

**«ИНТЕГРАЦИЯ ПРЕДМЕТОВ
ЭСТЕТИЧЕСКОГО ЦИКЛА НА
ЗАНЯТИЯХ В ДХШ И ДШИ»**

Методическая работа

Автор: преподаватель ДШИ
Мокрушина Н.А.

2012год

**ИНТЕГРАЦИЯ ПРЕДМЕТОВ ЭСТЕТИЧЕСКОГО
ЦИКЛА НА ЗАНЯТИЯХ В ДХШ И ДШИ:**

Методическая работа/

сост. Мокрушина Н.А. - ЗАТО Озерный Тверской
области: МБОУ ДОД «ДШИ», 2012.-47с.

ВВЕДЕНИЕ

История искусств является одной из сложных дисциплин. Но она необходима, т.к. посредством ее обучающиеся постигают духовный опыт человечества, развивается художественное восприятие, вкус, воображение, фантазия, без которой немислима любая деятельность, раскрывающая творческий потенциал человека и позволяющая представить результат своей работы в новом, оригинальном аспекте. Одним из эффективных способов преподавания истории искусств будет система нестандартных занятий. Особенно важно их провести на первых темах, чтобы заинтересовать учащихся. При выборе системы обратимся к интеграции предметов эстетического цикла.

Педагогическая концепция формирования у школьников понимания художественной культуры, как неотъемлемой духовной, на основе интегративного подхода к предметам эстетического цикла, сложилось в современной эстетике под влиянием психологических и педагогических исследований: Л.С. Выготского, Д.Н. Узнадзе, Б.М. Теплова, А.Н. Леонтьева, Л.Я. Гальперина, Н.И.Киященко, В.В. Медушевского, В.А. Сухомлинского, С.Т.Шацкого, Д.Б.Кабалевского, Б.М. Неменского, а также результатов экспериментальной работы, проведенной в лаборатории экспериментальной работы и экспериментальной дидактики НИИ педагогики Грузии под руководством Ш.А. Амонашвили. (34, с.3).

Суть исследований заключалась в следующем: уже с самого раннего возраста «ребенок мыслит образами... при условии, что объектом восприятия, осмысливания является образ, который можно видеть, слышать, к которому можно прикоснуться».

Разработанные интегрированные занятия способны пробудить интерес учащихся к изучению истории искусств. Также усвоить знания по вопросу в большей степени, чем это происходит на обычных занятиях.

Очень важен творческий подход самого педагога. Его творческая деятельность должна базироваться на научных знаниях, мировоззрении, идеалах, педагогической культуре. Именно на этой основе развиваются разносторонние интересы и духовные потребности педагога.. При желании и фантазии педагог может достигнуть высоких результатов. Главное трудностей не бояться и экспериментировать. Тогда от учебного процесса истинное удовольствие получают и те и другие, а главное высокие результаты. Очень важно создать творческую атмосферу. Анализ практики обучения и творческого подхода к занятиям по предмету истории искусств в ДШИ через интеграцию, показал, что этому вопросу уделено не достаточно внимания. Это обуславливает *актуальность* темы. В ее основе лежит интегральный принцип, который создает широкие возможности мобилизации разносторонних связей с предметами гуманитарного, эстетического, художественного циклов.

Цель этой работы – разработать систему интегрированных занятий в ДШИ по истории искусств.

Расширить кругозор учащихся разных возрастов, помочь вырасти людьми большой культуры, любящими труд, понимающими искусство, добрыми и чуткими, активными, сплоченными.

Апробация практической части работы показала, что ее содержание вполне доступно любым школам не зависимо от их оснащения. Сейчас многие школы компьютеризированы, имеют интерактивные доски, но в тоже время в сфере дополнительного образования такое имеют лишь единицы. Даная методическая разработка может помочь преподавателям сделать предмет истории искусств незабываемым и увлекательным.

1. Интеграция как метод организации занятий изобразительного искусства

С древнейших времён внутреннее родство различных видов искусств, изобразительного искусства, музыки, театра, кино, литературы, создает стилеобразующую тенденцию в развитии художественной культуры.

Человек вольно или невольно впитывает достижения смежных искусств и исканий. (Приложение 5) Вот почему так важен вопрос о творческих направлениях, в которых формируется личность художника, складываются принципы художественного освоения действительности.(11,с.3-4)

Прежде всего, оговорим лексическое значение слова ИНТЕГРАЦИЯ.

Согласно словарю иностранных слов, интеграция (от лат.integration – восстановление, восполнение) означает объединение в целое каких – либо частей. (Современный словарь иностранных слов. - Спб., 1994).

Методологической основой деятельности интеграции является философское представление отдельных сторон, частей должно иметь своей предпосылкой знание природы целого и, наоборот, изучение целого должно опираться на знание свойств его составных частей, элементов.

В сфере содержания образования идея интеграции закономерно связана с процессами интеграции – дифференциации, происходящими в науке.

Полихудожественное воспитание опирается на положение о том, что каждый ребёнок изначально предрасположен к восприятию и деятельности в разных видах искусства: он видит, слышит, чувствует, осязает и обоняет одновременно. Задача учителя искусства формировать способность детей воспринимать мир в художественных образах.(13,стр3)

Интегрированный подход предполагает использование на занятиях истории искусства не только сведений из области искусства, но также из разных школьных предметов, которые помогут раскрыть явление таким образом, чтобы у ребенка сложилось наиболее полное знание и представление о рассматриваемом (образе, понятии, художнике и т. д.). Предлагаемая детям информация должна опираться на психические

возможности детей, их интересы, память, ранее полученные знания из различных источников. Такой подход направлен на формирование общих представлений о гармонии мира и жизни как взаимосвязанном и закономерном процессе развития, в котором человек не противопоставлен этому миру, а является органичной его частью.

Цель интегрированного обучения – научить детей рассматривать, сопоставлять, анализировать одни и те же факты, явления; опираясь на динамику и логику рассуждений, составлять свою целостную картину мира.

Педагогическими условиями интегрированного преподавания изобразительного искусства являются:

- выход за рамки одного искусства
- активное включение в традиционные формы обучения современных и игровых методов работы
- привлечение разных видов творческой деятельности
- перенос акцента с изучения «памятников искусства» на творческую активность самих детей
- предметно – пространственная основа изучения изобразительного искусства

Интеграция позволяет перестраивать, расширять и углублять содержание художественного образования, приводит к изменениям методики преподавания.

Например, на уроке изобразительного искусства при анализе произведений, какого – либо художника может быть востребован материал по истории того периода, когда этот художник творил. Важно дать ученикам представление об идеалах того времени, духовных ценностях и мировоззрений людей, об исторической ситуации, познакомить с документальными данными, позволяющими детям понять художественный образ и язык произведения. При знакомстве с архитектурой следует установить связь характера и особенностей архитектурных сооружений с ландшафтом, климатом региона, т.е. привлекать материал из географии.

Информация должна адаптироваться и быть ориентированна на осмысление происходящего, исследовательскую деятельность детей. Такой подход развивает самостоятельность мышления и стремление к самопознанию обучающихся, а учителю предоставляет свободу творческого поиска, творческой инициативы и самостоятельности в раскрытии темы.

Приобщение школьников к самостоятельной, осознанной деятельности по созданию художественно организованного пространства рассматривается как процесс, объединяющий законы изобразительного искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна, декоративно-прикладного и народного искусства.

Понимание искусства как особой модели мировоззрения, как способа познания мира и себя в этом мире, должно стать направляющим в осмыслении общепедагогических проблем. Включение художественно – образных методов познания в другие образовательные области означает их интеграцию в единое образовательное пространство. При этом следует отличать внешние (формальные) связи одного предмета с другими по принципу горизонтального соположения, по тематическому или сюжетному сходству (межпредметные связи в традиционном смысле этого слова) от интеграции- взаимопроникновения элементов, находящихся в разрозненном состоянии, но имеющих изначально генетическое родство. Именно такое понимание интеграции заложено в теории полихудожественного развития Б. Юсова. (11,с.6)

Существует несколько способов интеграции:

- внутрипредметная интеграция, на основе теоретического обобщения.

В первую очередь в процессе обучения учащимися должны быть усвоены системы теоретических понятий, выражающих собой наиболее общее и существенные знания предмета. Эти понятия должны открываться, а не даваться в готовом виде;

- межпредметная, на стыке уровней учебных предметов и учебного материала конкретного предмета может быть описана постановка и решение комплексной проблемной учебной задачи. Когда интегрируется учебный

материал нескольких учебных предметов, на основе комплексной проблемы, требующей комплексного решения.;

- интеграция организационных форм, на основе необходимости взаимодополнения ведущих для данных оргформ видов деятельности (структур взаимодействия) учителя и учащихся.

