НА ПОРОГЕ ИСКУССТВА

составитель Горностаева О.В.
МАУ ДО «ДДЮТ имени Е. А. Евтушенко»
МО г. Братска

2022

Методическая разработка «На пороге искусства»

Краткая пояснительная записка

- Система творческих заданий «На пороге искусства» относится к технологиям развивающего обучения.
- Возраст учащихся 13-16 лет.
- Время реализации 40 часов .
- Режим занятий 1 -2 раза в неделю по 2 часа.
- Основные методы обучения: репродуктивный, творческое задание; частично - поисковый, комбинаторный.
- Данная разработанная система творческих заданий «На пороге искусства» может стать основой спецкурса для учащихся подросткового возраста общеобразовательной школы или программы дополнительного образования.

Автор - составитель методической разработки «На пороге искусства»

педагог первой квалификационной категории Горностаева Ольга Владимировна

Педагогический стаж 33 года

- ФГБОУ ВПО " КГПУ им. В.П. Астафьева"; педагогическое образование"(профиль "изобразительное искусство"); 2018 г.
- "Цвет и свет в композиции"; курс повышения квалификации в ФГБОУ ВО СГИИ имени Д.Хворостовского; 2019 г.
- "Современное исусство и арт-мир"; курс повышения квалификации в МФПУ "Синергия";2021 г.
- Участник и победитель международных конкурсов.
- Автор трёх персональных и участник городских выставок.

АКТУАЛЬНОСТЬ

- Дефицит эстетического и художественного развития подрастающего поколения
- Сложность формирования ассоциативно - абстрактного мышления у учащихся средней и старшей школы в изобразительной деятельности.
- Развитие компетенции «учимся учиться», с опорой на общеучебные универсальные действия (логические и знаково - символические).
- Индивидуализация образовательного процесса как формирование «зоны ближайшего развития» личности ребёнка, его свободного выбора эстетических и культурологических направленностей.

НА ПОРОГЕ ИСКУССТВА

Содержание

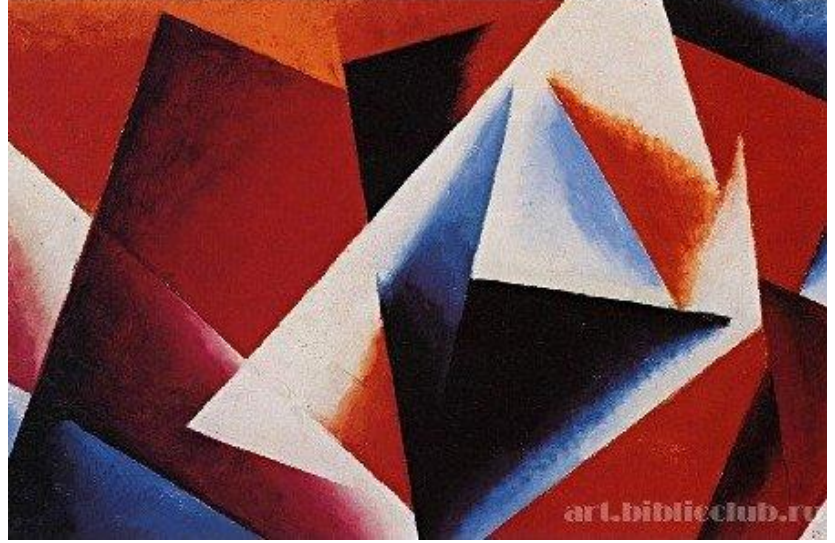
- Подростки и искусство: картина дня.
- Абстрактное искусство - как инструмент формирования абстрактного мышления.
- Художественно- выразительные средства абстрактного искусства.
- Создание абстрактных образов как познавательно - художественное развитие подростков

