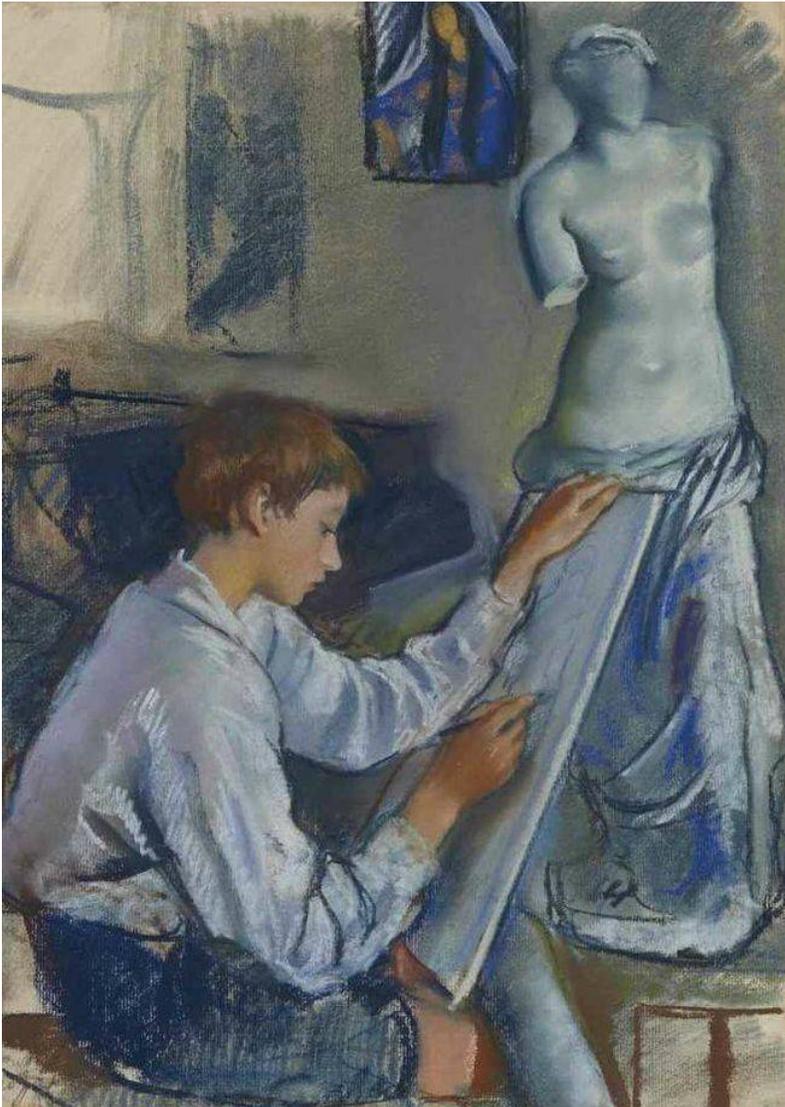

Предметы образовательной области «Искусство», как способ познания мира.

Вхождение в образовательное пространство предмета ИЗО. Формирования универсальных учебных компетенций. План-конспект урока ИЗО

Е. А. Ермолинская,
Л.Г. Савенкова,
Е.С. Медкова

Итоги первой части вебинара

1. Учащемуся должно быть интересно на уроке
2. Искусство отражает действительность, жизнь
3. Учащемуся должна быть предоставлена свобода творческого проявления и реализации собственного замысла – индивидуально-личностный подход к обучению,
4. Педагог должен отказаться от репродуктивных и авторитарных форм обучения - в искусстве нет единого правильного результата (ответа)
5. На уроке ребенку должно быть психологически комфортно, в действие вступает педагогика успеха.

Итоги первой части вебинара

**Предметы образовательной области «Искусство»
определяют успешность
культурологического и предметно-
пространственного подхода обучения в школе,
формирование мировоззренческих, эстетических,
духовно-нравственных основ личности ученика и
качество образования**

**Учить только рисовать – это уже мало. Необходимо
ребенка **развивать**
этого требует**

Социокультурная ситуация, уровень научно-технического
развития и коммуникативных технологий,
новые образовательные стандарты,
современные требования к выпускнику,
информационная агрессия и низкий культурный уровень
продукции, предлагаемый мультимедийной отраслью

Расширение понятийного пространства от 1 к 4 классу

4кл.

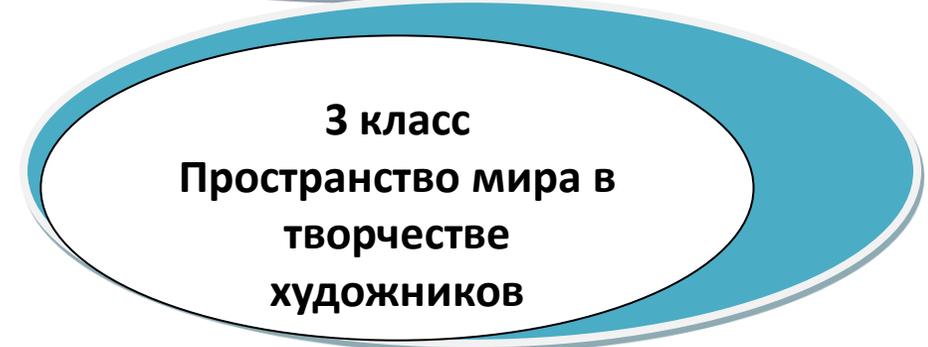
Искусство-культура-мировоззрение

Искусство как отражение памяти народа и конкретного человека

3кл.

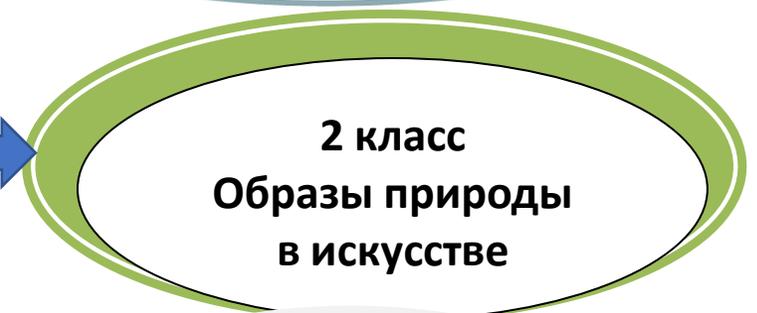
Пространство мира в творчестве художников и личное пространство человека

2 кл.

Художник и природа

Образы природы в искусстве

1 кл.

Человек изначально рисующий. Знакомство с искусством как деятельность человека

Изобразительное искусство

Предметный мир

Что значит быть художником?

Живопись учит смотреть и видеть.

А. Блок

К. Горбатов. Ночь. Зимний пейзаж с церковью

Живописец изображает в картинах то, чего мы совсем не замечаем. Только после рассматривания его произведений мы тоже начинаем это видеть и удивляться, что не обращали на это внимания раньше.

Художественная правда рождается перед встречей художника с природой, от удивления перед природой, когда раскрывается музыка зрения...

В. Фаворский

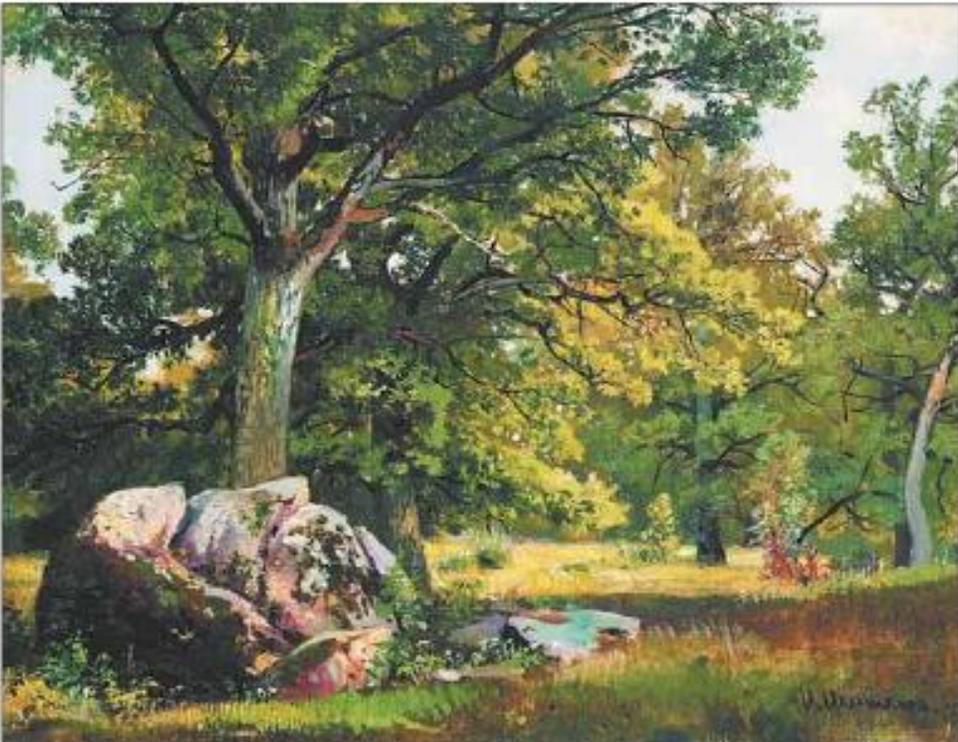
3 класс. Природные пространства дарят вдохновение и сюжеты художнику

Природа и художник

Мир глазами художника

Природа всегда нова и всегда готова дарить неисчислимым запасом своих даров, что мы называем жизнью. Что может быть лучше природы?..

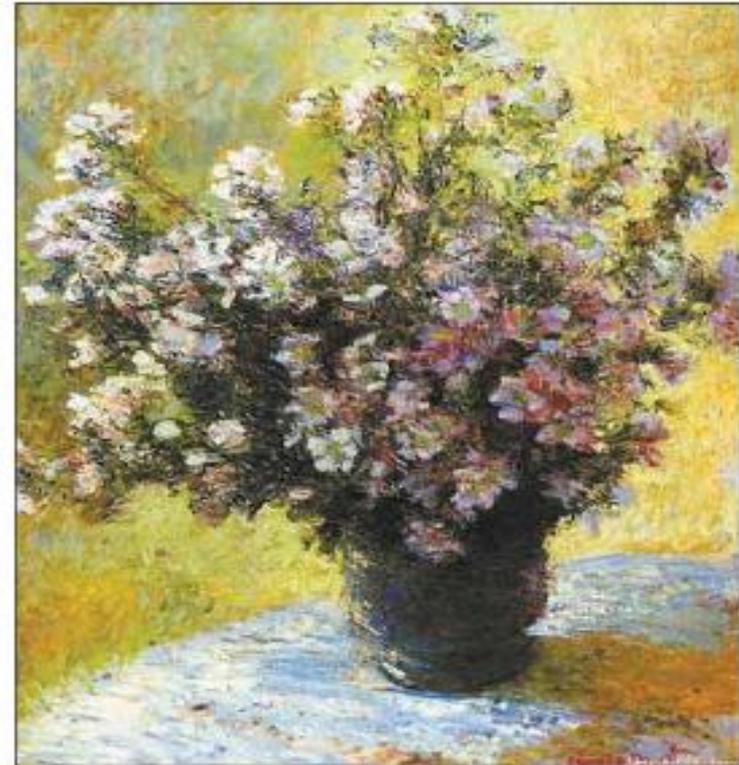
И. Шишкин

И. Шишкин. Солнечный день в лесу. Дубы

Тем, что я стал художником, я обязан цветам.