Понятие интегрированного урока перекликается с понятием межпредметного. Иначе говоря, с практической точки зрения предполагает усиление межпредметных связей, снижение перегрузок учащихся, расширение и обогащение спектра получаемой на занятиях информации, а также подкрепление мотивации обучения у учащихся. Методической основой интегрированного подхода к обучению являются формирование знаний об окружающем мире и его закономерностях, а также неотъемлемым элементом является установление внутрипредметных и межпредметных связей в усвоении учащимися основ наук.

Формы проведения интегрированных занятий разные: семинары, экскурсии, путешествия и т.д. наиболее общая классификация интегрированных уроков по способу их организации входит составным звеном в иерархическую лестницу ступеней интеграции, которая, в свою очередь, имеет следующий вид:

- Конструирование и проведение урока двумя и более учителями разных дисциплин.

- Конструирование и проведение интегрированного урока одним учителем, имеющим базовую подготовку по соответствующим дисциплинам.

- Создание на интегральной основе интегрированных тем, разделов и, наконец, курсов.

Таким образом, интеграция рассматривается как вариант эффективных методов осуществления внутрикурсовых и межпредметных связей, без реализации которых цели и задачи предметов культурологического цикла не могут быть выполнены.

2. Методические рекомендации проведения интегрированных занятий по истории искусств в ДШИ

Содержание обучения меняется с развитием науки. Методика помогает отобрать основные факты, важнейшие события и явления отечественной и мировой культуры; теоретические определения и обобщения, произведения искусства. Процесс учебной работы учителя и учащихся сложен и многогранен. Его эффективность определяется характером деятельности учащихся. Как бы преподаватель ни знал свой предмет, но если он не сумел вызвать интерес и организовать творческую деятельность учащихся, большого успеха не добьется. Поэтому так важен и выбор методов.

МЕТОДЫ:

- объяснительно – иллюстративный (педагог сообщает знания, а обучающиеся воспринимает, осознает и применяет на практике);
- воображения и представления (прибегают к этим методам, когда не всегда можно продемонстрировать трансформацию средств художественной выразительности);
- сравнения, сопоставления (сопоставительный анализ активизирует мышление, способствует развитию логики);
- метод подражания (известно, что творческие навыки на начальном этапе обучения чаще формируются из подражательности, которая «есть особая форма творчества- перевоплощения чужих мыслей и чувств»);
- беседа (побудить учащихся с помощью целенаправленных вопросов к актуализации уже известных им знаний путем самостоятельного размышления, выводов и обобщения);
- метод коллективной работы (что ускоряет процесс творчества и дает навыки совместной работы);
- практический (как само собой разумеющееся), игровой;
- ситуационный(скомбинированный из многих путей и способов, применяется тогда, когда ни один из известных методов не дает возможности быстро и эффективно достичь намеченных целей в имеющихся конкретных

условиях. Главную роль в выборе и применении данного метода играет ситуация. Метод позволяет принимать нестандартные пути, вытекающие из намеченной цели. Часто его приходится использовать на нестандартных занятиях, например, когда может возникнуть проблемный вопрос).

Структура и содержание комплекса интегрированных занятий по истории искусств и ДПИ.

Структура методической разработки определяется тематически и содержательно – психологически, но в первую очередь диктуется логикой развития ребенка. В основу плана и деления на уроки положена последовательность содержательных задач ведущих к единой итоговой цели.

Поэтому при сохранении основных задач практическая часть занятия и форма его проведения могут быть изменены.

Интегрированное занятие по истории искусств с ДПИ, или керамикой, или композицией длится три академических часа; с пленэром – 2,5, с рисунком 3 – 4 часа. Содержание обучения по истории искусств можно условно разделить на 4 больших блока, которые соответствуют 4-м годам обучения в ДШИ. Первый блок посвящен изучению художественной культуре древних цивилизаций (1-й класс). Второй блок – формирование европейской культуры от времени раннехристианского искусства до конца XIX вв. Третий блок посвящен русской художественной культуре от ее истоков до конца XIX вв. Четвертый - мировое искусство XX вв. При подборе тем по ДПИ, керамики и других дисциплин, применительно к интегрированному курсу надо учитывать, что формирование художественной культуры учащихся, как неотъемлемой части культуры духовной происходит посредством приобщения к лучшим образцам национальной и мировой художественной культуры. Так же необходимо учитывать логику развития ребенка. От простого к сложному, от копирования образцов материальной культуры до создания, развития и дальнейшего совершенствование форм изобразительного искусства.

I КЛАСС

ПЕРВОБЫТНОЕ ИСКУССТВО

ЗАНЯТИЕ №1

ТЕМА: ЗАРОЖДЕНИЕ ПЕРВОБЫТНОГО ИСКУССТВА. ПАЛЕОЛИТ.

Цель: познакомить с первыми страницами истории изобразительного искусства и вызвать интерес и стимул изучать историю искусства, окунуть в атмосферу жизни первобытного человека и вызвать желание изобретать и творить.

Задачи: развивать внимательность, логическое мышление, творческие способности, воспитывать чувства коллективности и взаимопомощи, формировать навыки работы с глиной, природным материалом.

Форма организации занятия: совместно – индивидуальная

Форма проведения: интеграция организационных форм: традиционный урок и экскурсия

Принцип организации практической деятельности: свободное размещение (наскальные росписи), ведение работы от большой формы к малой детали (при создании Вилендорфской Венеры, орудий труда).

Материалы и инструменты: природный материал (камни, прутья, фито материал), мел (цветной), леска, пластилин (если рядом есть водоем можно глину), краски для грима или акварель с кистью.

Задание (практическое): 1) используя основные мотивы наскальных рисунков, выполнить зарисовки животных по памяти и представлению мелками и природными красящимися веществами на плоскости приближенный по фактуре к натуральному;

2) выполнить объемную скульптуру «Палеолитической Венеры», и изготовить элементарные орудия труда и охоты.

Рекомендации по проведению занятия:

Занятие состоит из двух этапов. Все заранее должно быть подготовлено, все материалы на местах, где будет проводиться занятие. Если есть возможность то, задействовать учащихся старших классов, чтобы разыграть сценку из

жизни первобытного человека (надев на них элементы костюма первобытного человека, роспись на лице).

Первый этап проходит на месте, где есть асфальт или бетонный забор, на котором можно рисовать. Педагог ведет вводную беседу о первых людях. О условиях их жизни и способах добычи пропитания. Вот здесь и появляются наши герои, рассказывающие о своих росписях эпохи палеолита и технологии их создания, а педагог о периодах развития их в эту эпоху. В качестве задания предлагается выполнить изображение животного, на которого они пошли бы охотиться. Рисунок выполняется на плоскости приближенной к натуральной по фактуре (асфальт или бетонный забор), мелом, угольком. И предлагается найти натуральные красители в природе, которыми можно заполнить фон. При выполнении данного задания учащиеся осознают, что труд первобытного художника не так прост, и насколько трудно достоверно передать пропорции и анатомию животных. Как правило, после таких заданий учащиеся с уважением оценивают их труд, и не смотрят на наскальные изображения, как на нечто примитивное.

Следующий этап занятия проходит в лесу или лесопарке, главное чтобы два места располагались не далеко друг от друга. Старшеклассники, в образе «первобытных людей», приглашают к себе в лес на «охоту». Здесь ведется речь об их быте, о скульптуре того времени, об идеалах и ценностях, о матриархате, ритуалах и изготовлении орудий труда. По желанию расписывают лицо, как у первобытных людей. Девочкам предлагается выполнить скульптуру «Палеотической Венеры», а мальчикам изготовить макеты орудий труда и охоты из найденных природных материалов (подходящие материалы необходимо подготовить заранее и разложить на месте проведения занятия). Это занятие может проходить и в рамках похода с костром, если место позволяет. В качестве домашнего задания предлагается написать маленький рассказ на тему «Один день из жизни первобытного художника». (рисунок2.1) (Приложение 1)

ЗАНЯТИЕ №2

ТЕМА: МЕЗОЛИТ. АППЛИКАЦИЯ НА ТЕМУ «ОХОТА»

Цель: Познакомить с первыми композициями в истории развития первобытного искусства, совершенствовать технику аппликации.

Задачи: развивать фантазию, активизировать наблюдательность, внимание и воображение, воспитывать волю, развивать моторику, ручные умения, чувство формы, глазомер и цветоощущение, воспитывать художественный вкус.

Форма организации занятия: совместно – взаимодействующая

Форма проведения: интегрированное занятие по истории искусств и ДПИ

Принцип организации практической деятельности: свободное размещение

Материалы и инструменты: цветная бумага, ножницы, клей ПВА, кисти, гуашь, карандаш, 2-ватмана, картон по формату.

Задание (практическое): создание композиции на формате двух ватманов в технике аппликации, создание надписи на полученную композицию в технике буква-образ.