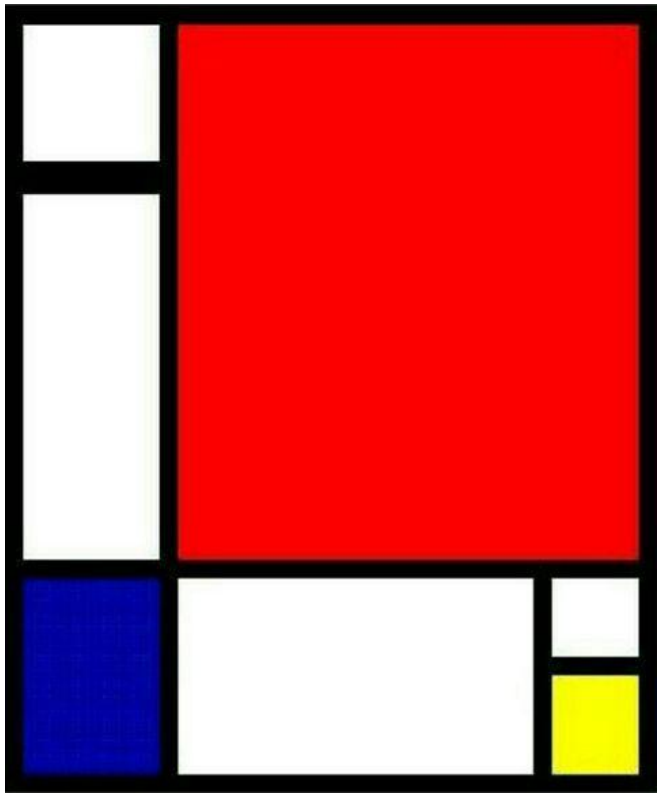
Абстракция в жизни

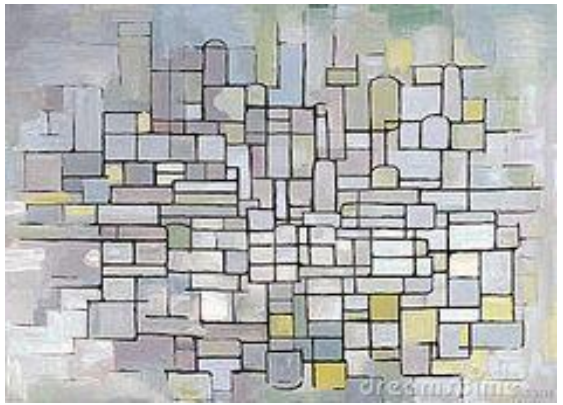
- Человек «окружён» абстрактными проявлениями почти на каждом шагу. Философы и учёные - нейрофизиологи уверенно отвечают, - современный человек в большинстве своём живёт в абстрактных представлениях о мире и о себе самом.

Абстракция в искусстве

- Среди художников работавших в различных направлениях абстрактного искусства, - великие имена и наших соотечественников В.Кандинского, К. Малевича, Л.Поповой и др.

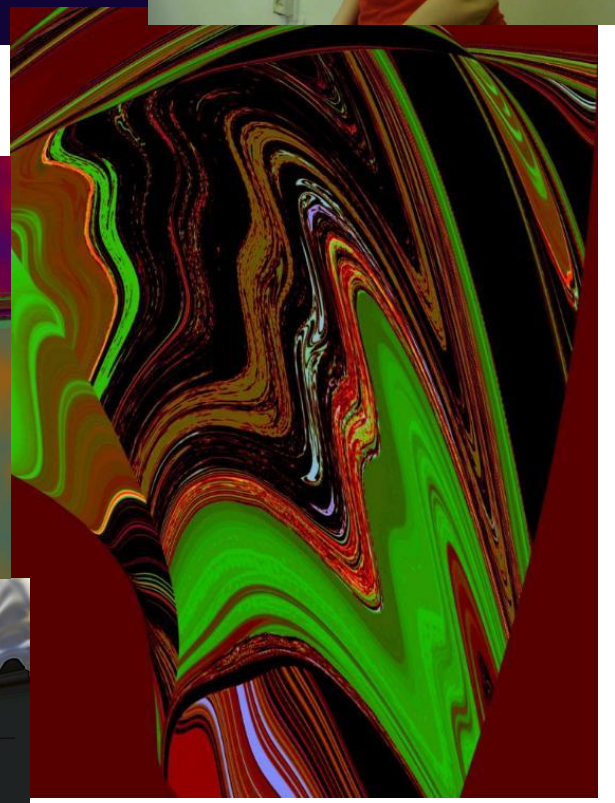


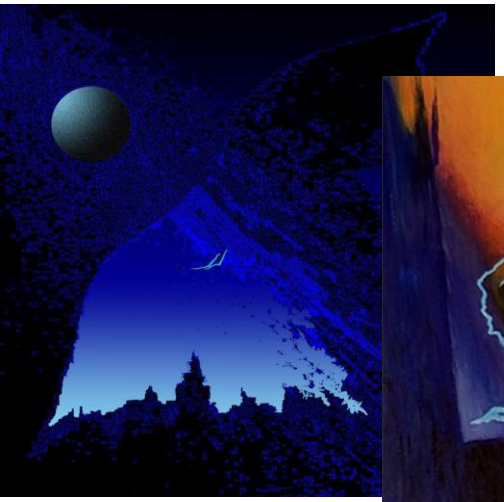


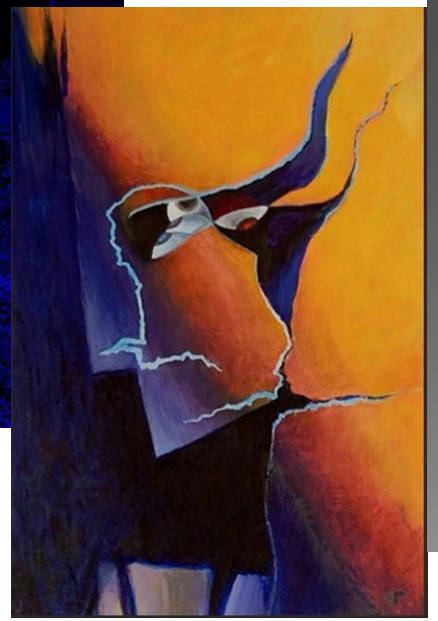


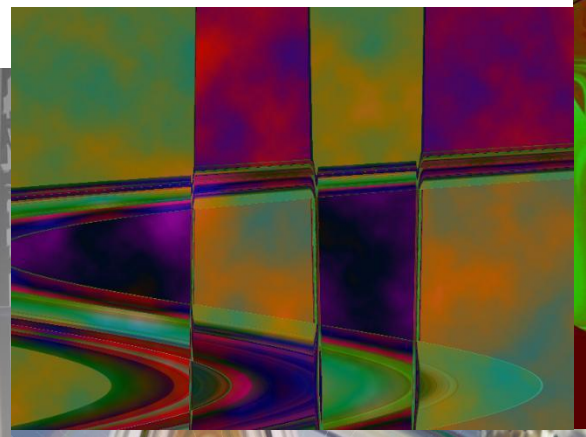
Абстракция в искусстве (мой опыт)

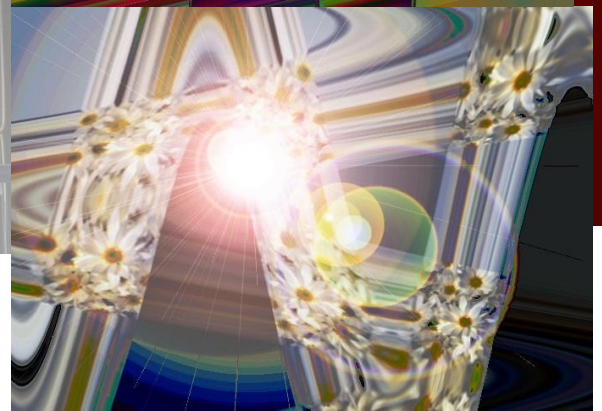
- Оттолкнувшись от живописных заданий в программе Б.М. Неменского для начальных классов, я придумала несколько живописных упражнений, которые оказались продуктивными и для меня лично. Можно сказать, что я открывала мир изобразительного искуства вместе с моими учениками.











