

Управление общего и профессионального образования
администрации Чайковского муниципального района
Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования
Центр дополнительного образования

Номинация: «Методическая разработка»

Учебное занятие
«Художественное восприятие как процесс»

Автор:
Русанова Ольга Александровна,
педагог дополнительного образования
высшей квалификационной категории
МАУ ДО ЦДО,
89226476524

г. Чайковский, 2021

Содержание

Аннотация _____	3
Введение _____	4
Основная часть _____	7
Технологическая карта занятия _____	8
Заключение _____	17
Список используемых источников и литературы _____	19
Приложение _____	20

Аннотация

Методическая разработка выявляет особенности эффективного применения технологии учебного исследования (адаптированной к возрасту и возможностям учащихся), а также сопутствующей технологии группового обучения на занятиях по изобразительной деятельности в дополнительном образовании.

Предлагаемая методическая разработка может быть актуальна как для педагогов дополнительного образования, так и для преподавателей ИЗО деятельности общеобразовательной школы среднего звена, учителей МХК и культурологии старшего звена.

Продолжительность занятия: 45 мин.

Возраст обучающихся: 13-17 лет.

Занятие построено на актуализации и обогащении субъектного опыта обучающихся, где предлагается организация исследовательской деятельности на занятии.

Источник практического опыта, положенного в основу разработки - это открытое занятие в рамках институционального конкурса профессионального мастерства «Формула успеха- 2017».

Введение

Современный подход к дополнительному образованию предусматривает не только формирование знаний, умений и навыков учащегося, адаптации его к социальной жизни, но и обучение через совместный поиск решений.

В соответствии с Концепцией развития дополнительного образования детей от 4.09.2014г. N 1726- р одной из важнейших черт дополнительного образования является нацеленность на актуальные явления социокультурной реальности, опыт их проживания и рефлексии.

Уникальным средством обеспечения сотрудничества и способом реализации личностно-ориентированного подхода к образованию является технология учебного исследования.

Актуальность исследовательской технологии:

- Развитие познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества.
- Развитие умений проводить анализ объектов с целью выделения признаков.
- Умение решать проблему.
- Развитие коммуникативных умений учащихся.
- Развитие самостоятельности, инициативы.

Эффективность технологии учебного исследования:

- Происходит развитие аналитического мышления.
- Развивается творческое воображение.
- Развиваются межличностные отношения.
- Проявляется направленность на саморазвитие – мониторинг собственного понимания.

Новизна методической разработки состоит в том, что учащимся созданы условия, стимулирующие познавательную активность и содействие в осознании исследования, как отражении познавательной потребности, требующей интеграции знаний из различных предметных областей.

Цель – формирование навыков исследовательской деятельности, развитие личностного понимания через механизм рефлексии.

Задачи:

1. Организовать освоение нового способа деятельности технологии учебного исследования на понимание содержания произведений искусства.
2. Способствовать осмыслению опыта изобразительной деятельности (выбор сюжета, колорита, композиции, техники исполнения, передачи пространства).
3. Обеспечить групповое продуктивное взаимодействие на этапе исследования.

Оснащение: ММП, 2 ноутбука, магнитная доска.

Прогнозируемые результаты: учащиеся

- принимают *«технология учебного исследования»* как способ деятельности;

- понимают суть проблемы, умеют выявить определённые признаки художественного произведения через анализ сюжета, колорита, композиции, техники исполнения, передачи пространства;
- могут содержательно и продуктивно взаимодействовать в группах.

Учащиеся умеют (**метапредметные результаты**):

- продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции другого;
- имеют способность к целеполаганию, включая постановку новых идей, преобразование практической идеи в познавательную;

Личностные результаты:

- умеют учитывать разные мнения, сравнивать разные точки зрения;
- могут выступать на публике;
- формируется анализ собственного понимания.

Используемые методы и технологии обучения:

- Методы: словесный, наглядный, практический, метод анализа.
- Технологии: *технология учебного исследования (адаптированная к возрасту и возможностям учащихся), сопутствующая – проблемное обучение, технология группового обучения.*

Формы организации познавательной деятельности учащихся: индивидуальная, групповая.