Рекомендации по проведению занятия:

Теоретическая часть по истории искусств: Занятие проводится в просторном кабинете, несколько столов соединяют, чтобы на них расположить композицию. Занятие начинается с повторения материала прошлого урока, говорится о роли искусства в жизни первобытных людей эпохи палеолита. По желанию могут прочитать свое домашнее сочинение.

Педагог плавно переходит к следующей эпохе получивший название МЕЗОЛИТ (средний каменный век). Рассказывает об изменениях климата, социальных (матриархат сменяется патриархатом), политических (первые

столкновения, казни). Как все это повлияло на пещерную живопись, как появились первые композиции.

Практическая часть по ДПИ: Похожие занятия по этой теме встречается у Калякиной В.И. в книге «Методика организации уроков коллективного творчества». Только там не интегрированный урок и по заданию дети рисуют, а не делают аппликацию.

В нашем случае предлагается выполнить коллективную композицию на тему «Охота первобытных людей», используя стиль изображения наскальных росписей эпохи мезолита, в техники аппликации. Аппликация – наиболее простой и доступный способ создания художественных работ, при котором сохраняется реалистическая основа самого изображения. Ее основным преимуществом является силуэтность, плоскостная обобщенная трактовка образа, локальность больших цветовых пятен, что характерно для живописи данного периода.

В начале готовим основу. Для передачи фактуры стены скалы все вместе сминаем два ватмана. Затем, наклеиваем на картон и покрываем вместе гуашевой краской жидко разведенной имитируя, цвет скалы (используя светло-серые, коричневые, фиолетово-голубые оттенки). Далее каждый учащийся из цветной бумаги вырезает несколько фигурок охотников и животных небольших размеров. Когда фон подсохнет, начинаем приклеивать фигуры, создавая композицию охоты, до заполнения всего пространства.

Для полного завершения и оформления композиции педагог предлагает сделать табличку с названием эпохи. Предложив не просто написать обыкновенные буквы, а чтобы через букву передать эпоху, например, используя в основе орудия труда и охоты, т.е. слово образ. Выполнять можно любым материалом цветные карандаши, краски, фломастеры и т.д.

Все таблички выкладывают вместе и голосуют за лучшую, которую и поместят на коллективную работу. В заключении еще раз повторяется и закрепляется изученный материал. (рисунок 2.2)

(рисунок 2.2)

ЗАНЯТИЕ №3

ТЕМА: НЕОЛИТ. ПЕРВЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ПОСТРОЙКИ – МЕГАЛИТЫ.

Цель: обобщение знаний по теме «Первобытное искусство».

Задачи: развивать память и логику, воспитывать любовь к искусству, отработка учебных умений и навыков.

Форма организации занятия: совместно – взаимодействующая

Форма проведения: интегрированное занятие по истории искусств и ДПИ с керамикой;

Принцип организации практической деятельности: от главного центра к краям;

Материалы и инструменты: глина, картон, природный материал(крупы, маленькие прутики, камушки).

Задание(практическое): создание макета мегалитического комплекса.

Рекомендации по проведению занятия:

Теоретическая часть по истории искусств: Итоговое занятие включает в себя изучение последнего этапа в развитии первобытного искусства и по окончании проверка знаний по всему материалу. Эпоха неолита ознаменовалась настоящим прорывом в области культуры: это и появление первой письменности, первая архитектура в виде мегалитических построек (одна из загадок этой эпохи) и т.д.

Практическая часть по ДПИ: Ведя рассказ о первой архитектуре, ребята последовательно лепят сначала менгиры, потом дольмены и в итоге из полученного выстраивают мегалитический кромлех на твердой основе. А далее идет загадка, для чего нужно было такое сооружение человеку, какую

роль оно играло в его жизни. После высказываний предположений педагог при помощи наводящих вопросов подводит к выводам и мнениям, которые существуют в научных кругах. После этого предлагается «оживить» постройку, поместить фигурки людей с учетом пропорций. (рисунок 2.3)

Итоговую часть занятия посвящают проверке знаний по вопросу всех изученных эпох. Она может проводиться как в стандартной форме, но лучше в виде игры, тестов и т.д.

Зрительный ряд: наскальные изображения на берегах Ангары, Ладожского озера, Капова пещера на Урале. Памятники первобытной культуры на территории Европы и Африки. Пещеры Ласко и Фон-де-Гом во Франции и Альтамира в Испании. Наскальная живопись Тассилин-Аджера в Африке. Палеолитические Венеры. Мегалитические сооружения: менгиры (Армения, Франция - Бретань); дольмены(Западная Европа, Северная Африка); кромлехи (Англия - Стоунхендж).

(рисунок 2.3)

ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ

ЗАНЯТИЕ №1-2

ТЕМА: Монументальная скульптура и живопись Древнего Египта.

Цель: Сформировать представление об особенностях древнеегипетского канона изображения окружающего мира в скульптуре и живописи.

Познакомить с техникой ДПИ батик.

Задачи: Развивать ассоциативно-образное мышление, творческую фантазию, умение систематизировать материал и выделять главное. Формировать навыки работы в техники батик. Воспитывать аккуратность, трудолюбие.

Форма организации занятия: индивидуальная.

Форма проведения: интегрированные занятия по истории искусств и ДПИ

Принцип организации практической деятельности: создание отдельных фрагментов росписи

Материалы и инструменты: подрамник, ткань белая (креп-атлас, ситец и др.), резерв, стеклянные трубочки для нанесения резерва, фен, кисти, набор красок для батика.

Задание (практическое): создание живописной композиции по мотивам монументальных росписей Др. Египта.

Рекомендации по проведению занятия:

1-е занятие.

Теоретическая часть по истории искусств: Вводное занятие, в котором раскрывается история развития Египетской цивилизации. Говорится о мифологии, на формирование, которой, влияние оказывали природные условия, о культуре фараона. Обратит внимание на сочетании человеческих и звериных черт во внешнем виде древнеегипетских богов. Об устройстве погребальных комплексов и синтезе архитектуры с монументальной живописью и скульптурой. Особое внимание обратить, при анализе фресок, на сочетание условных приемов и реалистических наблюдений, свойственных искусству Древнего Египта. Изобразительное искусство было частью религиозного культа и предназначалось для украшения храмов и погребальных камер. Рассказать о письменности и материалах, которые использовали при обучении в Древнем Египте, а именно глиняные доски и папирус.

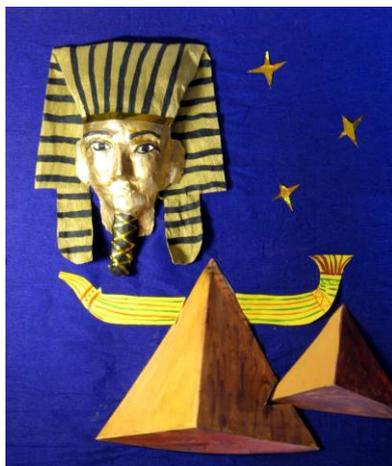
Практическая часть по ДПИ: Ребятам предлагается побывать в роли учеников и художников Древнего Египта. А вместо папируса использовать кусок ткани натянутый на подрамник. Преподаватель раскрывает тайны письма по ткани. Говорит о технологии батика, о его видах (холодный, горячий и т.д.), и способах выполнения. На первом занятии ученики выполняют эскиз в натуральную величину по мотивам египетских росписей,

переводят на ткань и обводят резервом рисунок. Если кто быстро справился с задачей, можно феном подсушить резерв и приступать к росписи фона.

На 2-м занятии повторяется пройденный материал предыдущего. Просмотр фильма «Эрмитаж. Зал Древнего Египта. » Акцентируется внимание на колорит росписей. И обговаривается последовательность выполнения работы. После этого ученики продолжают работу над своими росписями. В конце занятия обязательно обобщить знания виде небольшого теста. И провести просмотр работ. (рисунок 2.4)

В зависимости от возраста обучающихся, в качестве практической работы, по теме Древнего Египта, можно взять технику папье-маше для создания всемирно известной маски Тутанхамона, т.к. техника батик и материалы для него не всем доступны. Некоторые учащиеся выпускных классов берут для дипломного проекта тематику Древнего Египта. Например, воплотить образы царственных особ в композиции для вышивки крестом.

Зрительный ряд: Репродукции архитектурных сооружений, монументов и живописи эпохи Древнего Египта; Видеофильм из коллекции «Эрмитаж», лучшие работы ребят предыдущих годов.

(рисунок 2.4)

ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ

ЗАНЯТИЕ №1-4

ТЕМА: Афинский акрополь как символ древнегреческой культуры.

Выполнение макета архитектурного комплекса акрополя. (Коллективная работа)

Цель: Познакомить учащихся с античной архитектурой, ее особенностях, об исторической и художественной значимости афинского акрополя, типами ордеров. Дать представление о стиле в архитектуре античности.