Подростки и искусство: картина дня

- Художественная деятельность является преобладающим первоначальным способом освоения мира ребёнком, и здесь **альтернативы искусству нет**.
- Реалии сегодняшнего дня провоцируют постоянный дефицит эстетического и художественного воспитания детей, что способно серьёзно негативно повлиять на их будущее.
- В подростковом периоде ситуация только обостряется. Желание заявить о себе, «открыть себя» миру особенным образом, как нельзя естественней, и даже продуктивней, возможно реализовать именно в современном абстрактном искусстве, насыщенном различными художественными и дизайнерскими направлениями.

Подростки и искусство: картина дня

- Современное искусство, как и традиционное, к сожалению, остаётся страной «терра инкогнито». Хотя его возможности и открытия могут существенно обогатить и разнообразить психологически сложную и напряжённую жизнь школьника. А также расширить горизонты их взаимодействия с окружающей действительностью.
- Язык искусства - самый сложный и многогранный из созданных человечеством. Помочь подросткам, стоящим на пороге своей самостоятельной жизни, «шагнуть в мир искусства», приоткрыть его подлинные ценности человеческой жизни, и нацелена методическая разработка «На пороге искусства» через знакомство с абстрактным искусством .

Абстрактное искусство - как инструмент формирования абстрактного мышления

- «Узнаваемое, но не познаваемое», - пожалуй, самая короткая формула для описания абстрактного искусства. Это закономерное развитие искусства, не всегда связанное с хронологией, но при этом опирающееся на значимые этапы развития культуры.
- Абстрактное мышление - неотемлемая часть изобразительного искусства, а абстракция - выразительное средство творчества. Абстрактное искусство, как правило, оперирует глобальными, широкими понятиями через цветовые коды, системы символов, уже давно существующие в различных культурах.
- Абстрактное мышление не относится к основным способностям человека, а формируется на почве набранных знаний, опыта и окружающей культуры. Без развитого абстрактного мышления сложно подняться на более высокий уровень мышления - творческий.

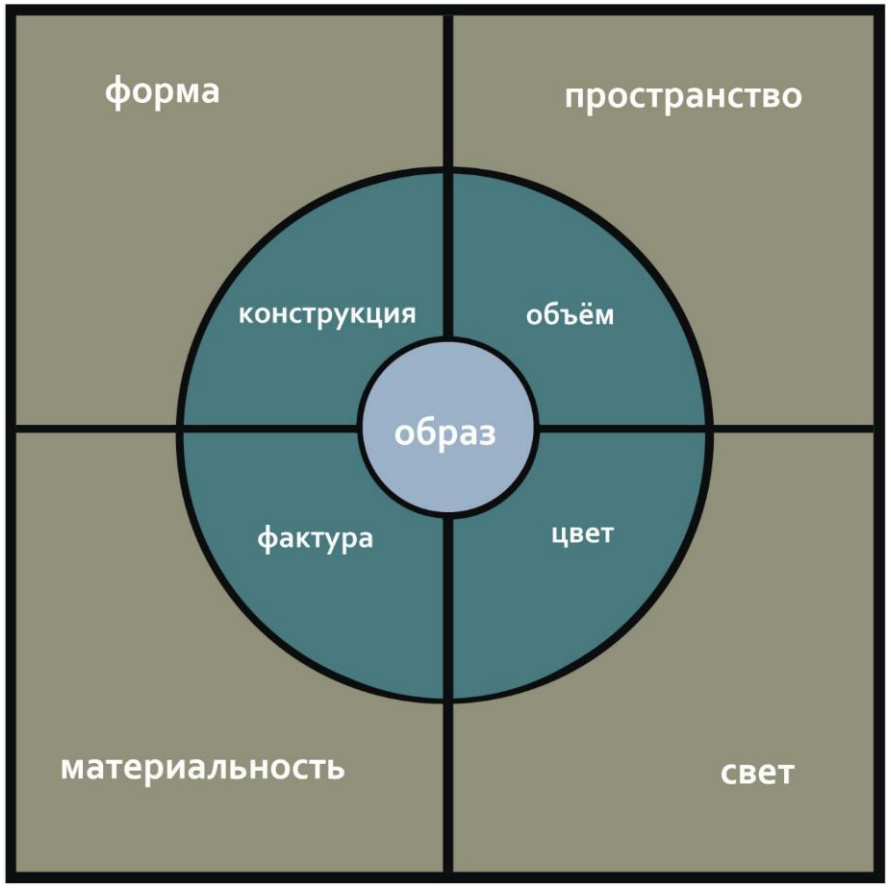
Абстрактное искусство - как инструмент формирования абстрактного мышления

- Художники, использующие абстракцию в искусстве, как и дети, осваивали окружающий мир и искали в нём ответы на свои вопросы. По сути это «игра - конструктор», игра воображения, включающая в себя и различные логики, и знания,и фантазии, и умения собирать всё это в целостные структуры с определённым смыслом. И, конечно, с опорой на личный опыт и умозаключения.
- Задействованные механизмы восприятия идентефикации и эмпатии, вкупе с методами фантазирования в наглядно – образном и словесно-логическом мышлении, помогут «новичкам от искусства» анализировать, сравнивать и обобщать различные образы, выстраивать представления о явлениях и предметах, воссоздавать многообразие различных характеристик предметов и образов.