К. Моне

К. Моне. Букет мальвы

Сходи на прогулку в парк. Сфотографируй живописные уголки природы, человека в пейзаже. Создайте в классе выставку своих фотографий «Мир природы глазами фотографа».

...Мало одной жизни, чтобы испытать до конца всё очарование и всю исцеляющую силу нашей русской природы...

К.Г. Паустовский, писатель

...Простой русский пейзаж... прогулка летом в России по полям, по лесу, в степи, бывало, приводила меня в такое состояние, что я ложился на землю в каком-то изнеможении от наплыва любви к природе...

П.И. Чайковский, композитор

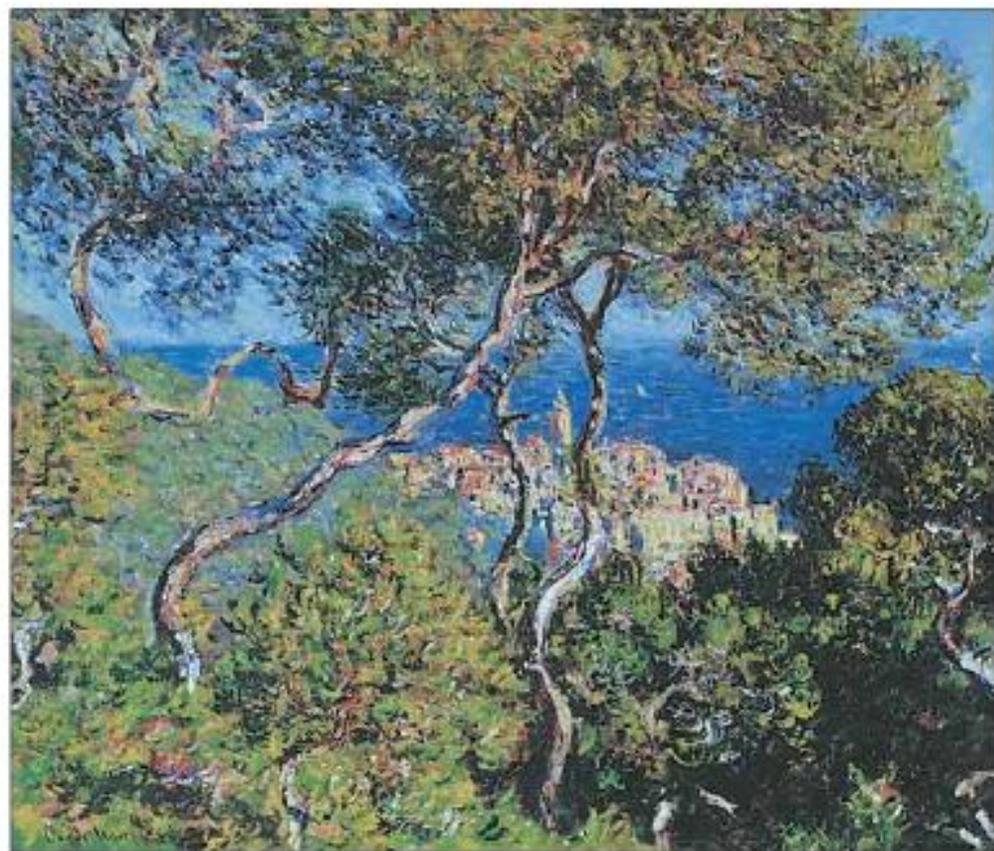
Свободная природа во всех своих нетронутых человеком участках есть великий музей, который, в случае его разрушения, не может быть воссоздан руками человека.

П.П. Семёнов-Тян-Шанский, путешественник

Почему писатель, композитор, путешественник так говорят о природе?

А. Васнецов. Крым

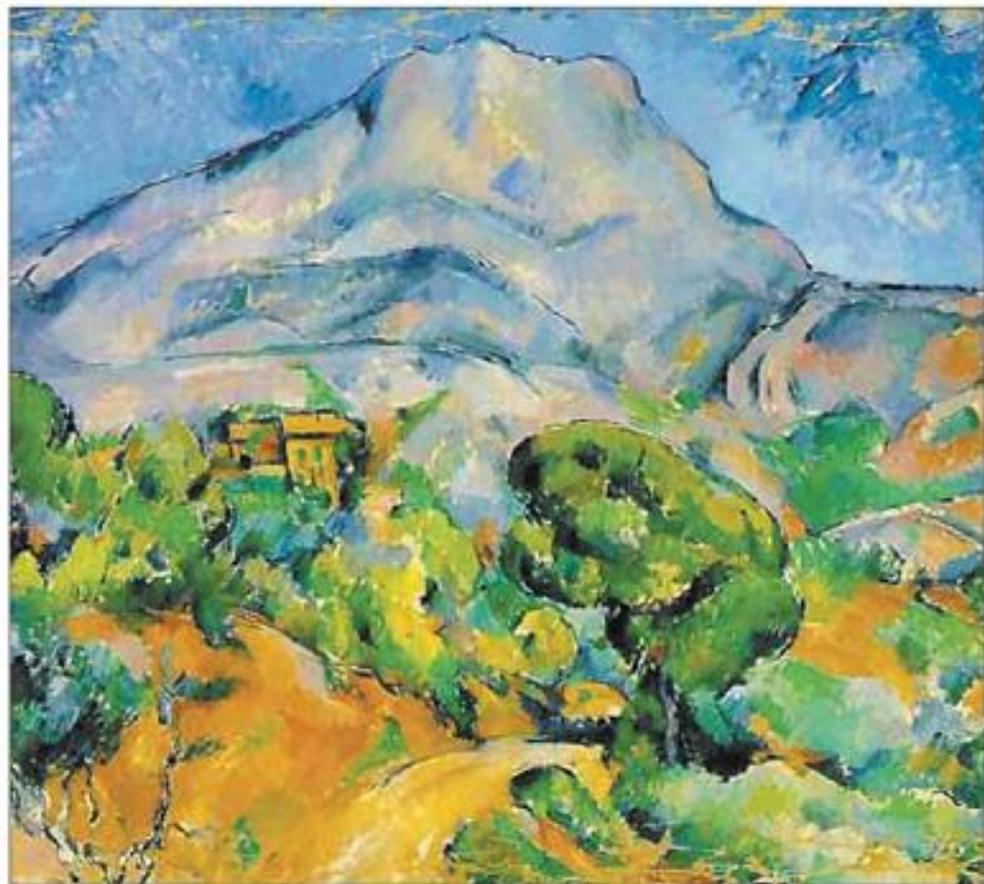

К. Моне. Бордигера

Жизнь человека тесно связана с природой. Он с благодарностью принимает её разнообразные дары и стремится жить с ней в гармонии.

Мудрость, красота и тайна природы открывается только тому, кто понимает: природа живая, в ней нет ничего случайного, хотя многое может казаться незначительным и даже ненужным.

Удивительный и многообразный мир природы — источник вдохновения для художника. Тонко чувствуя её красоту, он старается выразить свои впечатления, переживания и мысли в картинах, рисунках, скульптуре, архитектуре. Для этого художник много наблюдает за природой и стремится познать её тайны.

П. Сезанн. Гора Святой Виктории (фрагмент)

Попробуй передать красоту природы в одном из жанров изобразительного искусства.

В. Ван Гог. Ирисы

Работаем по подсказке

1. Придумай сюжет.
2. Выбери художественные материалы, которые помогут тебе выразить отношение к природе.
3. Продумай общую композицию работы. Помни, что правильный выбор формата (формы листа бумаги — вертикальной, горизонтальной, квадратной, круглой) поможет раскрыть твой замысел.
4. Доведи работу до конца.

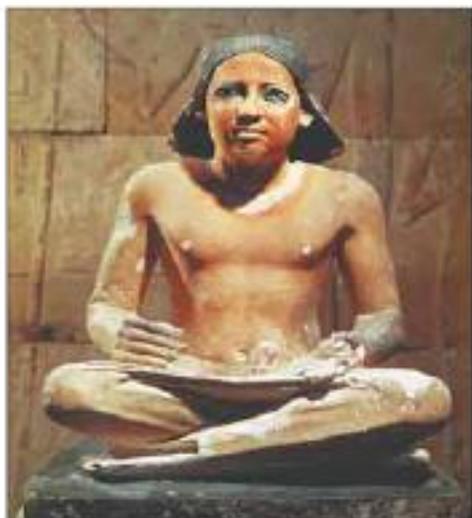
Своё восхищение красотой и силой природы художники выражают в произведениях различных жанров изобразительного искусства.

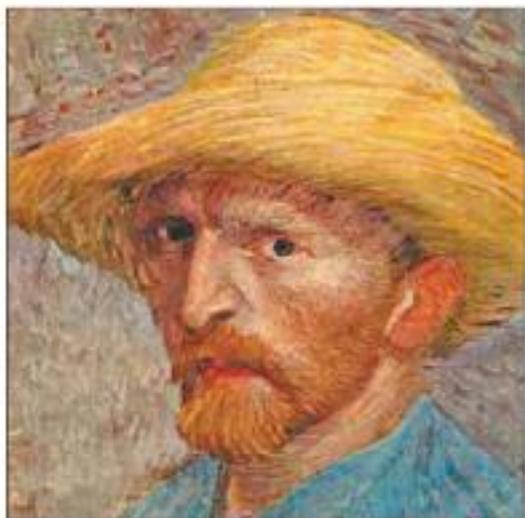
С. Жуковский.
К весне (фрагмент)

Е. Лансере. Натюрморт

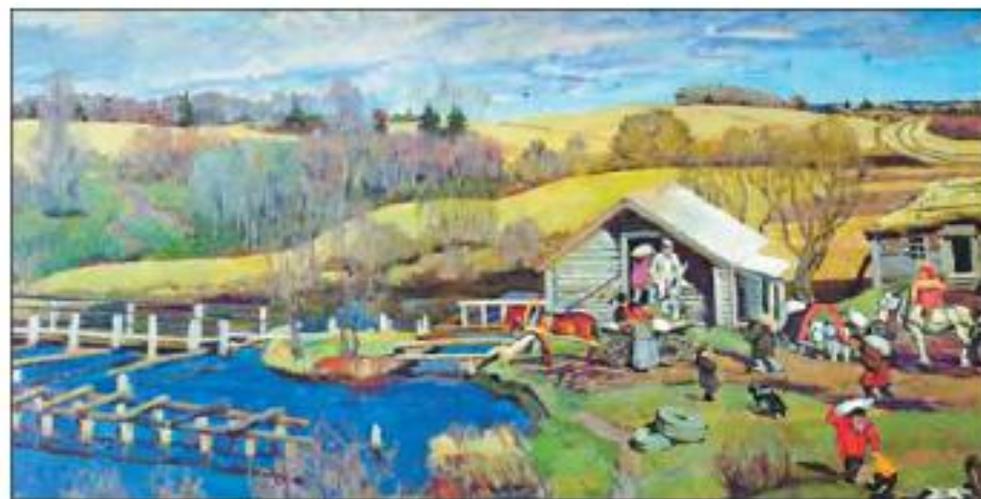
Статуя писца. Египет

В. Ван Гог. Автопортрет
в соломенной шляпе (фрагмент)

К. Моне. Сад (фрагмент)

К. Юон. Летний пейзаж (фрагмент)

В каких жанрах изобразительного искусства выполнены работы художников? Почему среди картин, воспевающих природу, мы видим портрет человека?