В начале занятия педагог обращается к аудитории с вопросом: «Часто ли вы рассматриваете картины? И не как украшение интерьера, а как художественные произведения?». Этим вопросом задан фокус обсуждения и ориентация на исследовательскую деятельность произведений искусства. Следующий этап занятия содействует активизации интереса: педагог предлагает внимательно рассмотреть репродукцию с картины Петра Кончаловского «Портрет Мейрхольда». Картина написана в ярких радостных цветах, но радости от портрета не чувствуется – режиссер печален. Почему? Педагог побуждает проанализировать произведение, акцентируя внимание на композиционном решении и контрасте яркого ковра и монохромной фигуры режиссера. Обращает внимание на собаку и столик, которые, как бы «удерживают» фигуру в плоскости портрета. Констатирует: именно через конфликт яркой формы и внутреннего содержания художник раскрывает образ опального советской власти режиссера.

Далее, педагог предлагает проанализировать картину Казимира Малевича «Скачет красная конница 18 год». Простое композиционное решение, где изображение на полотне явно разделено на три равноправных по смыслу части: земля, люди и небо. Констатирует: это есть обращение к трем основным и главным свойствам мироздания, дабы сделать новую никому не известную вселенную, что собственно и делала советская власть в те времена на обломках старой империи. Судя по названию картины главная в картине конница, но она

почему то изображена далеко на горизонте? Есть ощущение, что кони крутят землю, создавая ритмический порядок, что они двигаются по какой –то механической ленте? И что удивительно, небо никак не реагирует на то, что происходит на земле. Конница пролетела как мошки, а вечность осталась. А так ли революционна эта картина по своей сути? Возникает вопрос, а принимал ли революцию сам художник? Глубокий смысл открывается в произведении?

Следующий этап занятия – групповая работа (в кабинете на столах расположены 2 ноутбука с ММП). На слайде картина «Императрица Елизавета Петровна в Царском Селе» художника Евгения Лансере. Учащиеся поделились по желанию на 2 рабочие группы. Как только определена готовность к групповому взаимодействию, участник от каждой группы приглашается выбрать задание. Педагог формулирует задание:

группе № 1: Доказать величие и значимость императрицы.

группе № 2: Доказать, что правительница не совсем достойная.

Каждая группа определяется с выбором докладчика, и хранителя времени. В помощь: материал «приемы композиции». Время для работы – 10 минут!

По окончании определенного времени педагог предлагает докладчику от каждой группы по очереди презентовать «найденные» доказательства. После выступления каждого из докладчиков выслушиваются дополнения или сомнения участников другой группы. При необходимости педагог делает дополнения к выступлениям докладчиков, чтобы усилить линию доказательств.

В завершении этапа исследовательской деятельности педагог подводит к тому, что произведение искусства по – настоящему глубоко проникает в нас, берет за душу, когда оно противоречиво. Когда есть двойное дно, скрытый смысл. Однозначный смысл у лозунга, у плаката, у рекламы.

В завершении занятия педагог организует рефлексию.

Основная часть

Предмет: изобразительная деятельность

Участники: группа №1 (учащиеся в возрасте от 13 до 17 лет, в количестве 16 чел.)

Тема занятия: «Художественное восприятие как процесс» .

Место и роль занятия: занятие построено на актуализации и обогащении субъектного опыта учащихся, где предлагается организация исследовательской деятельности на занятии.

Цели занятия: формирование навыков исследовательской деятельности, развитие личностного понимания через механизм рефлексии.

Задачи:

1. Организовать освоение нового способа деятельности технологии учебного исследования на понимание содержания художественного произведения.
2. Способствовать осмыслению опыта восприятия изобразительного искусства посредством выбора сюжета, колорита, композиции, техники исполнения, передачи пространства.
3. Обеспечить групповое продуктивное взаимодействие на этапе исследования.