Художественно- выразительные средства абстрактного искусства

- Абстрактное искусство относится к современному искусству. Имея свой особый визуальный характер изображений, оно тем не менее выстраивает свои повествования по тем же каноническим законам, на которые опирается и традиционное искусство. Удивительным образом не-конкретная, отвлечённая композиция может вмещать в себя множество смыслов, которые хочется разгадать, осмыслить, почувствовать.
- Даже обычная буква, являясь частью древней знаковой системы, также обладает и характерными пластическими и конструктивными качествами, т. е. своей особой эстетической выразительностью. Новые шрифтовые темы стали настоящей кладовой для новых художественных открытий в абстрактном искусстве.

Художественно- выразительные средства абстрактного искусства



- Традиционные выразительные средства композиции, - динамичность-статичность формы, ритм, контраст- нюанс, пропорции, масштабность, колорит, - в сочетании с различными символическими системами дают широчайший творческий выбор.
- Уникальная особенность абстрактного искусства - возможная независимость от высокотехничных изобразительных практик, что всегда «на руку» начинающим художникам.
- Творческие задания данной разработки «На пороге искусства» предлагают внятные ориентиры и понятные правила, что способствует результативности и эффективности учебного процесса, глубине осваиваемого материала.

Создание абстрактных образов как познавательно - художественное развитие подростков

- Даже владея сравнительно ограниченным набором приёмов и закономерностей, непосредственно включаясь в процесс выполнения творческого задания, ребёнок может создать недвусмысленное послание обществу или даже свою картину мира.
- Активное включение в творческий процесс развивает у подростка и абстрактно - логическое мышление, и образное, и ассоциативное. Именно поэтому при одинаковых исходных данных мы имеем совершенно различные работы, всегда больше говорящие об авторе и его индивидуальности, чем о заданной теме. Как, впрочем, и у любого другого художника.
- Важно, что планируя будущую композицию для выполнения «не-конкркетной», абстрактной темы, и, он всё равно вынужден прибегнуть к опыту его личной, очень конкретной жизни, задействуя и критическое мышление.

Создание абстрактных образов как познавательно - художественное развитие подростков

- Система из 9 заданий разработана таким образом, чтобы одни и те же приёмы и закономерности композиции в разных заданиях использовались по разному, открывая учащимся трансформации и множественность визуальных решений любой темы.

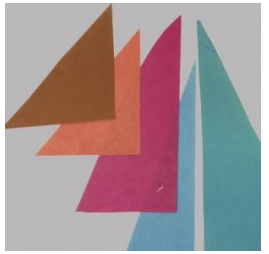
- Так, например, роль символики формы не всегда постоянна и зависит и от других слагаемых композиции. Или теплохолодность цвета в живописных упражнениях и в композиции «Букет для Героя» по-разному «собирают» искомый образ объекта, так как пластические свойства элементов композиции различны.

1

2

3

4

5 

6

7

8

9

Композиция «Мой личный флаг» 1 / 4 ч.

- Макет своего личного флага
- Использование символики цвета в комбинаторных поисковых эскизах
- Защита выбранного решения и готового изделия

Живописные упражнения 2 / 2 ч.

- Живописная абстракция
- Разнохарактерные мазки в создании живописного пространства
- Этюдность импрессионизма в передаче мимолетных впечатлений.

Живописное упражнение «Цветущие сады»

- Равновесие теплохолодности колорита в создании искомого образа.
- Передача лёгкости, воздушности; широкий скользящий мазок.

Живописное упражнение «Цветущие сады»

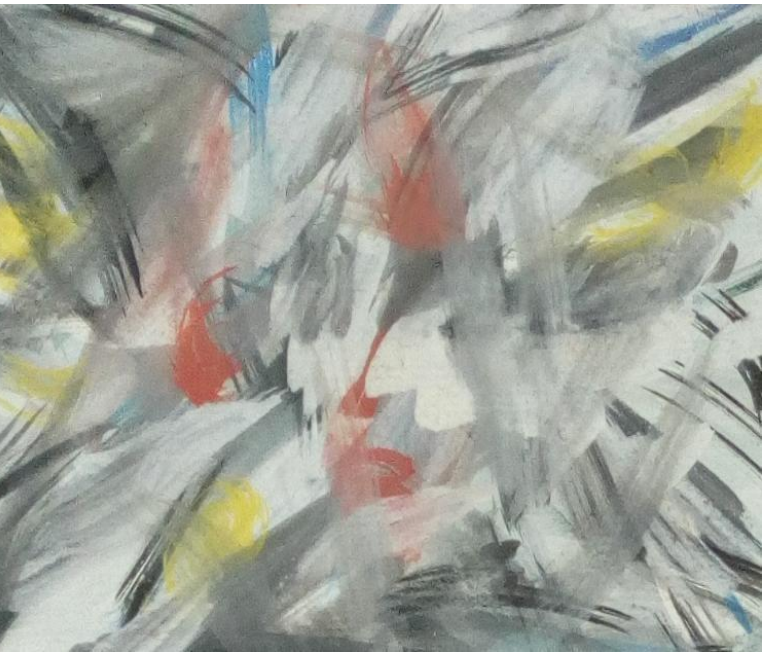
Живописное упражнение «Земляничная поляна»