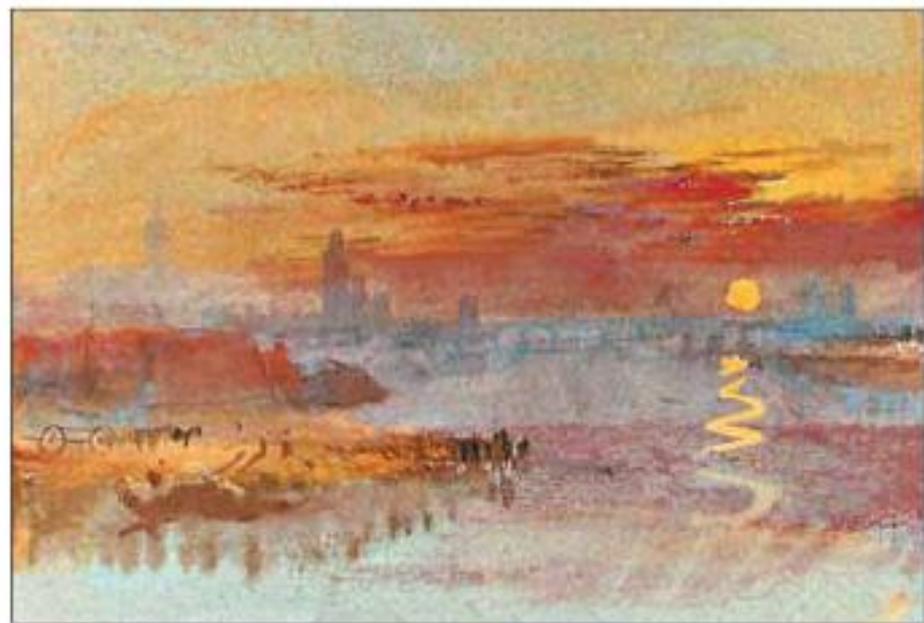
Музыка природы

Природа вдохновляет людей, посвятивших свою жизнь разным областям деятельности: композиторы сочиняют музыку, писатели и поэты создают рассказы и стихи, учёные совершают открытия...

Летний вечер тих и ясен;
Посмотри, как дремлют ивы;
Запад неба бледно-красен,
И реки блестят извивы...

А. Фет

Послушай «Заход солнца» норвежского композитора Эдварда Грига.

У. Тёрнер. Закат в Руане

Прислушайся: сколько в мире звуков! Всё в природе звучит — ветер, вода, песок, деревья, трава... И каждый звук особенный. Ты, конечно, знаешь поговорку «тише воды, ниже травы», но и у тихой воды можно различить множество звуков.

Звон капли.
Журчание ручья.
Чавканье болота.
Стук и шёпот дождя.
Бульканье воды.
Шелест прибоя.
Грохот водопада.
Раскаты волн.
Бурление реки.

Звуки можно передать с помощью линии и цвета. Какие звуки тебе хотелось бы изобразить? Нарисуй их акварелью, гуашью, восковыми мелками или фломастерами.

Линия может быть певучей, жёсткой, нежной и мягкой; штрих — резким, упрямым, глухим, удаляющимся, похожим на эхо; пятно — ярким и пластичным.

4 класс. Природа, культура, искусство.

Природа. Человек. Искусство

Искусство в жизни человека

Любовь к природе, любовь к родному городу, любовь к людям — вот откуда происходит искусство. Вся наша жизнь связана с искусством... Искусство существует неотделимо от жизни...

В.А. Фаворский

А. Саврасов. Озеро в горах Швейцарии (фрагмент)

Как ты понимаешь слова «Искусство неотделимо от жизни»?

Послушай «Лунную сонату» Л. ван Бетховена. Какие картины природы ты представляешь?

Передай красками красоту и таинственность лунной ночи.

Используя программу для рисования Paint, с помощью цветных пятен и линий создай композицию, передающую какое-либо состояние природы: туманное утро, солнечный зимний день, полыхающий закат...

Всегда считал, что у искусства двойная задача: познавать жизнь и преобразовывать жизнь... Искусство — это тот же строй, как мир... Это особый мир познания действительности...

В.А. Фаворский

В природе не бывает мелочей...

Красота и величие природы проявляются не только в большом, но и в малом, обыденном: в первых солнечных лучах рассвета, причудливых изгибах ручейка, узорах шершавой коры дерева... Надо уметь это замечать.

В. Поленов. Лопухи

И. Шишкин. Сныть-трава. Парголово

Наши далёкие предки считали природу общим домом для всего живого на земле и ощущали себя частицей этого огромного мира. Они благоговели перед величием природы, любовались небом, звёздами, животными и растениями, восхищались буйством красок, разнообразием форм, ароматов, звуков. Люди понимали, что зависят от природы, и стремились познать её, не нарушая естественной гармонии.

П. Гоген. пляж в Дьеппе (фрагмент)

Почему говорят, что человек — часть природы? Правильно ли это?

Природное пространство и народные традиции

Каждый народ живёт в своём природном пространстве — природном окружении. Климат, рельеф, животный и растительный мир в разных уголках Земли не похожи. Поэтому и представления о мире у народов разные.

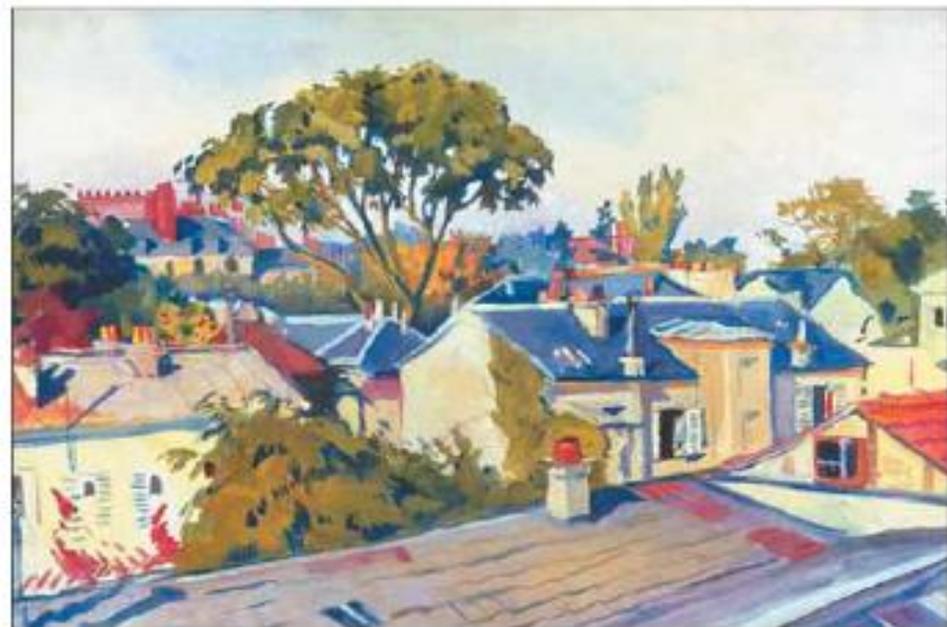

В. Маковский. Игра в бабки

Как описывается происхождение мира в сказках разных народов? Чем эти истории похожи и чем различаются? Создайте свои сказки о происхождении мира. Выполните к ним иллюстрации.

В России природа поёт... Весна какая, и осень, и зима... Всё поёт... Настроение нужно. Природа весной дышит. Всегда поёт, и песнь её торжественна. Нет выше наслаждения созерцания природы. Земля ведь — рай, и жизнь — тайна, прекрасная тайна. Художник — тот же поэт.

А.К. Саврасов

З. Серебрякова. Версаль. Крыши города

Изобрази летний пейзаж по личным впечатлениям. Постарайся передать в нём своё настроение, пережитое в момент наблюдения за природой. В работе используй фломастеры и карандаши.

8-9 класс. Вхождение в МХК. Самореализация человека в творчестве. Искусство как форма отражения мира, мировоззрения, эстетических и духовных основ.

7 класс. Искусство и наука. Природа как источник вдохновения и инженерного решения, как база существования истории и других видов искусства.

6 класс. Искусство и культура. Человек в пространстве искусства. Природа и рукотворный мир человека.

5 класс. Природа зарождения искусства. Искусство и мифологическое мышление как форма освоения древним человеком мира и понимания своего места в нем. ДПИ

- *Вхождение в МХК.*

8-9 класс. Самореализация человека в творчестве. Искусство как форма отражения мира, мировоззрения, эстетических и духовных основ.

Освоение выразительных возможностей, изобразительной грамоты и языка изобразительного искусства.

- **7 класс.** Искусство и наука. Природа как источник вдохновения и инженерного решения, как база существования истории и других видов искусства.
- **6 класс.** Искусство и культура. Человек в пространстве искусства. Природа и рукотворный мир человека.
- **5 класс.** Природа зарождения искусства. Искусство и мифологическое мышление как форма освоения древним человеком мира и понимания своего места в нем. ДПИ

Знакомство с ИЗО искусством как способом познания мира

- **4 класс.** Искусство, мировоззрение, культура. Искусство как отражение памяти народа.
- **3 класс.** Пространство мира в творчестве художников и личное пространство человек.
- **2 класс.** Художник и природа. Образы природы в искусстве.
- **1 класс.** Знакомство с искусством как насущной потребностью человечества. Человек изначально рисующий. Знакомство с изобразительным искусством

Человек, природа, культура как единое целое

Человек, природа, искусство

Природа является важнейшим условием существования человека на земле. С древнейших времён она давала людям пищу, кров, орудия труда. В общении с природой человек обретал знания, силу, мужество и опыт.

Природа научила человека восхищаться красотой, стала неисчерпаемым источником для творчества.