Задачи: Воспитывать любовь и интерес к истории искусств. Развивать творческую и познавательную активность. Воспитывать эстетический вкус и бережное отношение к памятникам истории. Развивать и формировать умения и навыки работы в технике бумажной пластики и макетирования.

Форма организации занятия: комбинированная - индивидуальная, совместно – взаимодействующая и совместно - последовательная.

Форма проведения: интегрированные занятия по истории искусств и ДПИ

Принцип организации практической деятельности: размещение деталей макета акрополя согласно его плану.

Материалы и инструменты: листы ватмана, картон (плотный и тонкий) желателен белый, клей ПВА и момент, белила (гуашь или акрил), ножницы, линейки, карандаш.

Задание (практическое): создание макета афинского акрополя.

Рекомендации по проведению занятия:

Задание рассчитано на 4 занятия.

1) Теоретическая часть по истории искусств: на первом занятии ведется беседа об античной архитектуре Древней Греции, о ее стилях и ордерах, о создании афинского акрополя и его значении. Подробно обсудить общие контуры стиля, монументальной скульптуры в среде архитектурного ансамбля и план размещения храмового комплекса.

2) *Практическая часть по ДПИ*: Обсудить и изучить планировку акрополя. Выполнить его план в натуральную величину будущего макета, обсудить соразмерность отдельных его частей. Сделать основание – холм, на котором разместится макет.

На следующем занятии подробно обсуждают архитектурные особенности каждого сооружения акрополя и бригадами по два человека их выполняют. Колонны храмов делаю стилизованно ввиду не больших размеров зданий. На третьем занятии завершают работу над элементами и крепят к основанию. Четвертое занятие заключительное по теме античной архитектуры. (рис.2.5) Доделывают и подкрашивают оставшиеся детали. Подводятся итоги в форме небольшого семинара, где учащиеся рассказывают об архитектуре Древней Греции в виде докладов, проводят сравнительный анализ с Древним Египтом, а также раскрывают взаимосвязь со скульптурой. Небольшая группа девочек создает образ гречанки, показывая влияние складок на архитектурный облик колонн, виде канелюра.

Макетирование по ДПИ можно изучать и на примере других тем по истории, например Древнего Египта, средневековых городов, Кремля, современной архитектуры и т.д. Вариантов много. Главное чтобы ребенок получил не только удовольствие, но и определенную сумму знаний, умений, навыков по истории искусств и ДПИ, в соответствии с программами.

В рамках изучения искусства Древней Греции также можно провести интегрированное занятие по истории искусств и керамики по теме Крито – Микенской культуры. Тема задания - будет выполнение в объеме части композиции из росписей этой культуры или использование морских мотивов для украшения посуды. (Приложение 2)

Зрительный ряд: репродукции архитектурных сооружений Древней Греции, рисунки реконструкции афинского акрополя, видеоматериал по античной архитектуре.

.(рис.2.5)

II КЛАСС

ИСКУССТВО ВИЗАНТИИ

ЗАНЯТИЕ №1-3

ТЕМА: Византийский стиль в мозаичном декоре.

Цель: Дать представления о мозаике, как о виде монументальной живописи, что такое византийский стиль, как связано земное и небесное в украшении интерьера храма мозаиками, как в этой технике создавался возвышенный и ирреальный образ.

Задачи: Развивать творческую фантазию, формировать навыки работы в техники мозаики, воспитывать усидчивость, трудолюбие, терпение и целеустремленность.

Форма организации занятия: индивидуальная

Форма проведения: интегрированные занятия по истории искусств и ДПИ

Материалы и инструменты: глина, часть доски, клей, гуашь, кисти, лак.

Задание (практическое): создать фрагмент византийской мозаики.

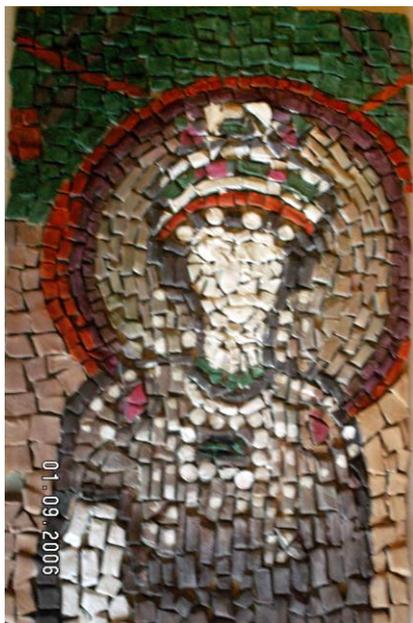
Рекомендации по проведению занятия:

1) Теоретическая часть по истории искусств: Беседа об искусстве мозаики, его истории, характерные особенности, связь с архитектурой. Рассказать о мозаике, как о декоративном средстве, которое наиболее зримо отражало отвлеченные христианские идеи, о каноне размещения сюжетных композиций в строго определенных местах. Причем в византийском храме она достигла особых оптических эффектов, т.к. кубики смальты размещались

под различными углами. Например, мозаики церкви Сан – Витале в Равенне. Представления о путях развития византийского стиля (собор Сан – Марко в Венеции).

2) *Практическая часть по ДПИ:* Учащимся предлагается выполнить в технике мозаики фрагмент византийской мозаики. Перед этим рассказать о технологиях и материалах мозаики. Если есть возможность можно использовать современные материалы. В нашем случае мы использовали глину (раскатывали и разрезали на кубики). Пока кубики сохнут, составляем эскиз и переводим на основу. На следующем занятии собираем мозаику, путем приклеивания к основе на клей. Расписываем и по высыхании покрываем лаком. (рисунок 2.6) (Приложение 3)

Зрительный ряд: Репродукции византийских мозаик (Мавзолея Галлы Пладиции в Равенне, базилики Сан – Аполлинаре Нуово, храма.Св. Софии г. Стамбул, мозаики церкви Сан – Витале в Равенне и т.д.).

(рисунок 2.6)

ИСКУССТВО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

ЗАНЯТИЕ №1-3

ТЕМА: Декоративно – прикладное искусство средневековья. Витраж - как элемент декора романско - готического интерьера.

Цель: Дать представления о витраже, как о виде монументальной живописи, о роли и видах декоративно – прикладного искусства средневековья, изучить особенности выполнения витража.

Задачи: формировать навыки работы с художественными материалами в технике витража, воспитывать любовь к искусству, творчеству, интерес к истории культуры, развивать познавательный интерес к искусству.

Форма организации занятия: индивидуальная

Форма проведения: интегрированные занятия по истории искусств и ДПИ

Материалы и инструменты: в зависимости от техники исполнения:

- 1) стекло, бумага, карандаш, ножницы, самоклеющаяся цветная пленка;
- 2) то же самое только вместо пленки витражные краски.

Задание (практическое): создать на стекле картину - витраж.

Рекомендации по проведению занятия:

1) Теоретическая часть по истории искусств: Рассказать о декоративно – прикладном искусстве изучаемой эпохи, о ее взаимосвязи с культовыми обрядами и таинствами. Говоря о средневековой архитектуре, мы говорим о времени зарождения общеевропейского стиля. Народы Европы пошли по пути изобретательности, создав красочную, многогранную культуру, представлявшую собой сплав церковной и народной культур. Поскольку средневековое искусство отражало религиозное мышление, главной его особенностью стал мистический, религиозный характер. Архитектура храма, свет, цвет обозначали определенные духовные категории. В каждую эпоху можно выделить пристрастия художников к определенным цветовым формам: в эпоху средневековья – к витражам, барокко – раскрашенная лепнина и гобелены, XX в. – к сочетанию локально окрашенных больших плоскостей и их фактур. Поэтому, изучая эпоху романского и готического стиля, мы говорим о живописи, которая была неразрывно связана с архитектурой, о витражах.

2) Практическая часть по ДПИ: В качестве практического задания выполняется витраж на стекле. На первом занятии говорится о технике и

видах витража, о его развитии и применении в декоре не только средневековых храмов, но и современных интерьерах. Учащимся предлагается выполнить витраж виде росписи специальными красками или в технике аппликации на стекле из самоклеющейся пленки. Составленный эскиз в натуральную величину подкладывают под стекло и выполняют роспись или аппликацию. На втором занятии завершают работу и подводят итоги. (рисунок 2.7) Обсуждают с детьми роль декоративного искусства в жизни средневековых жителей и роли витража, как элемент декора интерьера.

Зрительный ряд: Витражи собора Нотр – Дам г. Шартр, церкви Сен – Дени в Париже и других средневековых соборов, предметы прикладного искусства средних веков (гобелены, ларцы, церковная утварь, миниатюры, элементы костюма и доспех рыцарей и т.д.).