Прогнозируемые результаты: учащиеся

1. Понимают суть исследования на понимание содержания произведений искусства;
2. Могут осмысливать и понимать глубину художественного произведения;
3. Могут содержательно и продуктивно взаимодействовать в группах;

Технологии: *технология учебного исследования (адаптированная к возрасту и возможностям учащихся), сопутствующая – проблемное обучение, технология группового обучения.*

Технологическая карта занятия

№	Время	Действия руководителя	Действия участников	Прогнозируемый результат	Примечания
1. Мотивация к учебной деятельности - 2 мин. (9.00 - 9.02)					
1	9.00-9.01	Приветствует, выражает готовность к сотрудничеству.	Реагируют, выражая ответную готовность к взаимодействию	Создана позитивная дружелюбная атмосфера для взаимодействия.	
1.2	9.01-9.02	<p>Часто ли вы рассматриваете картины? И не как украшение интерьера, а как художественные произведения?</p> <p>А вы знаете, что художественное произведение можно не только рассматривать, эстетическое и эмоциональное наслаждение, но и читать как текст постигая смысл и глубину произведения?</p>		Задан фокус обсуждения	Слайд 1.
2. Содержательный этап – 35 мин. (9.02 -9.37)					
2.1	9.02-9.12	<p style="text-align: center;">Активизирует интерес.</p> <p>Предлагаю вашему вниманию картину «Портрет Мейерхольда» художник Петр Кончаловский. На первый взгляд на холсте изображен немолодой человек, в позе мечтателя. И грезы воплощаются в цветные узоры, покрывающие целиком стену и софу до пола. Картина написана в ярких радостных цветах, но передается ли вам радость? Что вы чувствуете, рассматривая эту работу?</p> <p>Счастливый это человек? Можно сказать про него, что он беспечный? Богатый праздный бездельник? Нет! (выслушать.....) А почему?</p> <p>Художник использует сложное композиционное решение, создавая портрет режиссера, чтобы</p>	Отвечают, предлагают варианты.	Задан фокус обсуждения	<p>Слайд 2.</p> <p>ММП + ноутбуки на столах «Портрет Мейерхольда» <i>(приложение 1)</i></p>

		<p>подчеркнуть конфликт личности с окружающей действительностью – именно через контраст яркого ковра, густо покрытого орнаментом и серой, монохромной (без цвета) решенной, фигуры режиссера. Фигура как бы зажата, запутана в причудливых изгибах узоров. Приглядевшись внимательнее, угадывается болезненная апатия в лице и отстраненность модели от окружающего мира.</p> <p>Именно через конфликт яркой формы и внутреннего содержания художник раскрывает образ. Портрет был создан в 1938 году в период массовых репрессий, именно в этом году на режиссера – реформатора Мейерхольда начались гонения, ликвидировали его театр, как не отвечающий духу времени, а в 1939 году расстреляли. Чувствуете, к какой глубине мы прикоснулись?</p> <p>Следующая работа Казимира Малевича</p> <p>«Скачет красная конница 18 год». Малевич художник – авангардист и его работы молодое советское государство не признавало. И только одну единственную картину советская власть признала, и картина была куплена Русским музеем. А именно шедевр «Скачет красная конница...», написанная в 1932г.</p> <p>Интересно, а почему эта картина признана шедевром? Что вы чувствуете, глядя на эту работу? Какое настроение возникает? (выслушать)</p> <p>Рассматривая и анализируя картину в целом можно выделить несколько важных моментов: во-первых, изображение на полотне явно разделено на три</p>	<p>Отвечают, предлагают варианты.</p>		<p>Слайд 3. ММП + ноутбуки на столах «Скачет красная конница 18 год» <i>(приложение 1)</i></p>
--	--	---	---------------------------------------	--	---

	<p>равноправных по смыслу части: земля, люди (скачущая конница) и небо. Это есть обращение к трем основным и главным свойствам мироздания, дабы сделать новую никому не известную вселенную, что собственно и делала советская власть в те времена на обломках старой империи.</p> <p>Огромное чистое небо, в противовес – полосатая земля, похожая на домотканый половичок. Земля представлена не в своем внешнем и обычном облике, а как будто в разрезе, где видны различные пласты пород. Ведь можно было просто нарисовать открытую степь, как бы сделал любой другой художник-реалист, но Малевич нам передает, по сути, чертеж земли со скрытым внутренним смыслом. Судя по названию картины главная в картине конница, но она почему то изображена далеко на горизонте ? Так далеко, что не доносятся звуки топота коней. Есть ощущение, что кони крутят землю, создавая ритмический порядок, что они двигаются по какой –то механической ленте? И что удивительно, небо никак не реагирует на то, что происходит на земле.</p> <p>Конница пролетела как мошки, а вечность осталась. Все пройдет: войны, революции, эпидемии. Неурожаи – небо останется таким же чистым. Тут начинаешь сомневаться, а так ли революционна эта картина по своей сути? Возникает вопрос, а принимал ли революцию сам художник?</p> <p>Вот что пишет в одном из писем Казимир Малевич в 30-е годы : «О современном времени возникает такое ощущение, что люди хотят дойти до горизонта, одев железные сапоги. Они доходят до горизонта, стирают сапоги, а там новый горизонт. Опять идут до нового горизонта, и понять не могут, что стоят на горизонте. И не могут осознать бессмысленности своего</p>			
--	--	--	--	--