А.А. Рылов. Полевая рябинка

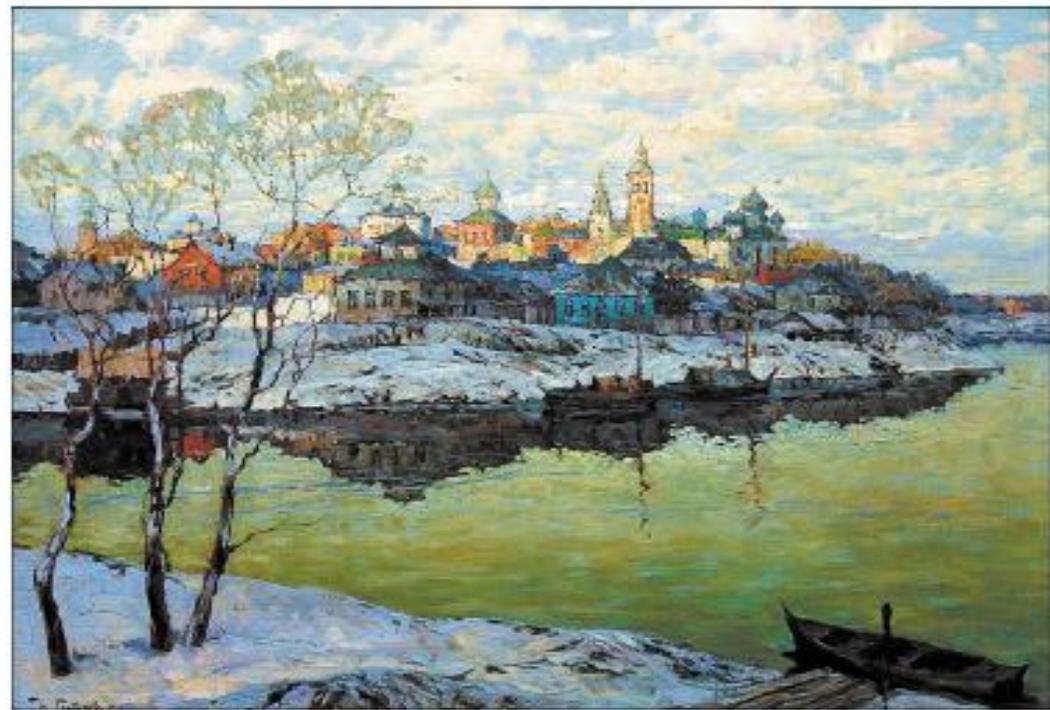
Я природой живу и дышу,
Вдохновенно и просто пишу.
Растворяясь душой в простоте,
Я живу на земле в красоте!

Игорь Северянин

Художник, поэт, композитор воспринимают природу во всём многообразии её цветов, звуков, форм, ароматов, ритмов.

Как мне близок и понятен
Этот мир — зелёный, синий,
Мир живых прозрачных пятен
И упругих, гибких линий.

Ф.И. Тютчев

К.И. Горбатов. Ранняя весна (фрагмент)

Сохранение природы — задача каждого человека. Бережное отношение к природе формирует его духовную основу.

В общении с природой складывается культура народов. Своё представление о мире они запечатлели в обрядах, ритуалах, фольклоре, архитектуре, декоративно-прикладном искусстве.

Художник Владимир Андреевич Фаворский писал: «Любовь к природе, любовь к родному городу, любовь к людям — вот откуда происходит искусство... Мы видим её красоту. И это кажется всего нам родней».

Почему говорят, что человек — часть природы?

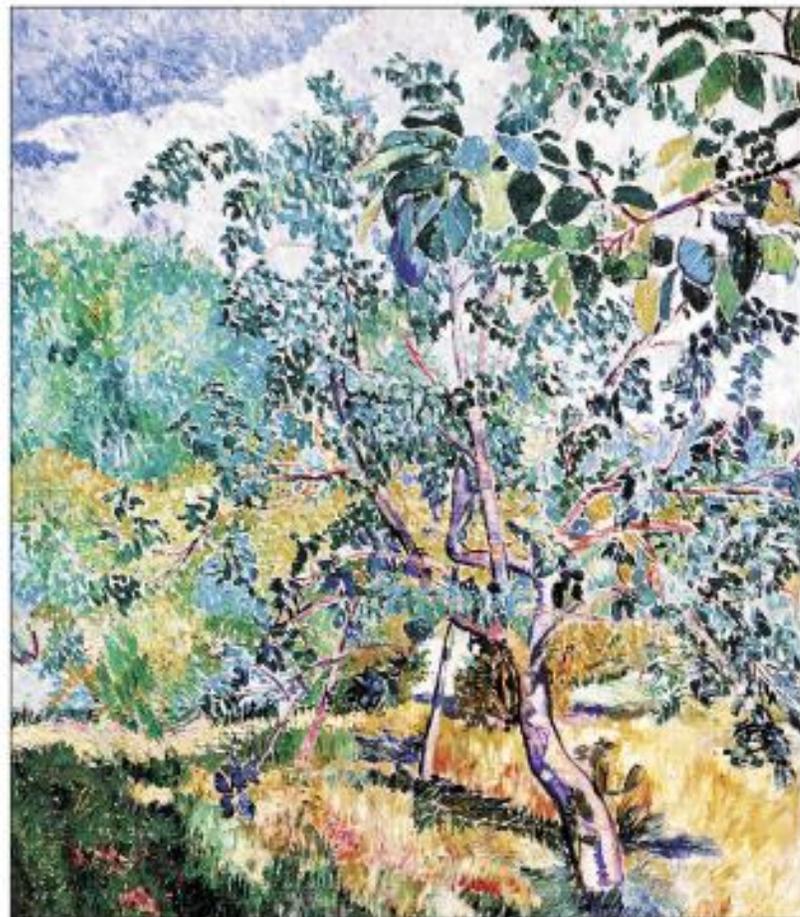
Рассмотрите иллюстрации. Как вы думаете, какую задачу ставил перед собой каждый художник, создавая своё произведение?

С.Ю. Жуковский. Свежий снег

Создайте композицию, в которой будет отражено ваше представление о красоте и гармонии в природе. Для раскрытия замысла выберите жанр (пейзаж, натюрморт, жанровая композиция), вид изобразительного искусства (графика, живопись) и художественный материал (карандаш, акварель, гуашь и др.). Для работы возьмите активный формат — горизонталь, вертикаль, квадрат. Композиционное решение должно оправдывать выбранный формат.

Н.С. Гончарова. Угол сада

Многомерность мира

«Пространство — есть то, что было, есть и будет... Пространство, Невидимое и Видимое. Пространство — вместительница всего Сущего, проявленного и непроявленного, и есть Абсолютное Всё... трепет творческого дыхания Природы. Что есть то, что вечно существует? Пространство».

Эти слова взяты из очень древней индийской книги, которая была написана за две тысячи лет до нашей эры. Вот как красиво и необычно можно объяснять знакомое каждому человеку понятие, которое мы, не задумываясь, употребляем в привычных оборотах речи: «пространство комнаты», «пространство леса», «пространство картины»!

Ты знаешь, что окружающий нас мир трёхмерен — он имеет протяжённость: глубину, ширину и высоту. Всё это и определяется словом «ПРОСТРАНСТВО».

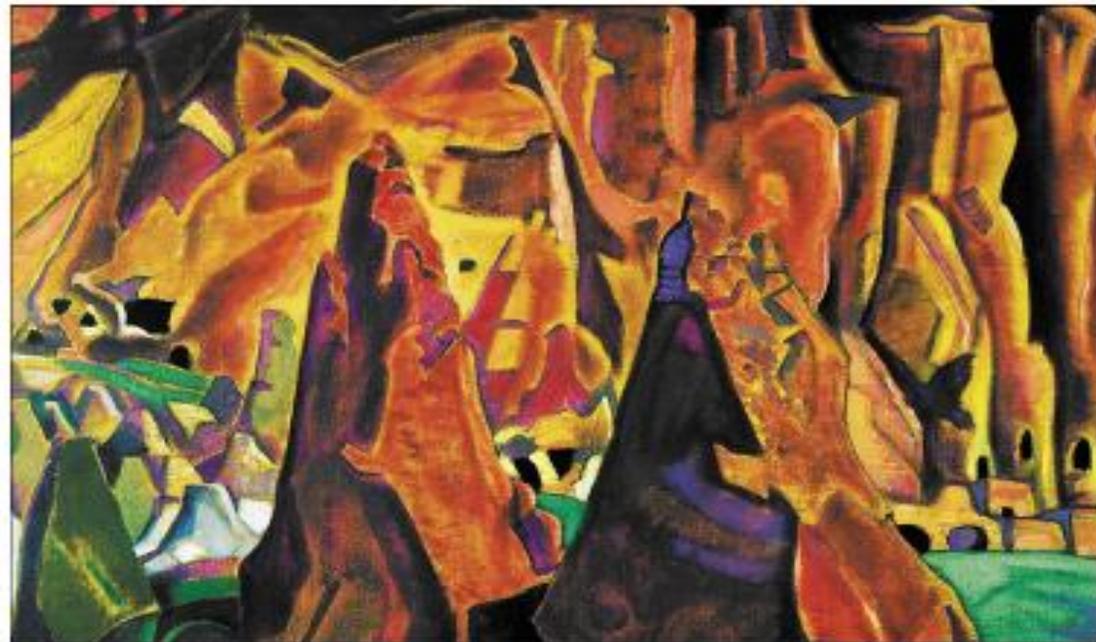

И.И. Левитан. Озеро

Пространство не бывает пустым, оно заполнено предметами, воздухом, звуками и ароматами, населено людьми и животными. В нём можно перемещаться: путешествовать, странствовать по земле, по миру (знакомиться с новыми городами, государствами, народами).

Каждый народ живёт в определённом природном пространстве, которое имеет свои особенности: в горах, степи, на берегу моря или лесистой равнине. У каждого народа своя жизнь, или, как говорят философы, своё бытие, и своё представление о мире, о «МИРОЗДАНИИ» («здании мира»).

Национальное своеобразие ярко проявляется в языке народа, в привычках, в отношении к цветовым сочетаниям, в элементах национального костюма, в обрядах и обычаях, характере танца, в музыкальных ритмах и мелодиях, в конструкции жилища. Осваивая окружающую природу, человек всегда тщательно выбирал место для дома, продумывал его форму, учитывал особенности климата и **ландшафта**.