(рисунок 2.7)

ВОЗРОЖДЕНИЕ

ЗАНЯТИЕ №1-3

ТЕМА: Эволюция перспективы в творчестве мастеров живописи эпохи Возрождения.

Цель: Дать научные основы линейной и воздушной перспективы на примере творчества художников Ренессанса и личного опыта самих учащихся при выполнении задания по теме «Интерьер классной комнаты или коридора».

Задачи: учить применять теорию на практике, развивать логику, формировать графические навыки, воспитывать терпение и добросовестное отношение к работе.

Форма организации занятия: индивидуальная

Форма проведения: интегрированные занятия по истории искусств и изобразительного искусства.

Материалы и инструменты: грифельный карандаш, ватман формата А2, акварель.

Задание (практическое): рисунок интерьера класса или коридора.

Рекомендации по проведению занятия:

1) Теоретическая часть по истории искусств: В теоретической части ведется беседа о творчестве художников ренессанса и анализ их картин, где главным вопросом является развитие перспективы в этот период и ее научные основы. Художественная культура Возрождения открыла не только человека, но и тот реальный мир, в котором он жил. Главным кредо искусства стал принцип «подражать природе». К числу значительных достижений относится открытие перспективы, полностью изменившей ту точку зрения, с которой воспринималось все изображенное в живописной композиции. Первым, кто сделал решающий шаг к искусству нового типа в живописи, был Джотто ди Бондоне. Одним из первых, кто начал разрабатывать теорию перспективы, являлся архитектор Филиппо Брунеллески. Открытие законов перспективы получило отражение в живописи, достижения которой всецело обязаны гению Мазаччо. Он стал изображать глубину пространства при помощи соединения перспективных линий в одной точке – в центре картины названной впоследствии итальянской. Проанализировать фреску «Троицы» в церкви Санта – Мария Новелла во Флоренции. Эта фреска уникальная для своего времени, так как перспективный кессонированный свод создавал иллюзию ухода стены в глубину, а низкая точка зрения, так называемая «лягушачья перспектива», придавала фреске внушительную монументальность и живость, что стало характерной чертой живописи Мазаччо.

Творчество Леонардо да Винчи - связующие звено между ранним и Высоким Возрождением. Сочетание в его стиле несочетаемое – натурализм и

идеализм. Небывалые по композиции, по живописной технике и по построению перспективы его произведения. Дать понятие «сфумато».

Проанализировать перспективу в его произведениях. Какие законы воздушной и линейной перспективы он использовал.

«Красота», как принцип композиции, главной особенностью которой являлся синтез архитектуры и живописи, на примере творчества Рафаэля Санти, мастер пространственной композиции.

Наиболее подробно проанализировать «Афинскую школу», какими выразительными средствами пользовался мастер и как был реализован принцип художественного синтеза архитектуры и живописи.

Эволюция перспективы в творчестве Тинторетто. Анализ цикла картин посвященных св. Марку, «Тайная вечеря». Тинторетто открыл значение второго плана, сделав все пространство жизненным. Соединение реальности и мистицизма, возможности возвышенного в обыденном Тинторетто также выступил как новатор, предвосхитив эстетическое кредо живописи Караваджо и Рембрандта.

Учитывая объем теории ее, следует разделить на два занятия. Причем материал преподается не все сразу, а порциями включая его в практическую работу (например, анализ картин).

2) Практическая часть по рисунку: Учащиеся выполняют на первом занятии построение интерьера класса или школьного коридора. Перед практической работой преподаватель проговаривает еще раз законы линейной перспективы и принципы построения. Особое внимание обратить на зависимость точки схода от положения рисующего, что она у всех будет находиться на разном уровне и месте. На втором занятии идет работа тоном. Здесь говорится о воздушной перспективе. (рисунок 2.8)

Рисование интерьера по программе ДШИ выполняется и на рисунке, и на живописи. С каким из этих предметов будет интеграция с историей искусств, зависит от пожелания самого преподавателя.

Зрительный ряд: фреска «Троицы» в церкви Санта – Мария Новелла во Флоренции Мазаччо, Рафаэль Санти, Леонардо да Винчи, Тинторетто и другие их произведения, таблицы и плакаты, методические пособия по перспективе.

(рис. 2.8)

III КЛАСС

РУССКОЕ ЗОДЧЕСТВО XI-XVI в..

ЗАНЯТИЕ №1-3

ТЕМА: Деревянная и каменная архитектура средневековой Руси.

Цель: Дать представления об особенностях древнерусской архитектуры, о крестово-купольном храме и особенностях внешнего декора.

Задачи: Сформировать представление о памятниках средневековой архитектуры России, расширить знания учащихся о культурно – исторических ценностях; воспитывать нравственно – эстетическое восприятие мира, любовь к искусству и культуре своей Родины; развивать творческую и познавательную активность; формировать практические навыки работы в конкретном материале по макетированию.

Форма организации занятия: совместно - взаимодействующая

Форма проведения: интегрированные занятия по истории искусств и ДПИ

Материалы и инструменты: для деревянного зодчества: каминные спички, клей, небольшие прямоугольники фанеры; для темы «Купола России»: плотный картон, пенопласт, нож, самоклеющаяся пленка разных цветов, ножницы, клей ПВА.

Задание (практическое): создание макетов деревянных построек в стиле древнерусской архитектуры или коллаж на тему «Купола России».

Рекомендации по проведению занятия:

1) *Теоретическая часть по истории искусств:* Рассказ об особенностях древнерусского стиля в архитектуре о путях ее развития. Сравнить с Византийской архитектурой, и разницу домонгольской Руси и после. Проанализировать характер построек Киевской, Владимирской Новгородской и Псковской областей. О роли деревянного зодчества в древнерусской архитектуре.

2) *Практическая часть по ДПИ:* для группы старших по возрасту предлагается склеить из спичек (которые имитируют бревна) макет деревянной постройки (от башен до домиков на выбор); помладше можно предложить коллаж на тему «Купола России», где каждый создает свой купол и все это совмещается в единой плоскости звездного неба. Купола вырезают из пенопласта, что бы сделать объемную композицию, обклеивают их картоном и составляют узор из самоклеющей пленки. На итоговом занятии все собирается в композицию. В качестве наглядного материала служит фотографии собора Василия Блаженного на Красной площади.

(Приложение 4)

Проводится подведение итогов и обобщение материала по средневековой архитектуре России. Исторический материал по данной теме не просто должен служить иллюстрацией, а как равноценный материал равно с ДПИ и наоборот. Учащийся должен получить сумму знаний по обоим предметам. В рамках этой темы также проводится интегрированное занятие по истории с керамикой на тему «Белокаменная резьба, как элемент декора архитектуры». В качестве практической работы выполнить копию архитектурного рельефа Юрьевпольского Георгиевского собора или Владимирского Дмитриевского собора. (рисунок 2.9)

Зрительный ряд: репродукции и иллюстрации с изображением архитектуры Руси X – XVI в., видеофильмы, слайды.

(рисунок 2.9)

*ДЕКОРАТИВНО _ ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО И ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
ПРОМЫСЛЫ РФ*

ЗАНЯТИЕ №1-3

ТЕМА: Народные художественные промыслы РФ. Росписи декоративных работ.

Цель: Изучить тему становление и развитие декоративно – прикладного искусства в России. Формировать эстетическое восприятие и оценку окружающего мира, материальной культуры произведений искусств.

Задачи: Обобщить знания по теме народных художественных промыслов РФ. Развивать умения самостоятельно применять художественно – выразительные средства, наиболее подходящие для воплощения замысла, развивать навыки самостоятельного применения этих средств, воспитывать художественно – эстетический вкус.

Форма организации занятия: индивидуальная

Форма проведения: интегрированные занятия по истории искусств и ДПИ

Материалы и инструменты: основа для росписи (разделочная доска или береста), гуашь, или акрил, или масло по возможности, лак, бумага для эскиза, карандаш.

Задание (практическое): Создание изделия декоративно – прикладного творчества (Роспись декоративных работ).

Рекомендации по проведению занятия:

1)Теоретическая часть по истории искусств: Изучая искусство России, отдельной темой стоит народное творчество. Естественно такую объемную тему невозможно раскрыть в рамках одного занятия. По программе ДПИ

предусмотрено изучение народных промыслов на протяжении всех 4-х лет обучения. А, следовательно, теоретический материал по тому или иному промыслу изучался учащимися. Задача этого занятия обобщить материал и закрепить. Проследить цепочку развития промыслов в России, временные рамки, географию, источники, прообразы и символы народного творчества. Перспективы развития. Главные художественные центры. Провести сравнительный анализ, что общего и какие отличия у той или иной росписи. Учащиеся готовят сообщение по каждому из видов народного промысла.

2) Практическая часть по ДПИ: В качестве практического задания выполняется роспись изделия прикладного творчества (доска разделочная, деревянная ложка и т.д.). Предварительно вспоминают поэтапность работы. Альтернативой может служить создание коллективного панно из лоскутиков ткани, или роспись бересты в народном стиле.