		пути».Глубокий смысл открывается в произведении?			
2.2	9.12- 9. 28	<p>Организует групповую работу.</p> <p>На слайде картина «Императрица Елизавета Петровна в Царском Селе» художника Евгения Лансере. А сейчас, предлагаю организовать работу по группам.</p> <p>Все участники оказались поделены на две группы. Есть желание поменяться местами? Приглашаю по участнику от группы к столу – выбрать задание.</p> <p>Формулирует задание: группе №1: Доказать величие и значимость императрицы.</p> <p>Группе №2: Доказать, что правительница не совсем достойная.</p> <p>В каждой группе нужно выбрать докладчика, который будет отстаивать свою точку зрения и хранителя времени, который будет отслеживать время. В помощь вам материал «приемы композиции» . Для этой работы время – 15 минут! Время пошло.</p>	Организована работа в группах.		<p>Слайд 4 ММП + ноутбуки на столах «Императрица Елизавета Петровна в Царском Селе» (приложение 1)</p> <p>Слайд 5. Задание</p> <p>Приемы композиции (раздатка – 2 экземпляра) (приложение 2)</p>

2.3	9.28- 9.37	<p>Итак, время вышло – какая из групп первой готова отстаивать свою точку зрения?</p> <p>Доказать величие и значимость императрицы.</p>	<p>Докладчики поочередно доказывают свою точку зрения.</p>	<p>Императрица расположена в центре картины. Все взгляды направлены в ее сторону, слуги учтиво приседают. Гордый и величественный профиль императрицы. Важная деталь. Движение в картине направлено по горизонтали, что дает ощущение покоя и надежности. Использование параллельных вертикальных направлений, а именно колонны дворца, мраморные статуи, деревья подчеркивает состояние парадности, величия, приподнятости. У</p>	<p>Слайд 6.</p>
-----	------------	--	--	--	------------------------

		<p>Что- то может добавить к сказанному другая группа?</p> <p>Выслушанная точка зрения была убедительна? Аплодисменты группе №1!</p> <p>Доказать, что правительница не совсем достойная.</p>		<p>первых лиц государства опущены веки, прислуга следит взглядом только за движением императрицы, и только взгляд Елизаветы открытый и устремлен вперед, в века грядущие. Много золотых деталей в убранстве дворца и в нарядах прислуги.</p> <p>Не смотря на то, что фигура императрицы расположена в центре по колориту она сливается со стенами дворца. И свита за спиной императрицы, одетая в яркие одежды, выходит на передний план. Автор как бы говорит этим- короля играет свита! Взгляды</p>	<p>Слайд 6.</p>
--	--	--	--	---	------------------------

				<p> всех участников прячутся от зрителя, а глаза – зеркало души. Здесь не искренности. Головы античных статуй вообще надменно отвернуты от Елизаветы в другую сторону. На контрасте с утонченными мраморными статуями императрица выглядит объемной, лишенной изящества. Напудренные парики и щегольские одежды производят впечатление театральной постановки, комического действия. Направление движения в картине направлено справа налево, что зрительно ослабляет движение, можно сказать, что направление политического курса императрицы </p>	
--	--	--	--	---	--

		<p>Есть дополнения у другой группы? (Выслушать дополнения). Принимаем эту точку зрения? Аплодисменты группе №2!</p> <p>Ну что же две противоположные точки зрения доказали вполне убедительно!</p> <p>Произведение искусства по - настоящему глубоко проникает в нас, берет за душу, когда оно противоречиво. Когда есть двойное дно, скрытый смысл. Однозначный смысл у лозунга, у плаката, у рекламы. Каждое великое произведение задает форму, которая будоражит, создает потребность к осмыслению.</p>		<p>замедлено. На пути движения императрицы на переднем плане ствол дерева – это говорит явной преграде. Вертикали дворца и деревьев по обеим сторонам от Елизаветы значительно выше ее самой, указывают на незначительность персоны.</p>	<p>Слайд 7.</p>
--	--	--	--	--	------------------------

3. Рефлексивный этап (8 мин.)