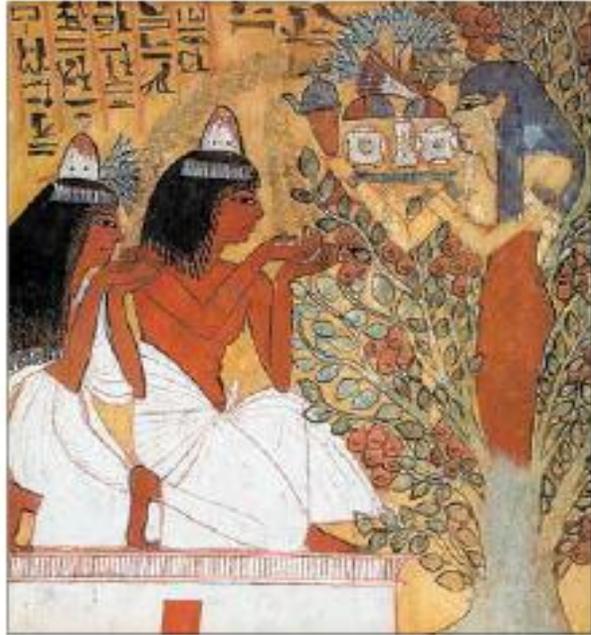
Н.К. Рерих. Пещеры в скалах

Мифология в народном творчестве

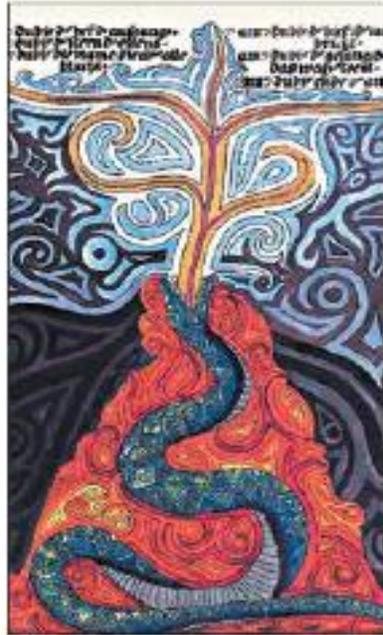
История развития представлений человека о мироздании

Человек всегда стремился познать окружающий мир природы и найти в нём своё место. Представления древних людей о происхождении земли отражены в мифах, повествующих о сотворении мира. Каждый народ хранит свои предания.

Один из славянских мифов связывает появление мира с золотым яйцом, добытым героем в поединке со змеем. Из разбитого яйца произошли три царства — небесное, земное и подземное. Другой славянский миф повествует о сотворении мира тремя братьями-богами — Родом, Белобогом и Чернобогом.

Роспись потолка гробницы.
Дейр эль-Медина. Египет

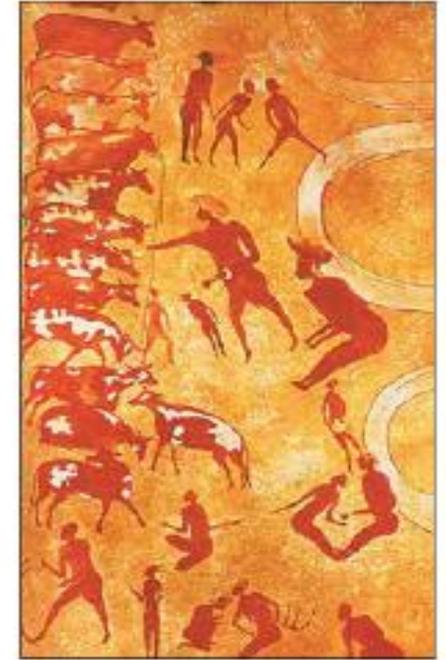

К. Юнг. Рождение Древа
из зева змеи (фрагмент)

О том, как человек осваивал пространство, определял своё место в окружающем мире, хорошо видно на примере архитектуры.

На заре истории люди были полностью зависимы от природы. Спасаясь от природных стихий в пещерах и исследуя подземные лабиринты, они оставляли на их стенах рисунки и графические символы.

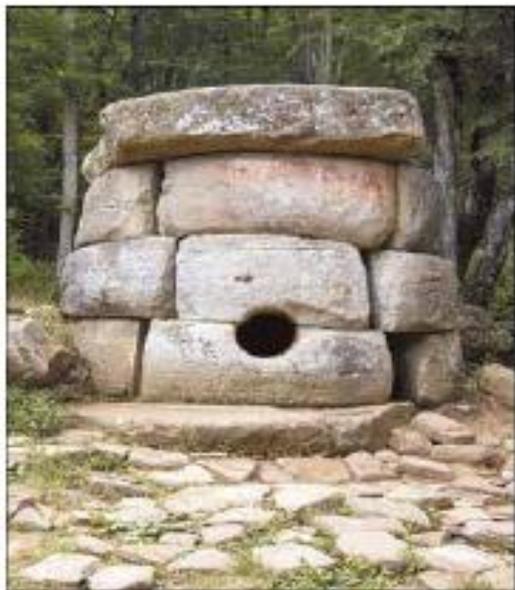
Занятия скотоводством и земледелием ослабили зависимость человека от природных стихий. Люди покинули недра пещер и стали самостоятельно выбирать места обитания. **Менгиры, дольмены** и **кромлехи**, созданные руками человека много веков назад, — сохранившиеся свидетельства его деятельности по освоению поверхности земли.

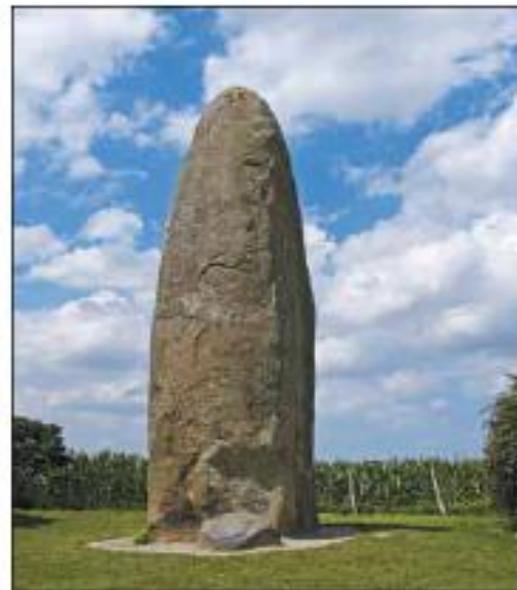
Наскальное изображение.
15–10-е тысячелетия до н. э.

Пещера Ласко. Франция

Дольмен. Окрестности Геленджика.
Россия

Менгир Шан-Долан. Бретань. Франция

Кромлех Стоунхендж. Великобритания

В эпоху Древнего мира люди уже могли создавать величественные формы, подобные природным, — курганы, пирамиды, зиккураты (ступенчатые пирамиды). Эти сооружения были устремлены навстречу солнцу, их ориентировали в пространстве по сторонам света, на Полярную звезду.

В Античную эпоху первое место в системе ценностей человека заняла сила разума, основанная на знаниях о законах природы. Образом гармонии и порядка стала греческая ордерная система, в которой расположение горизонтальных частей архитектуры (**антаблемент**) и вертикальных опор (**колонн**) было основано на точном математическом расчёте и знаниях о силе тяжести.

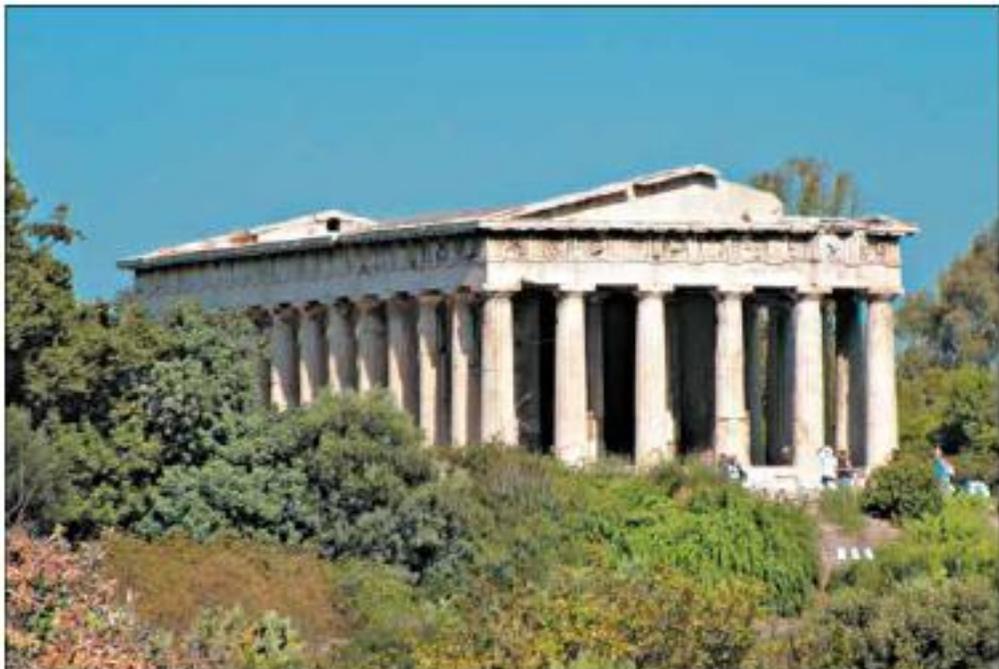
Комплекс пирамид. Гиза. Египет

Пирамида Кукулькана. Мексика

Капитель ионического ордера

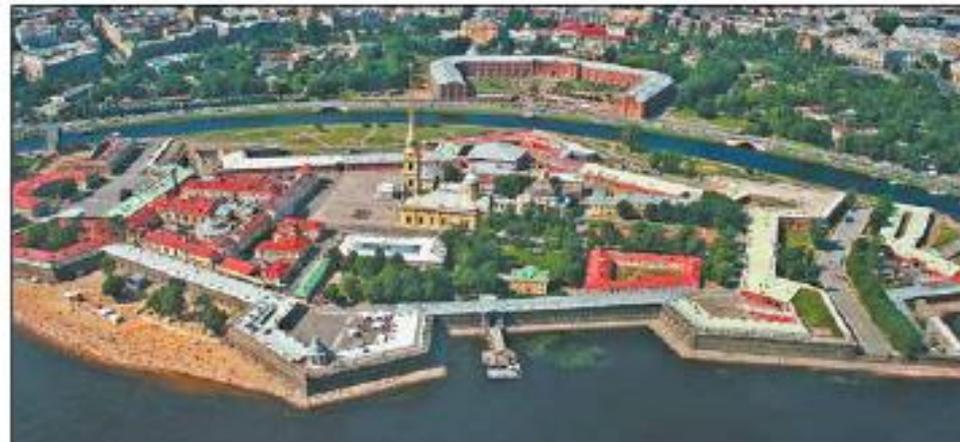
Храм Гефеста. Афины. Греция

В Средние века человека больше интересовал его внутренний мир и духовные искания. В архитектуре акцент был перенесён на внутреннее пространство храма — место общения человека с Богом и духовного прозрения (церкви, мечети, буддийского храма).

В Новое время (XVI–XIX вв.) люди пытались покорять природу: осваивали новые земли, возводили здания наперекор природным условиям. В России император Пётр I воздвиг на болотистых почвах величественный Санкт-Петербург.