Зрительный ряд: репродукции фотографий с изделиями народного творчества.

РУССКИЕ ПЕЙЗАЖИСТЫ XIX вв.

ЗАНЯТИЕ №1-2

ТЕМА: Тема русского пейзажа в творчестве художников XIX вв.

Цель: Дать знания об особенностях русского пейзажа в творчестве художников XIX вв. Расширить и систематизировать знания о пейзаже; познакомить с особенностями лирического пейзажа, этапами выполнения рисунка.

Задачи: Учить выявлять общий тон и цветовые отношения между объектами пейзажа; развивать технику работы с акварелью; воспитывать художественный вкус.

Форма организации занятия: индивидуальная

Форма проведения: интегрированные занятия по истории искусств и пленэру

Материалы и инструменты: планшет, кисти, акварель, палитра, вода, карандаш.

Задание (практическое): этюд родного уголка природы.

Рекомендации по проведению занятия:

1) *Теоретическая часть по истории искусств:* пейзаж – это не механическое воспроизведение окружающей человека среды; это художественный образ природы или города, то есть эстетически осмысленное, опозитизированное их изображение, как бы пропущенное через личное восприятие художника.

Следовательно, пейзаж- не случайно попавший в поле зрения живописца уголок природы, или города, а сознательно выбранный мотив- единичное явление природы, которое имеет определенный характер, обусловленный точкой зрения, освещением и погодой, определенное состояние природы, которое наиболее импонирует художнику, наиболее соответствует его настроению.

Вы знаете, что пейзажи могут быть и эпическими, монументальными, и камерными, и лирическими.

В эпическом пейзаже даже на маленьком по размеру полотне перед зрителем открываются величественные просторы земли. А в лирическом пейзаже в сравнительно небольшом пространстве запечатлевается совсем маленький уголок природы с приближенной к нему точкой зрения, с весьма ограниченной перспективой.

Примеры в русской живописи лирического пейзажа? (А.К. Саврасов «Грачи прилетели», И.И. Левитан «Март», «Весна - большая вода» и т. д.)

Мотив лирического пейзажа часто носит интимный, камерный характер. Но это не значит, что этот пейзаж менее значителен, чем эпический.

Русский лирический пейзаж часто включает в себе глубокое содержание. Объект лирического пейзажа - не неизменная, навечно данная, неподвластная времени природа, а ее состояние в разное время года, под воздействием внутренних сил - природных явлений: ветра, дождя и т. д.

И еще одна особенность лирического пейзажа, которая определяет и его название, - природа, ее состояние соотнесены в нем с переживаниями, настроениями самого художника.

В русской пейзажной живописи в XIX в. Ведущее место занял пейзаж лирический, или, как его еще называют, пейзаж настроения.

На занятиях по композиции мы часто изображаем природу, но она не всегда, получается, из-за не имения достаточного опыта работы с натуры. А ведь где, как не в композиции нам важно не только изобразить предметный мир, но и передать настроение. Поэтому на пленэре мы восполняем пробелы в работе с натуры.

2) Практическая часть по пленэру: Задача занятия изобразить с натуры родного уголка природы. С соответствующим настроением и состоянием природы. Когда начнут в цвете, обратить внимание на то, что рисовать надо быстро и передать одно состояние, а не два сразу. Например, дом при пасмурном состоянии, а небо солнечное.

Особое внимание акцентировать на композиции пейзажа и перспективе как воздушной, так и линейной, на примере анализа картин художников.

Например, на репродукции Ивана Шишкина «Лесные дали», очень хорошо передана воздушная перспектива. Отличие ближнего, дальнего и среднего плана, она выражена в различных видах контрастов (величинных, цветовых, и т. д.) на ближних деревьях наиболее сильной, но по мере удаления предмета в глубину контрасты света и тени на их поверхностях ослабевают. Также при удалении ослабевают контрасты. Цвет становится холодней. Лес на переднем плане воспринимается зеленым, на среднем сине-зеленым, а на дальнем – видится голубым.

Пространство в пейзаже между первым и дальним планами условно считают средним планом, который тоже имеет свой цветовой тон.

Цветовые тона каждого из планов нельзя понимать буквально, например: теплый – для первого, тепло-холодный – для второго и холодный – для дальнего. Каждый указанный цветовой тон служит только основой для многих других тепло-холодных сочетаний.

Затем определяется цветовой тон по насыщенности.

Для этого сначала находят наиболее подходящие, и затем учитывается их взаимосвязь в пейзаже. Завершая работу, необходимо контролировать резкость границ цветовых пятен изображения. Для ослабления общего тона в местах резких границ и жестких контуров нажим кистью делаем более значительным, чем на других участках. А дальний план лучше рисовать по сырому.

Зрительный ряд: Репродукции Шишкина И. «Лесные дали», А.К. Саврасов «Грачи прилетели», И.И. Левитан «Март», «Весна - большая вода» и других русских пейзажистов, пособие «Зависимость перспективных линий от положения линии горизонта».

IV КЛАСС

ЗАРУБЕЖНОЕ ИСКУССТВО конца XIX начала XX вв.

ЗАНЯТИЕ №1-3

ТЕМА: Импрессионизм и постимпрессионизм. «Поэзия видимого» и «звучащая форма».

Цель: Познакомить с творчеством и идеями импрессионистов. Дать научные основы их теории. Создать панно в их стиле.

Задачи: ознакомить с новым направлением в искусстве конца XIX начала XX вв., учить самостоятельно, применять художественные выразительные средства, наиболее подходящие для воплощения замысла, развивать логику, творческую познавательную активность, воспитывать нравственно – эстетическое восприятие мира, формировать навыки работы с материалом, при выполнении панно.

Форма организации занятия: индивидуальная

Форма проведения: интегрированные занятия по истории искусств, физики и ДПИ.

Материалы и инструменты: для мозаики: бисер, ПВА, основа ДВП, или стекло в качестве основы и битое бутылочное стекло разных цветов, лак ПФ;

для коллажа: акрил, гофрированная бумага, кусочки крашеного поролона, клей.

Задание (практическое): Создание панно в стиле работ импрессионистов. Техника – мозаика или коллаж из различных материалов (бисер, скорлупа, бутылочное стекло и др.).

Рекомендации по проведению занятия:

1) Теоретическая часть по истории искусств: теоретическая часть будет зависеть от тех дисциплин, которые будут входить в интегрированное занятие. Если возраст учащихся соответствует 14 – 16 лет, то смело можно включать предмет физики. Но это возможно при отличной подготовке в этой области самого преподавателя или привлечение школьных учителей по этой дисциплине. Не обладая таким арсеналом знаний в области физики лучше не проводить такое занятие совсем, чем дать некорректную информацию учащимся. Достаточно будет рассказать теорию и идею импрессионизма, которая заключается в следующих положениях:

- в природе не один цвет не существует сам по себе;
- окраска предмета это иллюзия;
- единственный источник цвета – солнечный луч, он вызывает форму и дает ему окраску: меняется солнечный свет, меняется и форма предмета (краска). Таким образом, краска – это производная луча света, следовательно, свет состоит из 7 цветов спектра, т.е. каждый цвет состоит тоже из 7 цветов.

Отсюда практические выводы:

- 1) Предметы не имеют собственного цвета. Их цвет зависит от солнечного освещения.
- 2) Тень это не отсутствие света, а свет другой силы (т.е. тень не может быть черного цвета).
- 3) Освященные предметы влияют друг на друга, отражая падающие на них лучи (даже матовые поверхности).

Теорию необходимо проиллюстрировать и таблицами, и опытами.

Если с физикой интегрировать занятие, то следует рассказать об эксперименте Ньютона, об интерференции света, о кольцах Ньютона, об интерференции в тонких пленках и теории Томаса Юнга, о дисперсии света и цвета тел (известно, что цвет видимый глазом, определяется частотой световой волны). Естественно говоря о теории света и цвета необходимо показать на опыте. Если есть возможность, то показать преломление света сквозь призму в затемненной комнате, но для этого необходимо специальное оборудование, которое дало бы луч света. Есть более простые способы наблюдения интерференции света: наблюдение за мыльными пузырями или пронаблюдать игру света на оптических дисках, где виден весь спектр. В качестве примера привести радуго, а атмосфера как большая призма, которая преломляет свет.

Художники – импрессионисты работали отчасти под влиянием новейших научных открытий того времени в оптике и психологии зрительного восприятия, сделали важнейшим фактором изображения свет в его влиянии на цвет. Во многом их идеи получили свое развитие и нашли отражение у модернистов, в частности у кубистов (орфизм).