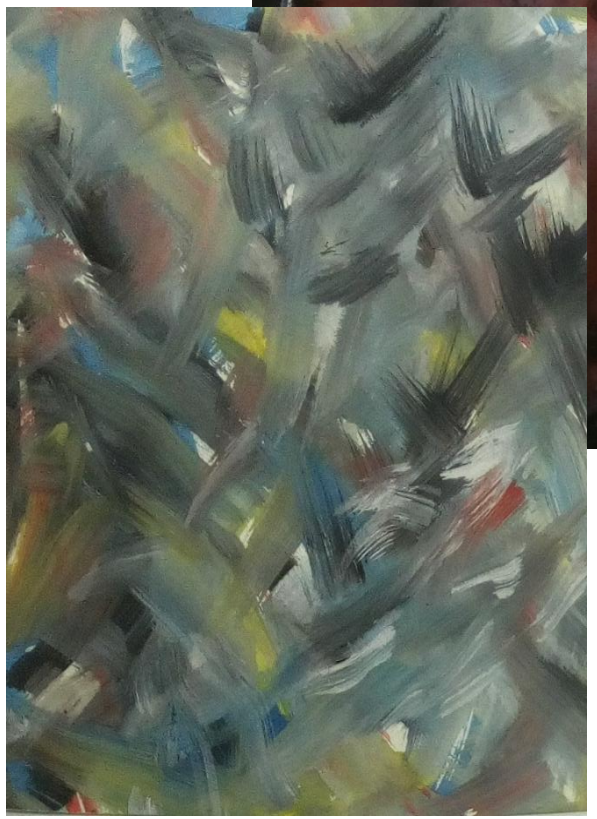
- Теплохолодность цвета в создании искомого образа.
- Передача состояния прохлады летнего утра; использование чистого цвета.
- «Россыпи» комбинированированных мазков: коротких для цветков и плодов, вытянутых для листьев.

Живописное упражнение «Земляничная поляна»

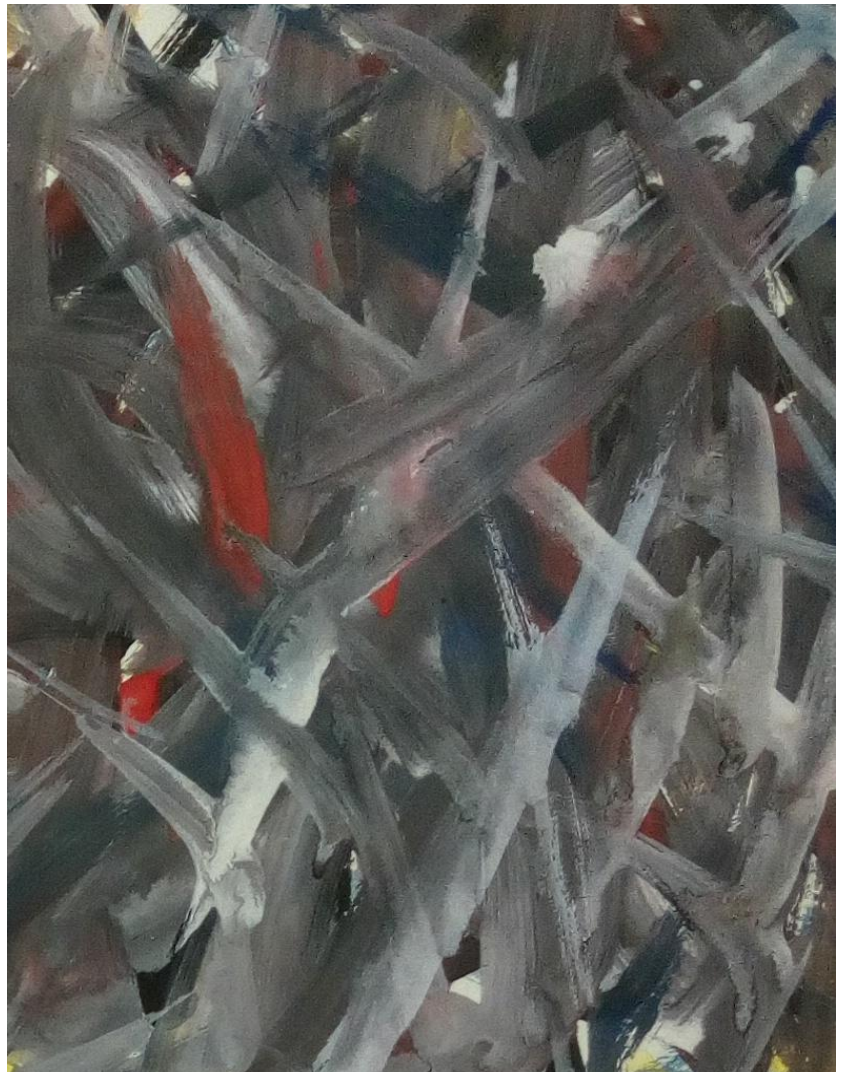
Живописные упражнения «Потухающий костёр»