Ферапонтов монастырь. Вологодская область. Россия

Вид на Петропавловскую крепость. Санкт-Петербург. Россия

Природная среда как источник творческого вдохновения

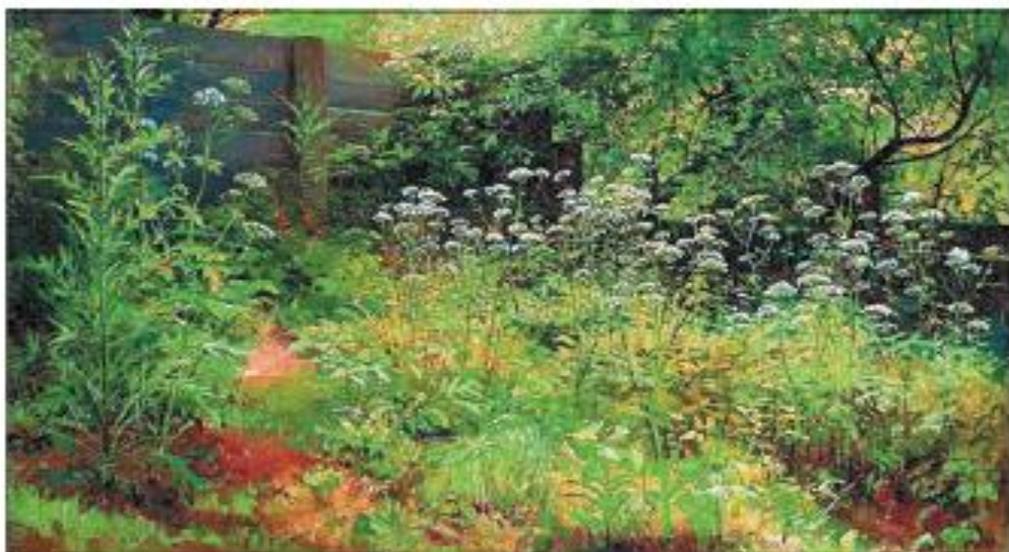
Растительные мотивы в изобразительном искусстве

Природа всегда была для художника великим учителем и вдохновляла на творчество. Редко какой художник не пытался передать в своих произведениях впечатления об увиденном, подсмотренном в природе.

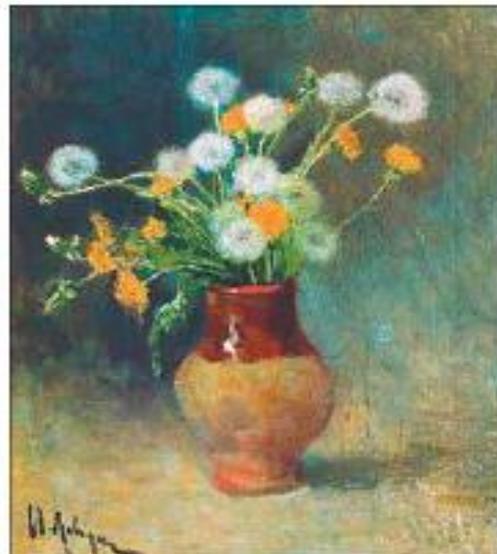
Художник способен увидеть интересное в обычном, заметить малейшие изменения цвета, света, движения в окружающем мире, может воспринимать его как живое существо, то хрупкое и нежное, то мощное и величавое. В минуты, когда он открывает для себя новое, необычное, он берётся за карандаш или кисть и пытается быстро запечатлеть своё открытие в рисунке, наброске, этюде, которые потом станут вспомогательным материалом в создании картины.

Не каждый человек способен разглядеть и оценить красоту, тем более передать свои впечатления в рисунке. Этому нужно учиться, тогда не только природа, но весь мир предстанет перед вами во всём своём великолепии.

В своих рисунках художник стремится остановить ход времени, зафиксировать на листе определённый момент, сюжет, образ.

И.И. Шишкин. Сныть-трава. Парголово

И.И. Левитан. Одуванчики

М.А. Врубель. Роза в стакане

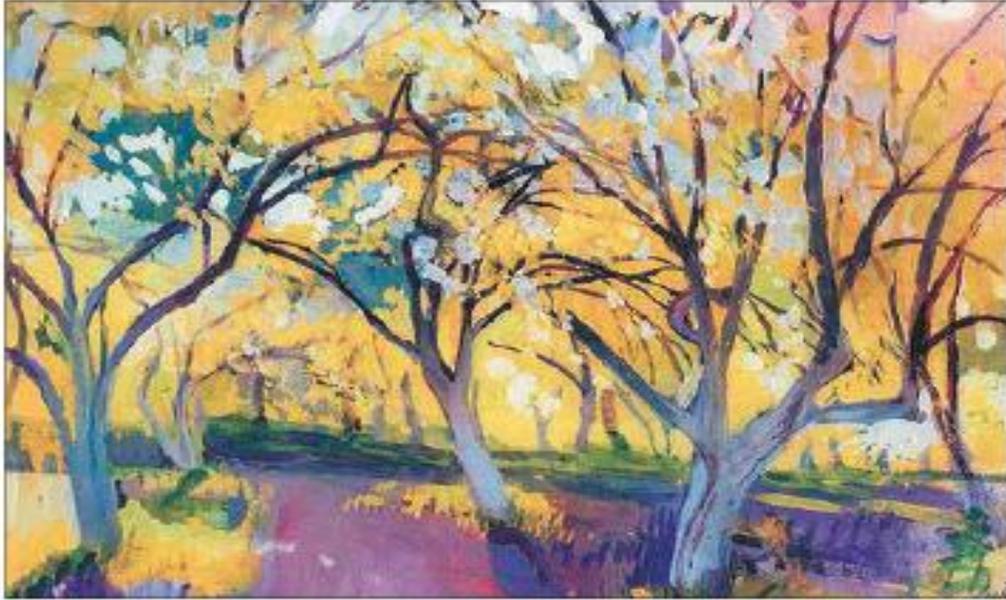

И.И. Шишкин. Белые цветы

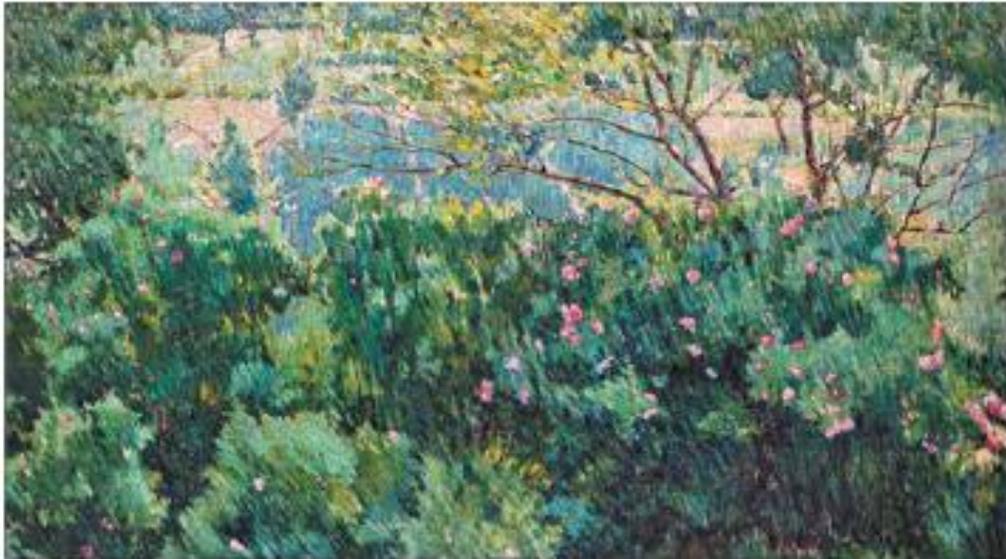

П.П. Ермолинский. Лилии

Колорит, планы, линия горизонта

З.Е. Серебрякова. Фруктовый сад в цвету. Нескучное

М.Ф. Ларионов. Розовый куст

Выразительность графики, наброски

Создание набросков — дело сложное и одновременно захватывающее. Сложное потому, что в природе нет ничего застывшего, неизменного, постоянного.

Природа динамична, и художнику надо быстро и точно отразить миг её нового проявления, поймать его на кончик своего карандаша, на взмах кисточки. Работа над наброском захватывает тем, что любое изображение в нём — это не только и не столько копирование природы, сколько процесс её изучения: наблюдение, анализ, сопоставление, обобщение, — который лежит в основе любой творческой деятельности. Только после этого художник реализует свой замысел в творческой работе.

И.И. Шишкин. Сосна

Стилизация

Художник в своих произведениях не копирует природу, а творчески перерабатывает собранный им ранее материал (наброски, зарисовки, этюды), стилизует и обобщает его, чтобы потом вложить различные образные вариации в хорошо узнаваемую форму. Такая творческая переработка материала позволяет, например, дизайнерам находить художественные образы декоративной природной формы, использовать выразительные возможности различных художественных материалов.

Е.Д. Поленов. Растительный орнамент

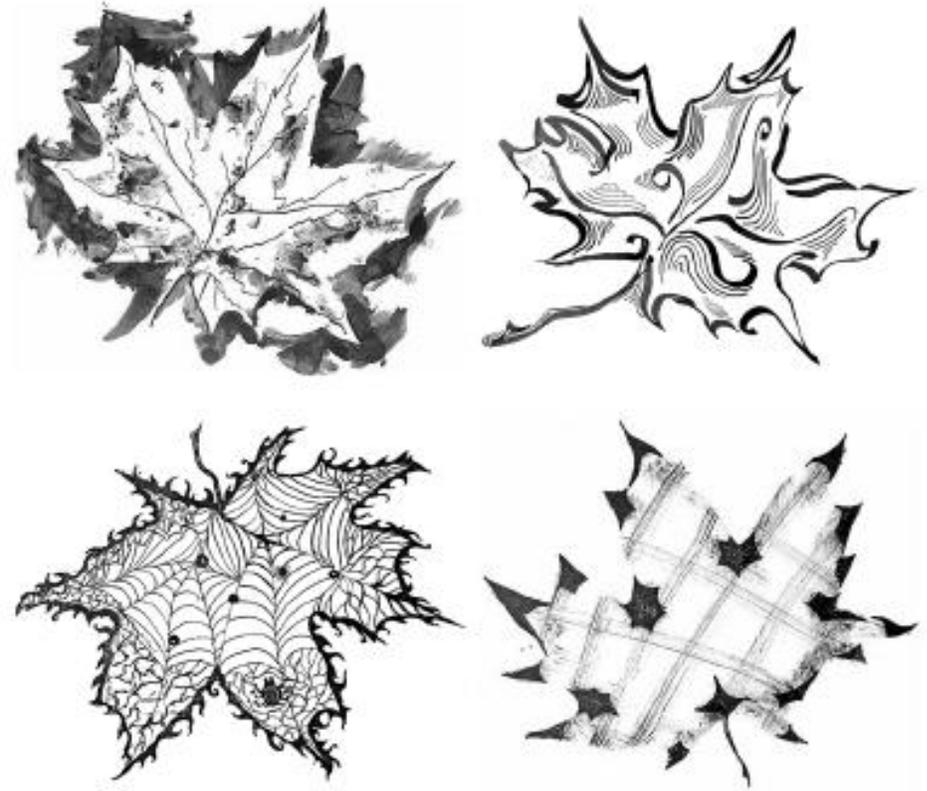
М.А. Врубель. Лилия. Эскиз витража

Д.И. Митрохин. Декоративная композиция

МОДУЛЬ

Попробуйте и вы увидеть красоту в осеннем листе дерева. Может показаться, что в нём нет ничего особенного, но это не так. Посмотрите на него глазами художника, и вы увидите, что форма листа, его очертания напоминают границы государства. Вся поверхность листка изрезана маленькими прожилками. Самая крупная прожилка делит листок на две почти симметричные части, она напоминает огромную бурную реку, протекающую через всю территорию этого «государства», в которую вливаются малые речки-линии. Они несут жизненные силы каждой клеточке.