Говоря о постимпрессионизме особое внимание, следует уделить творчеству П.Синьяка и Ван Гога. Поль Синьяк увлекся пуантилизмом Сёра и с энтузиазмом начал заниматься исследованиями оптических законов восприятия цвета. Поиск в этом направлении привел художника к разработке собственной манеры, в которой мелкие точечные мазки Сёра были заменены красочными пятнами. Он усвоил принципы строгой, ритмически и пространственно точно выверенной композиции Сёра, соединив их с интенсивностью света и яркого цвета, свойственных традиционному импрессионизму. Результатом стал перевод иллюзии глубины пространства в почти ковровый декоративный узор; стилизация форм предвосхищавшие линейные арабески стиля модерн.

Также изучается творчество: Э. Мане, К.Моне, П.О. Ренуара, А. Сислея, Б. Моризо, Э.Дега, К. Писсарро, П. Сезанна, А. Тулуз-Лотрек, Ж.Сёра.

2) *Практическая часть по ДПИ:* В качестве практической работы по ДПИ предлагается выполнить панно, которое отражало бы манеру импрессионизма на основе творчества художников этого течения. В нашем случае использовались разные варианты и материалы по выбору самих учащихся. Работа с бисером требует много времени и терпения, со стеклом предельной осторожности и внимания, поэтому эти материалы можно доверить старшеклассникам. Учащимся по младше коллаж на темы «Теплый танец» или «Танец в холодных тонах», используя картон в качестве основы, а остальные материалы для передачи объема форм. Также можно использовать яичную скорлупу при создании мозаики. При работе со стеклом преподаватель сам готовит бутылочные осколки (завернув в несколько слоев газеты и брезента, с помощью молотка дробит стекло). Готовые части приклеивают к стеклу при помощи лака ПФ с учетом смещения цветов. В случае с бисером используют клей ПВА. Смазывают небольшую часть клеем и засыпают цветным бисером с учетом оптического смещения цветов. В этих работах мы видим, как реализуются принципы импрессионистов через такой вид техники ДПИ, как мозаика. (рисунок 2.10)

Зрительный ряд: репродукции произведений художников импрессионизма и постимпрессионизма, таблицы по спектру и преломлению света.

(рисунок 2.10)

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА МОДЕРНИЗМА

ЗАНЯТИЕ №1

ТЕМА: Лики модерна. Кубизм.

Цель: Познакомить с течениями начала XX вв. Раскрыть наиболее важные закономерности сложного процесса развития мирового искусства.

Задачи: создавая условия для живого общения учащихся с шедеврами мировой культуры, обогащать их духовный мир, воспитывать чувства, развивать понимание искусства, стремление воспринимать художественную культуру, дать необходимую сумму знаний, формировать навыки и умения.

Форма организации занятия: индивидуальная

Форма проведения: интегрированные занятия по истории искусств и композиции

Материалы и инструменты: лист А4 или А3, цветные карандаши или акварель.

Задание (практическое): Создание графической композиции отражающие принципы кубизма.

Рекомендации по проведению занятия:

1) Теоретическая часть по истории искусств:

Начало XX вв. ознаменовано бурным развитием НТП, период воплощения чертежей и проектов в реальные технические средства. Научно – технические изобретения ведутся в трех направлениях: изучение законов существования живой материи (Павлов); изучение строения вещества, Вселенной (Рентген, Кюри, Циолковский); познание жизни человеческого общества. Появляется много технических новшеств, которые входят в быт и жизнь людей и меняют ритм течения жизни (электрическая лампочка, радиопередатчик, кинематограф, аэроплан, дирижабли, самолеты, автомобили, подводная лодка «Дельфин», новшества в военной области). НТП оказывает влияние и на искусство: появляются новые формы, сочетания света и цвета в гамме художника (импрессионисты); кубисты на плоскости пытаются передать трехмерность пространства и т.д.

В беседе следует раскрыть следующие вопросы: предпосылки и причины (достижения НТП); характерные черты (плюрализм, неприятие реальной жизни, разрыв с гуманистическими традициями, формализм, разрушение общепринятых норм, отрицание эстетизации прекрасного и т.д.); представления модернистов (человек безнадежно одинок, страдающее, порочное существо, отказ от художественного воспроизведения окружающего мира, искажение действительности, мир – абсурден, настроение безнадежности и т.д.) Направления характеристика модернизма в изобразительном искусстве:

<i>Направления</i>	<i>Представители</i>	<i>Характеристика</i>
Сюрреализм	Сальвадор Дали, Маргитт, Тани, Миро	«Надреализм» - иррационализм, мистика, фантастика. Трагизм в восприятии жизни. Интуитивизм.
Абстракционизм	Кандинский	Отрыв искусства от реальности. Раскрытие мира «духовной реальности». Космополитизм. Отказ от национальных традиций.
Кубизм	П.Пикассо, Ж.Брак, Леже	Отрыв от реализма. Аскетизм палитры. Отрицание природы, светотени. Нивелирование форм. Геометризация.
Супрематизм	К.Малевич	Геометризация. Отрицание живописи. Художник – предрассудок.
Фовизм	А.Матисс, Марке, Руо	Свобода живописных поисков. Субъективная точка зрения на мир. Работа контуром и яркими пятнами. Неприятие старых

		вкусов. Отход от социальной действительности.
Футуризм	У.Боччони, Северини, Модельяни.	Искусство будущего. Отказ от традиций. «Внутренняя динамика» предметов – объект их изображений.
Экспрессионизм	Мунк, Кирхнер, Блейк, Берг, Вламинк.	Искусство – это выражение специфических свойств души, против догм салонного искусства. Страстность, физиологическая взвинченность. Контраст света и светотени.
Пуантилизм	Поль Синьяк, Сёра, Кросс	Применение точечной техники. Отказ от реализма в изображении.
Дадаизм	А.Бретон Пикабль, Дюшан, Эрнст, Арп и др.	(«дада» - деревянная лошадка). Художник свободен. Подшучивание над зрителем, автоматизм письма, присутствие различных форм.

(17, с.200-203)

На первом занятии, после общей характеристики течений модерна, подробно говорится о кубизме в изобразительном искусстве. Французское cubism –от cube – куб. Выставка работ 1908 г. при патронаже Г. Аполлинера. Журналист Л. Воксель высказал мнение о «кубических причудах» Брака. Появилась новая школа и новое слово. Программными стали: «Авиньонские девицы», «Дама с веером» П.Пикассо, «Обнаженная» Брака.

Принципы: геометризованная деформация; расчленение крупными плоскими гранями; тяжеловесный жесткий рельеф. Кубизм пережил четыре периода своего развития:

- 1) «Сезановский период» - разложение предмета на простейшие геометрические фигуры- конус, куб, шар, цилиндр и т.д.(выявить, подчеркнуть геометрическую конструкцию вещей; выступают против идейности, сюжетности искусства, против жизненной правды).
- 2) Аналитический кубизм – дробленный узор мелких геометрических элементов, сквозь который проглядывает изобразительный мотив («Портрет А. Воллара»); декоративная выразительность узора; градация света.
- 3) «Синтетический кубизм» - многоцветные живописные композиции, образованные плоскими фрагментами каких – либо предметов (У Пикассо – детали музыкальных инструментов – скрипок и гитар).
- 4) Орфизм – разрушение привычных предметных образов сочеталось со стремлением наделять цвет композиционной функцией, а взаимопроникновение основных цветов спектра и пересечение криволинейных поверхностей создавали динамику ритма. Научный интерес к проблемам оптического восприятия привели к выработке характерных сферических образов.

Здесь уместно вспомнить физические опыты на теме импрессионизма.

Проанализировать работы супругов Делоне «Первый диск синхронности», «Электрические призмы» и т.д.

2) Практическая часть по композиции: В качестве практической работы, для закрепления материала учащиеся рисуют графическую композицию отражающие принципы кубизма на одном из его этапов развития (аналитическом, синтетическом, сезановском, орфизма).

Также в рамках современного искусства, можно провести интегрированное занятие с керамикой (скульптуры), по теме «Современная скульптура».

(рисунок 2.11)

(рисунок 2.11)

Художественная деятельность учеников на занятиях находит разнообразные формы выражения: изображения на плоскости и в объеме; коллективная и индивидуальная работа; восприятие явлений действительности и произведений искусства. В результате у учащихся формируется конкретно – историческое понимание эпохи; развивается творческий подход к познанию культуры прошлого, а также совершенствованию своих изобразительных навыков.