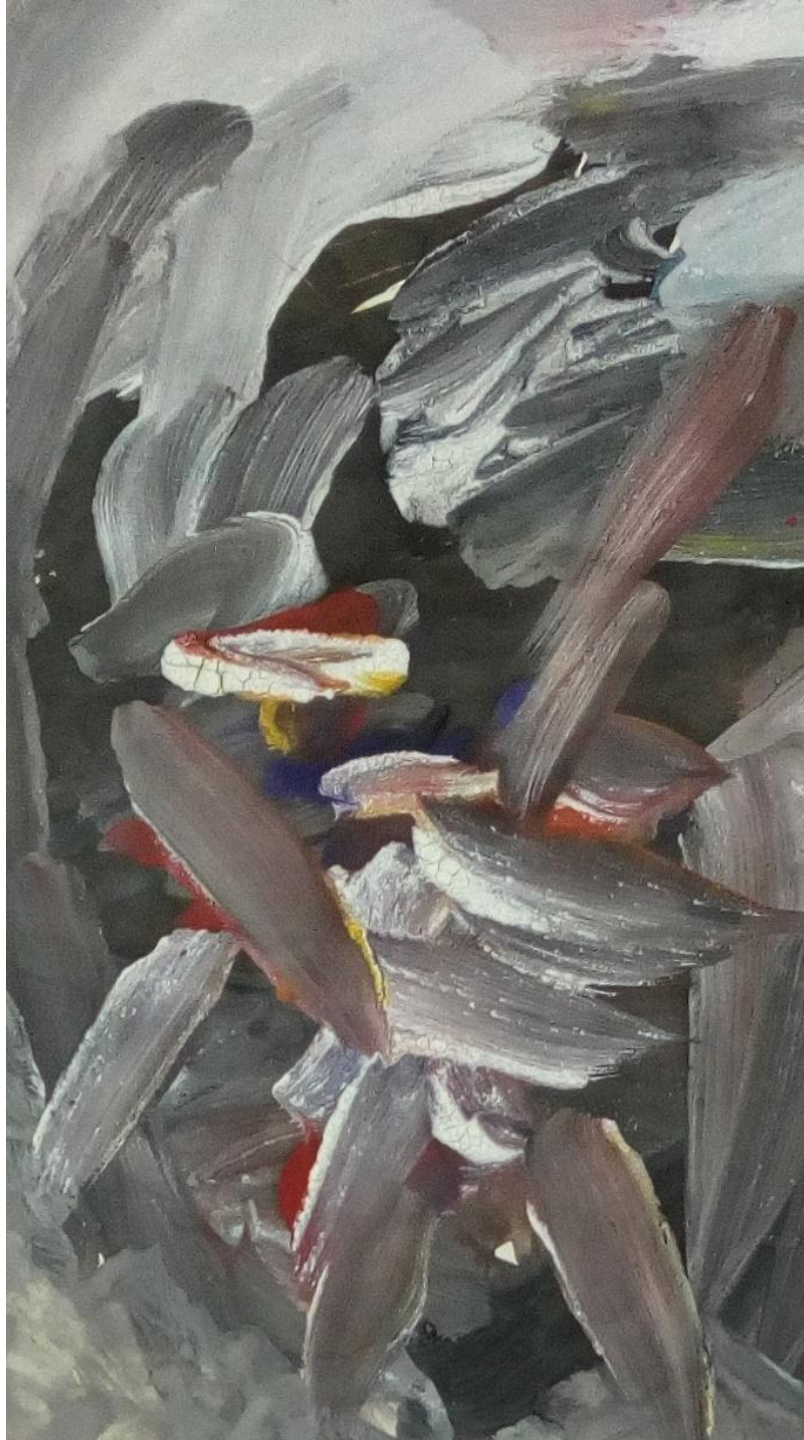
- Резкие характерные мазки в создании структурированного живописного образа.
- Создание нюансовой палитры в холодной гамме для передачи состояния угасания.





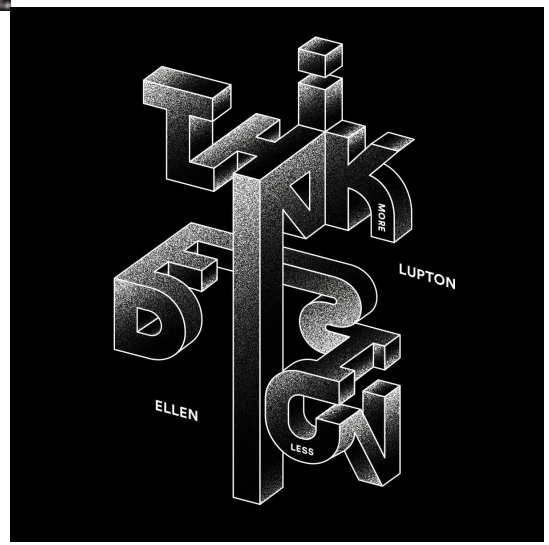
Живописное упражнение «Потухающий костёр»