3.1	9.37-9.45	<p>В завершении нашей творческой встречи каждой группе предлагаю написать СИНКВЕЙН со словом ЖИВОПИСЬ. Время на работу – 5 мин.</p> <p>И напоследок у каждого есть возможность продолжить предложение:</p> <ul style="list-style-type: none">• Я узнал....• Меня удивило....• Мне было..... <p>Всем спасибо!</p>	<p>Осмысляют результаты индивидуальной и групповой деятельности, создают и зачитывают творческий отзыв.</p>		<p>Слайд 8-11.</p> <p>Слайд 12.</p>
-----	-----------	--	---	--	---

Заключение

Желание исследовать появляется в учащемся, когда он чувствует свою успешность в этом процессе. Это зависит от педагога, его умения организовать деятельность учащегося и признание её ценности для каждого.

В начале занятия (1.2 Слайд 2) когда педагог обратился с вопросом: «А вам приходилось читать картину как текст, постигая смысл и глубину произведения?», учащиеся недоуменно пожимали плечами. Но уже в процессе анализа первой картины «Портрет Мейрхольда» (2.1) активизировался живой интерес к произведению, потому что через наводящие вопросы учащиеся сумели почувствовать, «пережить» конфликт формы и содержания которые выразил художник художественными средствами. А то, что педагог добавил историческую справку к портрету, лишь усилило эту глубину восприятия. Следующая работа Казимира Малевича «Скачет красная конница 18 год» (1.2 Слайд 3). «Малевич художник – авангардист и его работы молодое советское государство не признавало. И только одну единственную картину советская власть признала, и картина была куплена Русским музеем» - комментирует педагог. По названию картины и по внешнему содержанию можно судить, как о революционном произведении, но верно ли это впечатление? Педагог предлагает отрефлексировать впечатление от картины. Поэтапно, с наводящими вопросами педагога, анализируя содержание картины, учащиеся приходят к мнению, что в картине нет революционного посыла.

Далее следует этап групповой работы (2.2), где происходит исследование картины «Императрица Елизавета Петровна в Царском Селе» художника Е. Лансере (Слайд 4) Важно, что группам, в одном произведении нужно выделить и обосновать две совершенно разные точки зрения! Здесь была проделана активная работа каждого участника группы. Однако, доказать величие и значимость императрицы первой группе оказалось легче, чем их оппонентам, потому, что доказательства очевидны. У второй группы нашлось меньше доказательств, что правительница не совсем достойная, но в дополнении к выступлению, педагог акцентировал внимание на детали картины, которые тоже обеспечили убедительную реакцию. В завершении этого этапа занятия, педагог подводит учащихся к выводу, что настоящее произведение искусства противоречиво, имеет скрытый смысл.

На рефлексивном (3.1) этапе занятия педагог предлагает каждой группе написать СИНКВЕЙН по опорной схеме (Слайд 8-11). Затем, каждому учащемуся по желанию закончить одно из выбранных предложений (Слайд 12). Именно этот этап обеспечивает реализацию цели занятия: формирование навыков исследовательской деятельности, развитие личностного понимания через механизм рефлексии. «Живопись. Красочность и глубина. Удивляет, радуется, открывает. Позволяет увидеть что-то новое. Искусство.» - синквейн учащихся первой группы. «Картина. Яркая и цветная. Висит, показывает, рассказывает. Какой сложный мир. Шедевр.» - синквейн учащихся второй группы.

