

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ОКРУГА»

Методические рекомендации
«Организация воспитательной работы искусствоведческой
направленности»

«Искусство — это интересно!»

Методист художественного отдела
Корнева Мария Сергеевна,
рекомендовано педагогам
дополнительного образования

Курск
2022

Аннотация

С целью приобщения детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам художественной направленности, к истории изобразительного и декоративно-прикладного искусства были разработаны методические рекомендации для педагогов по организации воспитательной работы, которая предполагает знакомство с творчеством наиболее ярких, выдающихся художников. В основу рекомендаций положен практический опыт педагогической деятельности в изобразительной, декоративно-прикладной, дизайнерской сферах.

Пояснительная записка

Актуальность

В процессе занятий изобразительным и декоративно-прикладным творчеством у детей возникает потребность углублять знания и расширять представления о мировом изобразительном и декоративно-прикладном искусстве. Зачастую задачу приобщения подрастающего поколения к мировому художественному опыту бывает сложно решить. Сухое изложение материала не находит отклика у детей, слишком развлекательный подход не оставляет следа, и цель остается полностью или частично не достигнута. В этом случае требуется особый подход. Данные методические рекомендации предлагают организовать воспитательную работу по приобщению ребенка к миру искусства через применение элементов игровых технологий.

Цель методических рекомендаций — оказать методическую помощь педагогам дополнительного образования в организации и проведении мероприятий по знакомству учащихся с историей изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

Ожидаемый результат

Использование данных методических рекомендаций в системе дополнительного образования детей будет способствовать расширению творческих возможностей детей путем приобщения к опыту выдающихся мировых мастеров.

Когда и как начать изучать историю искусств

Рано или поздно у педагога, реализующего программы по изобразительной или декоративно-прикладной деятельности, возникает потребность в расширении кругозора своих учащихся за счёт приобщения к мировому художественному опыту. Когда ребенок уже прошёл этап знакомства с окружающим миром, опробовал свои силы в освоении изобразительного языка, ему хочется узнать, как воспринимают и выражают свои мысли и чувства другие творческие люди. Это и является лучшим временем для начала изучения истории изобразительного искусства.

Искусствоведческий компонент может быть введен в занятие, или освоен в рамках воспитательной работы. На мой взгляд второй вариант предпочтитель-

нее, так как позволяет полностью посвятить время затрагиваемому вопросу без ущерба для учебного процесса.

Одним из направлений воспитательной работы в системе дополнительного образования детей является тема «Красота спасет мир», что подразумевает развитие эстетического вкуса, творческих способностей посредством приобщения к выдающимся художественным ценностям отечественной и мировой культуры; обогащение духовного мира детей средствами искусства и непосредственного участия в творческой деятельности.

Почему изучение искусства — это просто и интересно

Искусство — это язык. Это художественный язык, на котором можно говорить и который можно понимать. Искусство решает определенные задачи, а не снисходит на художника в виде творческого порыва. Сначала у художника появляется идея (этот этап часто и называют вдохновением), затем он переводит ее на язык художественных образов с помощью техники, композиции, выбора определенного вида искусства, цвета и т.д. Чтобы оценить произведение во всей полноте, нужно разобраться, как внутреннее (идея) связано с внешним (произведением, выполненном в некотором материале).

Для наглядности можно привести пример из истории искусства.

Он связан с появлением стиля *барокко*. **Контекст:** в XVI веке власть католической Церкви пошатнулась из-за Реформации. **Задача:** показать могущество и силу католической Церкви, ее богатство. **Художественное решение:** огромные масштабы, динамичность и стремительность в композиции и рисунке, буйство красок, накал эмоций и любовь к кульминационным моментам в историях, обилие рельефов, резьбы и золота. Роскошь во плоти. Впечатляет? Конечно!

Искусство доступно всем, вопрос только в глубине восприятия.

Первый уровень, базовый, — узнавание объектов (например, ребёнок видит, что на картине изображены люди в комнате, у одного из них есть крылья, а в вазе стоит букет белых лилий).

Второй уровень — он может определить сюжет, жанр или направление, то есть поставить это произведение в ряд других (например, он опознал в картине именно сюжет «Благовещение»).

Третий уровень профессиональный — человек может поместить произведение в контекст (например, это не просто «Благовещение», а это работа художника Симоне Мартини, который работал в традициях поздней готики, хоть и был современником Джотто, потому что тогда в Сиене... и так далее). Все находятся как минимум на первом уровне восприятия искусства.