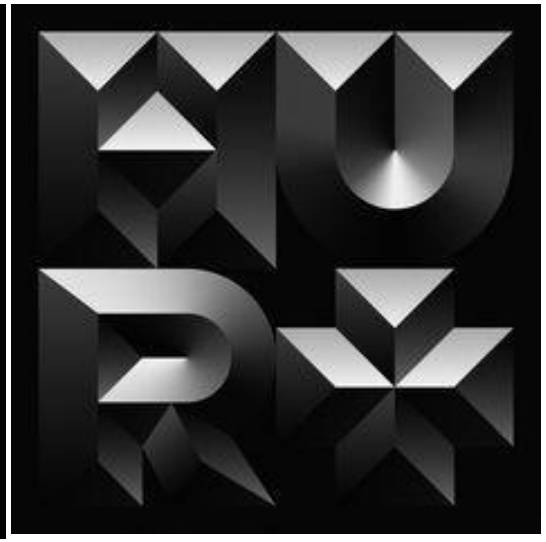


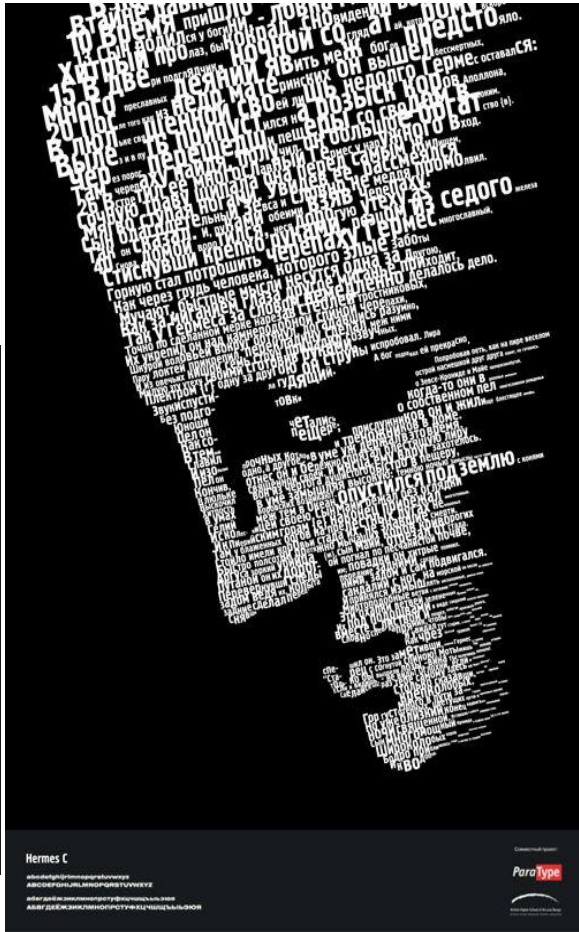


Композиция «Погружение» 3 / 4 ч.

- Создание шрифтовой композиции с иллюзией глубины пространства.
- Использование чёрно-белого контраста и тонового градиента в создании оптической иллюзии.
- Усиление драматизма изображения с помощью различных графических приёмов и штриховки.







Композиция «Его Величество Трон» 4 / 4 ч.

- Создание макета трона с выбранными формообразующими качествами.

- Поиски взаимосвязи между формообразующими качествами и функциональным назначением изделия.
- Поиски композиционных приёмов для демонстрации символической значимости и превосходства объекта в сравнениии с другими.
- Фотосессия.

Композиция «Трансформация» 5 / 2 ч.

- Минимальная и максимальная трансформация формы квадрата в создании эффектов взаимодействия двух конкурирующих объектов.
- Раскрытие возможных вариантов гармониичных взаимосвязей частей трансформируемой фигуры в пространстве композиции.

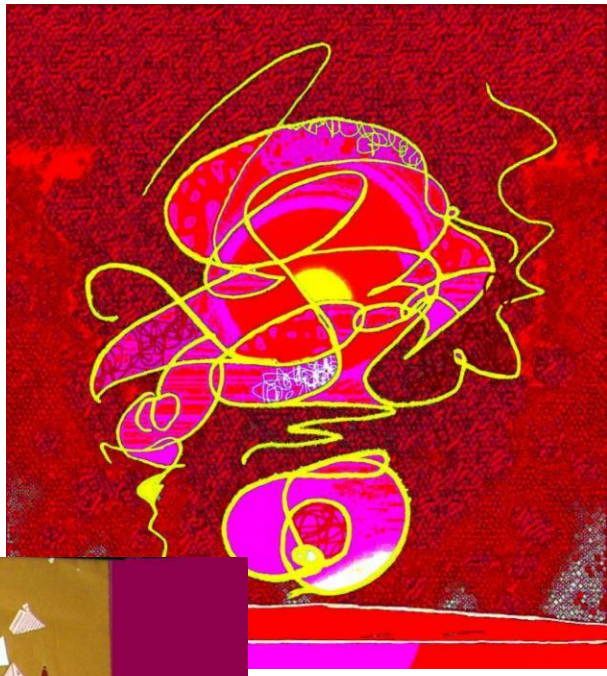
Композиция «Жизнь треугольников» 6 / 4 ч.

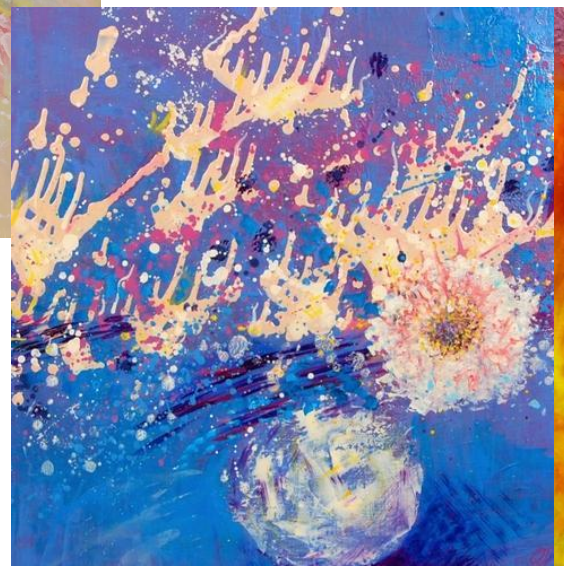
- Создание произвольной фигуративной композиции в ограниченной цветовой палитре.
- Интуитивные поиски в расположении геометрических фигур, их размеров, их цвета для выявления идеи композиции и композиционного центра работы.
- Использование элементов проксемики в создании смыслового посыла.