Учебные работы

А замечали ли вы, что ни в одном листочке нет полной симметрии, как нет и двух одинаковых листьев? Эти нюансы делают природу живой и привлекательной для художника.

Искусство в жизни человека

Искусство есть такая же потребность для человека, как есть и пить. Потребность красоты и творчества, воплощающего её, неразлучна с человеком.

Ф.М. Достоевский

Искусство — способ познания мира

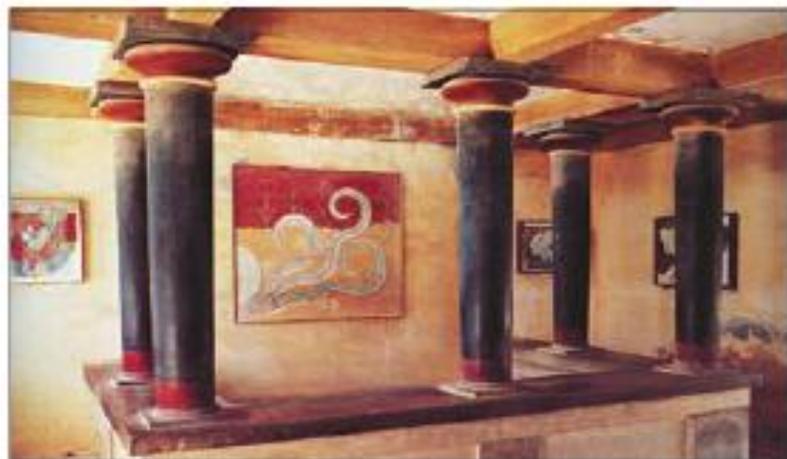
Искусство — это часть нашей жизни, один из способов познания и освоения мира. Почему? Давайте попробуем в этом разобраться.

Что это такое — искусство? Почему его так ценят? Чем язык искусства отличается от научного и обыденного языка?

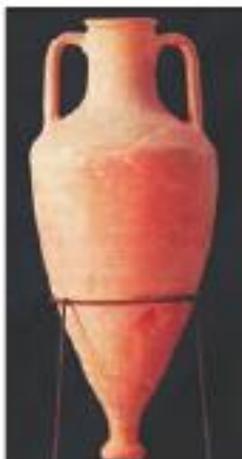
Мы знаем основные (классические) виды искусства: музыку, живопись, скульптуру, архитектуру, декоративно-прикладное искусство, литературу, театр, танец, кино. Но этим перечень не ограничивается: постоянно возникают всё новые виды творчества, такие, например, как граффити, аэрография, анимация, кинетическое искусство и многие другие.

Слово «искусство» часто связывают со словом «искусный» — искусный мастер. Или ещё говорят: искусство слушать, искусство видеть, наблюдать, общаться... Насколько это правомерно?

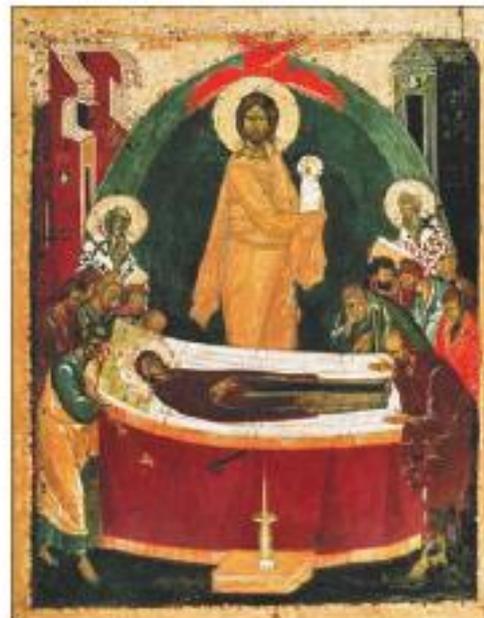
Попробуйте представить ситуацию, что искусства нет. С чем бы мы могли столкнуться?

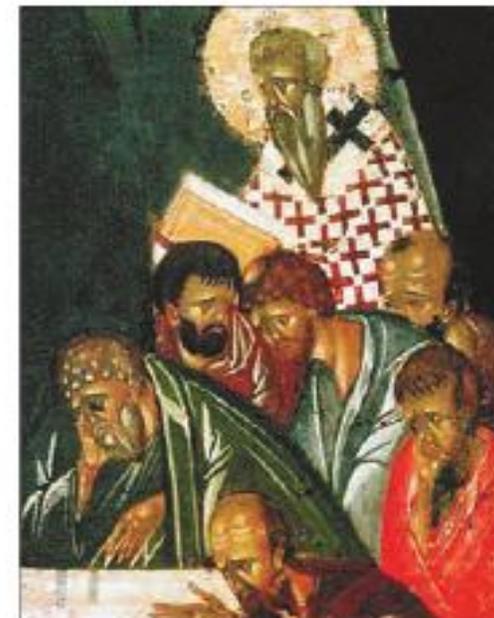
Кносский дворец. Зал с копиями фресок над Тронным залом

Амфора. II в. до н. э.

Феофан Грек. Успение

Феофан Грек. Успение. Фрагмент

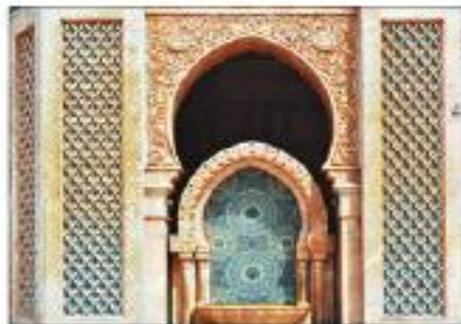

А. Лоренцетти. Плоды доброго правления. Фреска. Фрагмент. Сиена

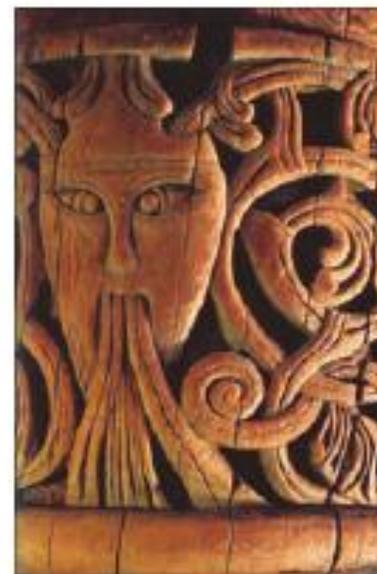
Этническая культура и искусство

Этническая (народная) культура лишена авторства, она безымянна, охватывает в основном быт, особенности одежды, народные промыслы, фольклор. Элементы народной культуры — обряды, обычаи, мифы, поверья, легенды, устное творчество и изобразительное искусство — сохраняются и передаются из поколения в поколение.

В том, что любая этническая культура своеобразна, несложно убедиться, если понаблюдать за тем, как ведут себя люди, принадлежащие к разным этническим группам: как они двигаются, какие мелодии они предпочитают, какая у них национальная одежда, каковы колорит и тематика изображений, как они организуют своё жилище. У каждого народа есть своя символика, отличия в конструкции зданий, характере движений танца, крое одежды (кимоно — у японцев, килт с рисунком из клеток и полос — у шотландцев, сари — у индианок).

Культура Марокко несёт в себе черты культур всех арабских народов

Элементы культуры Норвегии

Известный русский художник-график В.А. Фаворский писал: «Искусство существует неотделимо от жизни. Вся наша жизнь связана с искусством, и в нашей повседневной жизни зарождается искусство.

Как это происходит? Любовь к природе, любовь к родному городу, любовь к людям — вот откуда происходит искусство...

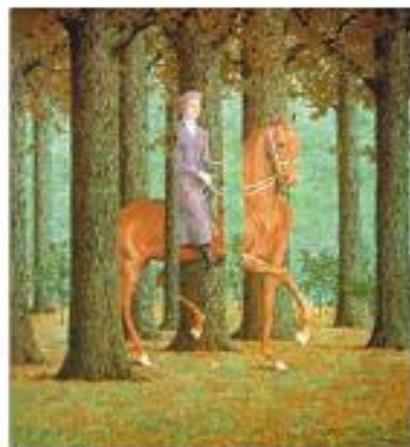
Всегда считал, что у искусства двойная задача: познавать жизнь и преобразовывать жизнь, делать изображение и делать вещь, нести высокую идейность и создавать стиль, создавать нормы эстетического поведения, создавать художественно все вещи, окружающие нас. Чтобы искусство, понимая жизнь, врвалось бы в жизнь и проникало её всю... Искусство — это тот же строй, как мир... Это особый мир познания действительности...»

Таким образом, искусство — свидетельство истории, воплощённое в художественном образе. Французский писатель М. Пруст утверждал: «Это работа художника — пытаться увидеть за материей, за опытом, за словом нечто другое...» То есть функция художника — передача увиденного или пережитого в обобщённой стилизованной форме, несущей в себе духовное содержание, художественную идею, чувства и мысли художника. Именно художественный образ и определяет специфическую природу искусства, так как художественность неотделима от образности и понимается как вхождение в образ. Отсюда и выразительный язык искусства — тоже особенный.

Произведения искусства наполнены самыми разными смыслами, в них отображается весь мир культуры и мировоззрение художника-творца. Художественный образ, переданный в произведении выразительным языком искусства, представляет собой оригинальную модель мира.

П. Гоген. Тайтянские пасторали

Р. Магритт. Преодоление пустоты

«Значение и достоинство искусства, — писал композитор С.И. Танеев, — расширение кругозора людей, увеличение духовного богатства, капитала людей... Эта духовная деятельность должна приносить людям благо». Содержанием искусства должно являться начало, «важное для людей, нужное всегда всем людям (доброе или нравственное), то, что соединяет людей не насильем, а любовью, что служит указанием на радость единения людей между собой или на страдание, происходящее от разъединения».