По окончании 4-го класса учащиеся пишут рефераты и сдают экзамен по истории искусств. Также выполняют итоговую (выпускную) работу по одной из дисциплин, которая изучается в ДШИ (рисунок, живопись, ДПИ и т.д.). Практика показала, что использование данной системы интегрированных занятий, повышает уровень знаний, способствует развитию творческих способностей, познавательной и эмоциональной активности. Результаты экзаменов это подтвердили. Материал по истории искусств более осознан и систематизирован у учащихся, благодаря глубокому его изучению и совмещению теории с практикой.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В процессе рассмотрения интегрированных занятий, как эффективного метода изучения художественных дисциплин, несмотря на исторические корни, тема не потеряла своей значимости и актуальности сегодня; широко используется в школах и дополнительном образовании. Интегрированное занятие имеет ряд преимуществ. Вокруг одной темы объединяется материал нескольких предметов. Эти занятия способствуют информационному обогащению содержания обучения, мышления и чувств обучающихся, за счет включения интересного материала, который позволяет с различных сторон познавать явление или предмет изучения.

В интегрированных занятиях объединяются блоки знаний по разным предметам, подчиненные одной теме.

Поэтому важно определить главную цель интегрированного занятия. Если общая цель определена, то из содержания предметов берутся только те сведения, которые необходимы для ее реализации.

При проведении таких занятий необходимо учитывать: определение системы таких занятий на целый год в каждом классе;

- четко планировать каждое занятие, выделение главной и сопутствующей цели;
- моделировать содержание занятий;
- тщательно выбирать тип и структуру занятия, методы и средства обучения;
- оптимальная нагрузка детей впечатлениями;
- привлечение к проведению интегрированных занятий педагогов различных дисциплин, специалистов.

Из истории мы увидели, как тесно переплетаются различные виды искусств. Как тяга к прекрасному и потребность в искусстве прослеживается уже в произведениях пещерного человека, пусть еще не осознанно и на подсознательном уровне.

Занятия историей изобразительного искусства способствуют выработке у учащихся сознательного эстетического подхода к явлениям действительности и искусства, формированию сферы их духовных интересов и убеждений.

Разработанная и экспериментально проверенная система интегрированных занятий, способствует успешному усвоению материала по истории искусств и другим дисциплинам, формированию и развитию изобразительных и художественно – конструктивных умений. Содержание методики учитывает постепенный переход от простого к сложному, от репродуктивной деятельности к творческой. Осуществлен выбор наиболее оптимальных методов, приемов и форм обучения, учитывающий различные этапы творчества детей – от выполнения задания по образцу, до конструирования по предложенной теме и реализации собственного замысла.

Хорошие результаты достигаются при условии, если: обучение проводить усовершенствованными методическими и технологическими приемами, которые опираются на современные научно – теоретические разработки; используется определенная поэтапность обучения; процесс обучения опирается на глубокие межпредметные связи не только гуманитарных дисциплин, но и прикладных наук (физики, черчения, геометрии, химии и т.д.); обеспечить творческий подход в процессе выполнения практических заданий. Так же необходимо учитывать педагогические условия, а именно: лично – ориентированный подход к обучению; вариативное содержание учебного материала; индивидуальная форма организации учебной деятельности; возможность выбора техники и материала при выполнении практических работ. Целенаправленное руководство со стороны преподавателя, формирование первоначальных знаний различных технологий работы с тем или иным материалом в взаимосвязи с историей, создание проблемных ситуаций и использование творческого поискового метода для их разрешения влияют на развитие творческих способностей учащихся.

Проведенный цикл занятий явился интегративным блоком предметов по истории искусств, ДПИ, керамики, композиции, физики, перспективы, рисунка, живописи, пленэра. При проведении занятий, могут возникнуть проблемы разного плана и педагогу, следует предусматривать их заранее. Например, различные уровни трудности, объем и сложность всех заданий применительно к разным условиям требует учет индивидуальности каждого ребенка в процессе обучения. Видимо, потребуется введение дополнительных занятий для более длительной отработки отдельных задач и закрепления необходимых навыков. Некоторые детали предлагаемых занятий могут быть изменены в соответствии с требованиями ситуации и вкуса педагога. Однако при этом важно не упустить смысл заданий и его содержательно – психологических задач.

Творческий подход педагога к таким занятиям, совместная и согласованная деятельность с обучающимися помогает достичь не только хороших результатов, но и доставляет удовольствие и тем и другим.

ЛИТЕРАТУРА

1. Абрамова, М.А. БЕСЕДЫ И ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ НА УРОКАХ по изобразительному искусству, 1-4 классы/ М.А. Абрамова . -М.: ВЛАДОС, 2004.-121с.
- 2 Алленов, М. МАСТЕРА РУССКОЙ ЖИВОПИСИ/ М. Алленов, Е. Алленова, Ю.Астахов, Н. Борисовская, И. Бусева – Давыдова, Г. Ельшевская, С. Усачева, Г. Чурак, Т. Юденкова; под общ. ред. Н.В. Астаховой – М.: «Белый город», 2008.-383с.
3. Гнедич, П.П. ИСТОРИЯ ИСКУССТВ. ЖИВОПИСЬ. СКУЛЬПТУРА. АРХИТЕКТУРА./ П.П. Гнедич.- М.: Эксмо, 2002.-848 с., илл.
4. Гроиров С.В. ФИЗИКА: ОПТИКА. ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ, СТРОЕНИЕ И СВОЙСТВА ВЕЩЕСТВА: Учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений / С.В. Громов; Под ред. Н.В. Шароновой.- 3-е изд. – М.: Просвещение, 2002.- 287с., 2 л. ил.
5. Дзуффи,С. СОВРЕМЕННАЯ ЖИВОПИСЬ: В поисках свободы: от классицизма к авангарду/ сост.С. Дзуффи, Ф. Кастриа; Пер. с ит. Т.В. Соколовой, И.Л. Замойской, Н.Ю. Чаминой. – М.: ООО «Издательство Астрель», 2002.-400 с.: ил.
6. Дмитриева, Н. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ИСКУССТВ/ Н Дмитриева.-М.: АСТпресс. 2000г.- 624с.
7. Емохонова, Л.Г. МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА: учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений. В 3 ч. Ч. 2 / Л.Г. Емохонова. – М.: Просвещение, 2003.- 255 с.: ил.
8. Жемчугова, П.П. ДЕКОРАТИВНО _ ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО./ П.П. Жемчугова. – Спб.: Издательский Дом «Литера», 2006.-128 с.: ил. – (Серия «Иллюстрированный словарь школьника»).
9. Питерских, А.С. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. Дизайн и архитектура в жизни человека: учеб. для 7-8 кл./ А.С. Питерских, Г.Е. Гуров; под ред. Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2008. – 175с.: ил.

10. Пешикова, Л.В. МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ В ШКОЛЕ: пособие для учителя/ Л.В. Пешикова.- М.: Гуманитар.изд.центр ВЛАДОС, 2005.-93с.
11. Старкова, З.С. ЛИТЕРАТУРА И ЖИВОПИСЬ: Книга для учащихся/ З.С. Старкова – М.: Просвещение, 1995.-112с.
12. Схиртладзе, А.Г.ПРОГРАММА «МИР ИСКУССТВА». Интегрированный курс для мл. школьного возраста/ А.Г. Схиртладзе. – М.: МИРОС, 1996. - с.32
- 12.Савенкова, Л.Г../ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО: ИНТЕГРИРОВАННАЯ ПРОГРАММА :1-4 классы/ Е.А. Ермолинская, Ю.Н.Протопопов, Л.Г. Савенкова. – М.: Вентана – Граф, 2006.-80с.
14. Сысоев, П.М. ДЕТСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ИСКУССТВО/под ред. П.М. Сысоева , О.И. Сопинского.- М.: Педагогика, 1977г.-576с.
15. Терещенко А.В. ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ РУССКОГО НАРОДА/ А.В. Терещенко. – М.: Эксмо, 2007.- 736с.: ил.
16. Шалыгина, И.В. ИНТЕГРАЦИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА И ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ: Дидактический аспект. Учебное пособие/ И.В. Шалыгина.- Владимир, 1996-с.39
- 17.Шкарлупина, Г.Д. МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТОВ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ЦИКЛА / Г.Д. Шкарлупина.- Ростов н/Д.: Феникс, 2005.-252с.
- 18.Ячменова, В.В. ЗАНЯТИЯ И ИГРОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ПО ХУДОЖЕСТВЕННОМУ ТВОРЧЕСТВУ С ДЕТЬМИ 7-14 лет/ В.В. Ячменова - М.: ВЛАДОС, 2003г. 182с.
19. Яшухин, А.П. ЖИВОПИСЬ: Учебное пособие для учащихся пед. уч-щ по спец. № 2003 «Преподавание черчения и изобразительного искусства».- М.: Просвещение, 1985.-288с., ил., 8 л. ил.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
1. Интеграция как метод организации занятий изобразительного искусства.....	5
2. Методические рекомендации проведения интегрированных занятий по истории искусств ДШИ.....	9
 I класс.....	11
 II класс.....	21
 III класс.....	27
 IV класс.....	33
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	42
ЛИТЕРАТУРА.....	45