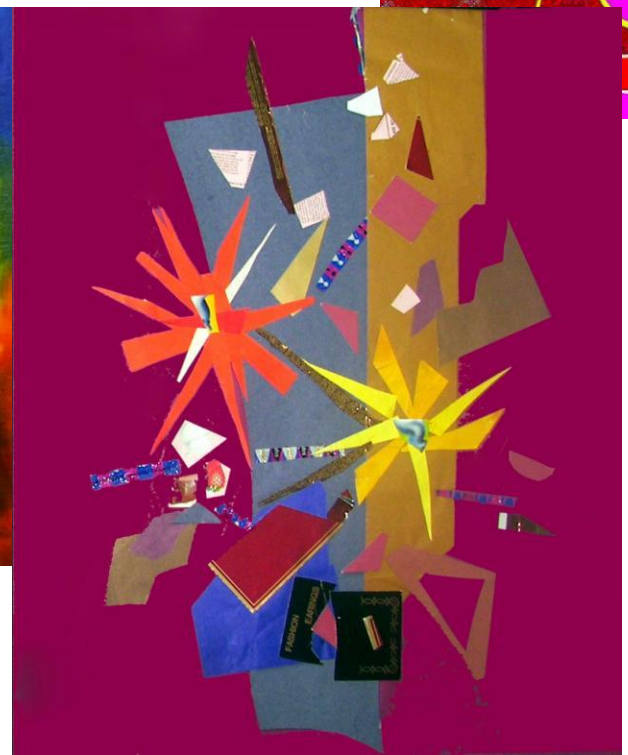
Композиция «Жизнь треугольников»

Композиция «Букет» (мой опыт)

- Создание произвольной абстрактной букетной композиции различными пластическими средствами (живопись, аппликация, компьютерная графика)







Композиция «Букет для Героя (Героини)» 7 / 4 ч.

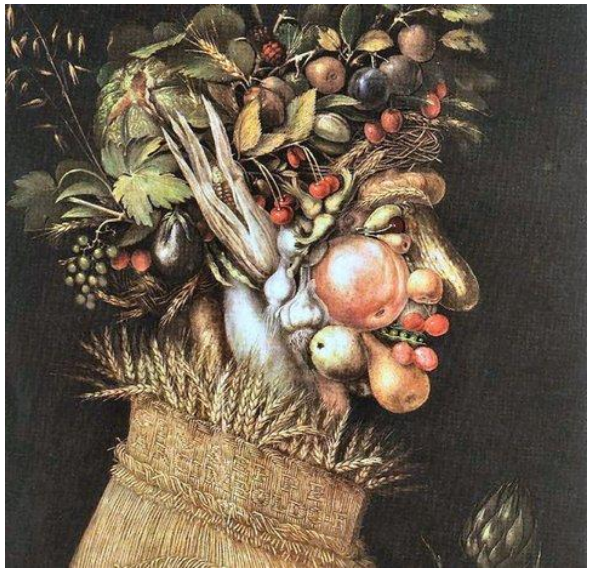
- Создание произвольной абстрактной букетной композиции из обрезков цветной бумаги.
- Интуитивные поиски визуального равновесия хаотичного движения цветовых пятен.
- Структурность в выделении композиционного центра.

Композиция «Игра слов» 8 / 6 ч.

- «Взаимоотношения» объектов - букв (слова) и фонового поля - пространства.
- Различные взаимодействия (гармоничные или конфликтные) слова и фона.

- Скупая палитра цвета и максимально возможная градация тона - от белого к угольно - чёрному.
- Использование элементов проксемики в создании смыслового посыла.

Портрет «Человек-растение» 9 / 10 ч.



- Великий выдумщик и уникальный живописец XVI века, Джузеппе Арчимбольдо создал множество оригинальных аллегорических картин, предвосхищая появление сюрреализма.
- Испробовать свои силы в создании такого, необычного во всех смыслах портрета, - замечательная возможность для любого юного творца.

«Человек-растение» Работы учащихся изостудии

Заключение

- Удивительно, как в XXI веке инструменты художественного творчества и абстрактного мышления, их средства выразительности, взятые из мастерских художников, становятся приёмами инновационного образования. Мир искусства создаваемый художниками может не совпадать с реальной действительностью, так как не все предметы и явления в окружении Человека осознаются им. Но он однозначно необходим цивилизации, чтобы увидеть себя со стороны, открыть особенное в обыденном, представить перспективы.
- «Дети должны получить от родителей, во-первых, корни, во-вторых, крылья» (мудрое изречение). Наши дети в подавляющем большинстве не посещают музеи искусств, выставки, не смотрят телеканал «Культура», читают только смартфоны. И часто даже не подозревают о существовании рядом богатого мира культуры и искусства. Система заданий «На пороге искусства» позволит подросткам иначе взглянуть на себя, на окружающих. Усложнит или упростит их представления о мире и расширит их кругозор, приоткрыв тайны творчества.

Литература

- Волкотруб И. Т. Основы художественного конструирования: учебник для худож. учеб. заведений; К.: Высшая школа, 1988 г., - 191с., ил.
- Шон Адамс. Терри Ли Стоун. Дизайн и цвет. Практикум. Реальное руководство по использованию цвета в графическом дизайне.- М. :КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2020.-240с.: ил.
- Окрух В.И., Окрух И.Г. Пропедевтика: учебно – методическое пособие/ Окрух В.И., Окрух И.Г. ; Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского. – Красноярск, 2019, - 64 с.: ил.
- Уральская школа дизайна. Опыт подготовки дизайнеров в Свердловском архитектурном институте. Методические материалы Москва, ВНИИТЭ. 1989 с.116
- Сокольникова Н. М. Изобразительное искусство. Краткие словари художественных терминов. 5-8 классы, Обнинск: Титул. 1996 г.- 80 с., ил.
- Беляев. А.А. Эстетика. Словарь. - М.: П., 1989.- 447с.
- Большая иллюстрированная энциклопедия искусств; - М.: Махаон, 2011 г.- 487с.: ил.
- Использованы иллюстрации из интернета и личных коллекций.

Спасибо за внимание!