Искусство повествует о вечном, о том, что истинно и прекрасно, питает людей высокими помыслами, чистыми чувствами, глубокими мыслями, приносит радость открытия и ощущения полёта.

Есть ещё один важный момент, без которого искусства просто не существует, — это пространство. Если рассуждать, например, о том, где живёт человек, то наиболее общим мнением будет следующее: он живёт в пространстве, часть которого создана им самим. Это пространство объединяет природный ландшафт и предметно-пространственную среду, запахи и звуки, голоса и музыку, тишину и волшебство, искусство и человека, его создающего. Всё это находит воплощение в разных видах искусства.

По словам учёного и философа П.А. Флоренского, «вопрос о пространстве есть один из первоосновных в искусстве... и в миропонимании вообще». Он считал, что пространство есть факт существования любого искусства: «Каждое искусство есть средство организации пространства».

Золотой павильон в саду храмового комплекса Рокуон-дзи. Киото. Япония

Форма и содержание в искусстве

В искусствоведении независимо от того, какой вид искусства рассматривается, всегда в характеристике созданного в произведении образа обсуждается проблема взаимодействия содержания и формы.

Художественно-выразительные средства изобразительного искусства: цвет, линия, пятно, ритм, динамика и статика, симметрия и асимметрия — в творчестве любого художника являются средствами создания художественной формы произведения. Именно форма отличает одного художника от другого, в ней отражаются свойственные каждому из них выбор пространства в композиции, мировоззрение, используются определённые образы-символы. Можно сказать, что художественная форма — это отображение сознания автора, его чувства ритма, пропорций, динамики, гармонии, «мелодики» окружающего мира.

В характеристике художественного произведения понятие «форма» связывают со словом «содержание». Это связано с тем, что любое произведение искусства несёт в себе определённую мысль. Взаимодействие мысли (содержания), выразительности художественной формы и общей гармонии отличает истинное произведение искусства от несовершенного и бездуховного в любом виде искусства: живописи, скульптуре, музыке, театре, танце.

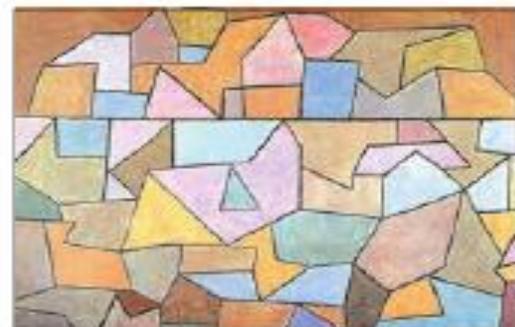
А.Е. Архипов. Крестьянки на берегу Волги

А. Лоренцетти. Плоды доброго правления. Фреска. Фрагмент. Сиена

П. Сезанн. Гора Святой Виктории

П. Клее. Городок на скалах

В этом смысле художника-творца можно сравнить с философом. Философ в своих рассуждениях пытается представить цельную картину мира, наиболее точно выстроить её образ, опираясь на понятия и реальные факты, но с позиций личного видения. Однако при всём сходстве философа и художника их нельзя отождествлять. Художник не пытается выстроить картину мира, он передаёт «мимолётные образы» «некой реальности, лишь отдельные примеры, а не целое» (А. Шопенгауэр, немецкий философ XIX века). Но в действительности этот образ наиболее правдив, так как в нём кроется «вся истина». Шопенгауэр рассматривал искусство как познаваемое бытие. Русский учёный, искусствовед и педагог А.В. Бакушинский подчёркивал, что произведение искусства — это художественно организованная действительность, или действительность, заключённая в художественный образ. Поэтому можно сказать, что искусство — это особая реальность, свидетельство эпохи в виде художественного образа.

- Число,
- Класс (возраст)
- Тема занятия
- Цель – одна, выше учебных задач
- Задачи: образовательные, воспитательные, развивающие:
- Оборудование **для ребенка**
- Оборудование занятия **для педагога**
- Зарисовка-эскиз предполагаемой работы, которую педагог ожидает получить от ребенка **в двух вариантах**, т.е. ожидаемый результат занятия
- **Учебные задачи для учащегося**
- План занятия по минутам: орг. момент -1-3м, беседа с учащимися-10-12м. (субъект-объектные отношения и проблемное обучение), самостоятельная работа 20-25, подведение итогов 3-4м., уборка класса- 2-3м.
- Ход занятия с уточнением видов деятельности и формы работы ребенка – индивидуальная, коллективная, групповая, описанием объяснений, составление проблемных вопросов, позволяющих ребенку лучше понять учебно-познавательный материал, проявить самостоятельность, инициативу, знания.
- Подведение итогов занятия строится на педагогике успеха, комфортном пребывании ребенка на занятии.

Структура разработки интегрированного урока по УМК издательства «Вентана –Граф» по изобразительному искусству. автор. Савенкова Л.Г.

Развитие деятельностного подхода. Методика обучения и задачи освоения графической грамоты

Цели, задачи **практической части** урока, вытекающие из природы самого искусства

Организационная часть урока, оснащение для учащегося и педагога: художественные инструменты и материалы

Построение хода урока, приемы, подбор иллюстративной части, способ подачи материала

Развитие аппарата познания
педагогика успеха и повышение интереса к обучению

Цели, задачи урок, определяющие принципы **расширения познавательного пространства**

Представление о том, какие темы, информацию, знания получает ученик на других учебных предметах

Поиск точек соприкосновения – исторический период, время года, герой, событие, произведение искусство, другое, общие задачи развития.
Вопросы социальные,

Сверхзадача обучения
развитие духовно-нравственных качеств личности и мировоззрения

Цели и задачи **формирования личностных качеств** учащегося средствами искусства

Учет и опора на жизненный опыт учащегося, интересы, предпочтения, потребности, формирование собственной позиции, аргументированно её представлять

Свобода творческого проявления, поиска и решения поставленной задачи, самореализация, самопознание, вхождение в социокультурный опыт,

Композиция занятия: тема, её разработка, наглядный ряд, художественные материалы и инструменты, формы работы с учащимися, система оценки, проектирование вариативности решения, выход в пространство субъект-объектных отношений, интеграция с др. предметами

Учебные задачи по возрастам

1 кл. – освоение всей поверхности листа (около, рядом), изображение предметов крупно.

2 кл. – соотношение величин, форма предмета, разнообразие цвета.

3 кл. – фрагмент, что это такое, равновесие в листе, формат работы.

4 кл. – оттенки цветов, гамма цвета, композиционный центр.

5 кл. – освоение законов передачи пространства на плоскости листа, линейная перспектива.

6 кл. передача предметов в объеме, воздушная перспектива.

Тема урока «Грибная поляна»

Цель урока и возраст учащихся:

1. Умение составлять сюжет, активизация зрительной памяти, воображения.
2. Развитие дифференцированного зрения, умение замечать и видеть.
3. Формирование представлений о красоте окружающей природы, чувства любования
4. Развитие зрительного восприятия, чувства цвета, сопереживания и отражение впечатлений в собственных работах
5. Развитие композиционного мышления
6. Развитие пространственного мышления

Конспект урока по ИЗО содержит тему, цель, выходящую за рамки научения рисованию (изобразительной грамоте) и задачи

Привычные задачи урока

- **Образовательные**-учим рисовать, познавать изобразительную грамоту, художественные техники, материалы, инструменты и язык изобразительного искусства

Развивающие – развивать познавательный аппарат – память моторную, зрительную, эмоциональную, мыслительную деятельность, ассоциативное и креативное мышление, умение анализировать, сопоставлять, ориентироваться в информации, ставить и выполнять творческие и учебные задачи

Воспитательные- духовно-нравственное, эмоциональное, патриотическое воспитание, эмпатию, сострадание, сопереживание, все то, что отвечает за индивидуально-личностные качества человека

Универсальные учебные действия

- **РЕГУЛЯТИВНЫЕ** - *Что делать? Как? Зачем? Что изменится? Что уже усвоено, что ещё нужно усвоить?*
- **целеполагание** – постановка учебной задачи, **планирование** – действий последовательности, **прогнозирование** – предвосхищение результата, **контроль** способа действий, **коррекция** – внесение изменений в результат своей деятельности, **оценка** – мобилизация сил и преодоление препятствий

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ- включают

Общеучебные, Логические, Коммуникативные, Все виды мышления.

Действия постановки и решения проблем:

Организационные умения - *умение ОРГАНИЗОВАТЬ свою деятельность,*

Интеллектуальные умения *умение результативно МЫСЛИТЬ и работать с ИНФОРМАЦИЕЙ в современном мире*

Оценочные умения *отвечают за самостоятельно делать СВОЙ ВЫБОР в мире мыслей, чувств и ЦЕННОСТЕЙ и отвечать за этот выбор*

Анализ и синтез объектов - *выделения признаков, достраивание недостающих компонентов*

ЛИЧНОСТНЫЕ: обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях; **нравственно-этическая ориентация**, обеспечивающая личностный моральный выбор

Общие выводы по вебинару

- 1. Любой изучаемый предмет в школе при условии интегрированного обучения может и должен превратиться в развивающую систему что повышает качество знаний.**
- 2. Цель интегрированного обучения научить учителей обучать школьников учиться самостоятельно и применять полученные знания в реальной жизни.**
- 3. Интеграция помогает избежать узко ограниченной специализации, обогатить информационно-познавательное пространство урока, сделать его интересным.**

Гуманитаризация в образовании – это:

- **Выход за рамки «одного предмета» на основе интеграции образовательных дисциплин.**
- **Экологический подход к процессу обучения.**
- **Обращение к региональному компоненту.**
- **Перенос педагогического акцента с изучения на творческое проявление самих детей.**
- **Предметно-пространственная основа освоения любого предмета.**
- **Системный продуманный характер обучения.**
- **Сотворчество учителей, детей и родителей.**
- **Самореализация и саморазвитие личности педагога.**
- **Развитие мировоззрения и мировосприятия школьников, умения обоснованно высказывать свою позицию, продуктивно работать с различного рода информацией, эффективно использовать все свои знания в решении конкретной творческой задачи.**

Уникальные концепции и программы разрабатываемые выдающимися учеными и творческими людьми в 20-30-е годы XX века были отброшены в 40 годы в дополнительное образование:

Это школа А.В. Бакушинского, Г.В. Лабунской, Н.А. Сакулиной, Е.А. Флериной, Б.П. Юсова

Именно эти направления мы попытались сохранить в своих учебниках, придав им современный вид.

Учебники –издательства «Вентана-Граф»- это научно обоснованный подход к обучению и развитию ученика через искусство, повышение общей культуры учащихся и возводящих педагогику на уровень творчества

Электронные версии учебников ИЗО по всем классам на 500 дней можно приобрести за 148 рублей на сайте лестра

• СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