Основные правила для продуктивного знакомства с историей искусства:

1. Необходимо определиться, *русское* или *зарубежное искусство* вы будете изучать. Чтобы не запутать детей лучше выбрать одно направление или одно-

го художника и придерживаться этого первое время.

Предпочтительнее начинать с классического искусства (до XX века) как более понятного для восприятия. Отлично подойдут передвижники или мирискусники. В зарубежном искусстве удобно начинать тоже с классиков — например, с постимпрессионистов. И начинайте с фигуративного искусства (изображение окружающего мира в узнаваемом виде).

2. Постарайтесь найти фотографию художника, его мастерской или его в компании друзей — детям проще говорить о **конкретном человеке**. И так художники запоминаются лучше!

3. Превратите изучение в **игру**:

1) Немного расскажите об эпохе (тогда были телефоны, самолеты, телевизоры, огромные магазины, а на чем передвигались, где жили?). Свои рассказы о художниках начала XX века можно начать словами: «Во времена, когда не было телевизоров, смартфонов, планшетов и жвачек, когда появились первые автомобили и лампочки были редкостью, жил-был художник..». В глазах ребенка этот художник превратился в почти былинного персонажа, а сказки — это всегда интересно!

2) Покажите детям фотографию художника. Обсудите его внешний вид (а сейчас люди так одеваются?). Задайте детям вопросы, чтобы они могли на минутку перевоплотиться в художника (как думаете, какой у него был характер, голос, походка?).

3) После этого самое время познакомиться с произведениями.

Основной принцип - начинаем обсуждение с того, **что** сделано, затем **как** сделано, а в завершении пытаемся понять, **почему** сделано именно так. То есть через простой анализ пробуем отгадать, как идея художника связана с конкретными техническими приемами.

Примерный план обсуждения произведения:

ЧТО:

— Что ты видишь? (например, люди, вещи, природа и пр.)

— Что происходит? (например, люди бегут, едят и пр.)

— Видел ли ты еще похожие произведения? (например, видел другие натюрморты, пейзажи, жанровые картины). Задайте дополнительные вопросы, чтобы ребенок пофантазировал на тему произведения. Например, такие: Что было до или после события, изображенного на картине? Чей это завтрак? Чья эта комната? Где такая природа?

КАК (о технике художника):

— Красиво/некрасиво

— Похоже/непохоже

— Спокойно или динамично

— Какие линии (прямые, острые, упругие и пр.)

— Много ли различных цветов?

— Видны ли мазки?

— Картина с глубоким пространством или кажется плоской?

— Какое настроение в картине? (мрачно, возвышенно, радостно и пр.)

ПОЧЕМУ (что художник хотел «сказать» зрителями и какие для этого использовал средства).

В завершении запоминаем увиденное, играя в искусство

Примеры игр в искусство:

1. Мозаика

Распечатайте картинку на формате А4 и разрежьте ее на квадратики. Перемешайте их. Нужно собрать картину по принципу обычной мозаики. Можно наперегонки.

2. Угадайка

Распечатайте 8-10 картинок произведений и напишите искусствоведческий диктант. Показывайте ребенку картинку 3-5 секунды. Он должен написать название произведения. Можно устроить соревнование среди детей: кто дал больше правильных ответов, тот победил.

3. Рисование по памяти

Это задание можно превратить в конкурс для детей. Покажите картинку примерно на 10 секунд. Спрячьте. Обсудите, кто что запомнил. Каждый пробует по памяти нарисовать композицию картины. Кто больше вспомнил, у кого больше сходства — тот и выиграл.

4. Перевоплощения

— Попросите ребенка повторить позы персонажей.

— Как и о чем говорят герои?

— Какая походка у персонажей?

В заключение

Запишите с детьми их впечатления от знакомства с творчеством художника (или направления) и через некоторое время после начала изучения истории искусства вернитесь к этим записям. Изменится ли их восприятие по мере накопления знаний по истории искусства? Обсудите с учащимися полученные результаты и попробуйте проанализировать причины перемены.

Список литературы

1. «Азбука: из коллекции Государственного Эрмитажа» (издательство «Арка», 2017)
2. «Искусство: От кроманьонца до тебя» (издательство МИФ, 2016)
3. «Рассказы о картинах» (издательство «Махаон», 2016)

Список интернет-источников

1. <https://art78.jimdofree.com/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2/>
2. <https://deti.mann-ivanov-ferber.ru/2016/04/23/iskusstvo-deti-kak-izuchat-istoriyu-iskusstva-s-rebenkom-poleznaya-shpargalka/>