональное соотношение не имеет значения. Именно эти понятия дают в итоге тот самый художественный образ, который зритель «считывает» с произведения. Здесь животрепещущим становится вопрос этического характера, т.е. ответственность художника за созданное произведение.