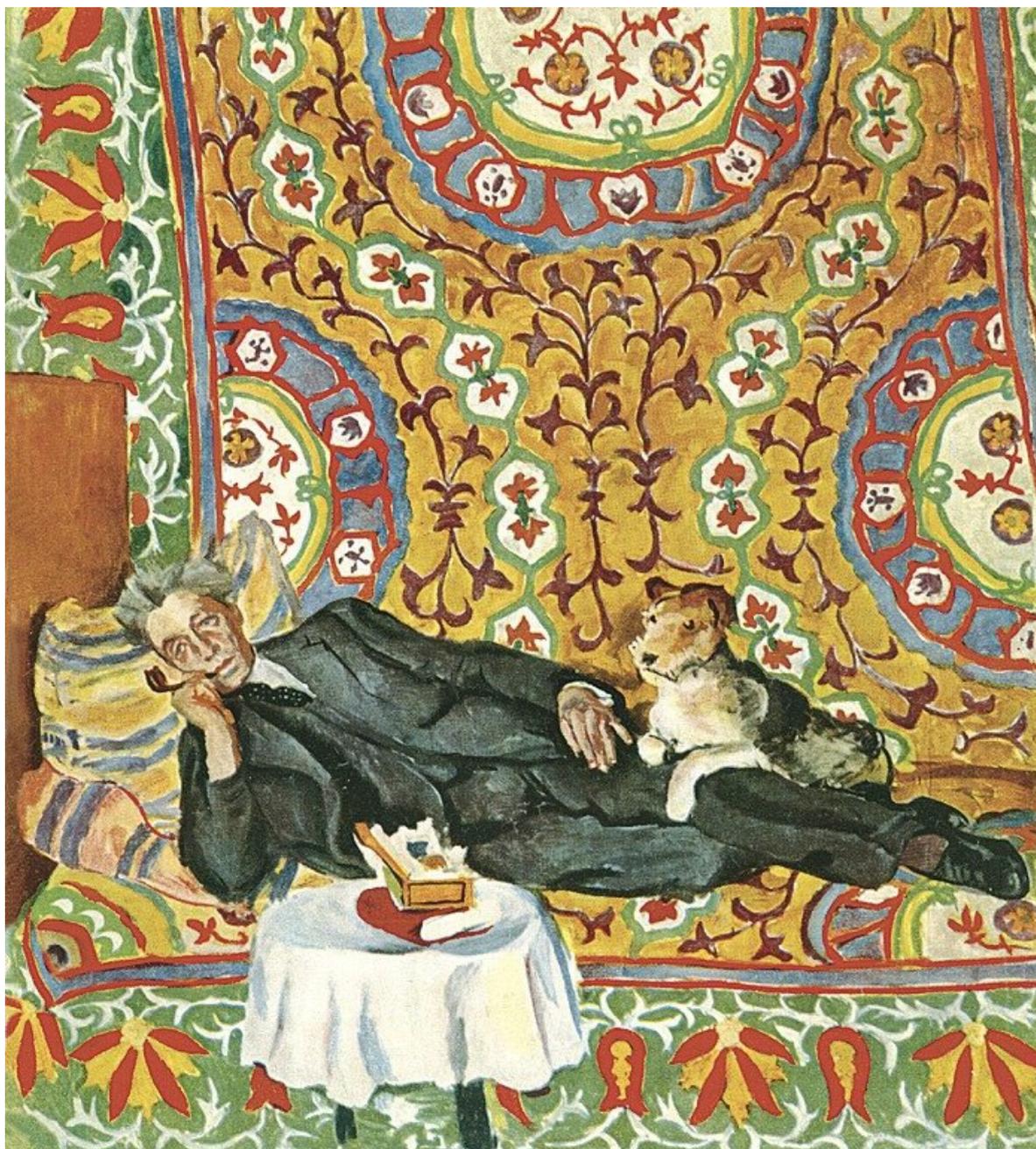
Занятие получилось содержательное. Учащиеся работают с большим интересом: отвечают на вопросы, исследуют, взаимодействуют в группах, презентуют, анализируют. В целом принимают *технология учебного исследования*, адаптированную к возрасту и возможностям учащихся как способ деятельности.

Список используемых источников и литературы

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012. №273 [Электронный ресурс] - ИА «ГАРАНТ». – Режим доступа: <http://www.garant.ru>
2. Голубева О.Л. Основы композиции. М., 2004.
3. Раушенбах Б.В. Геометрия картины и зрительное восприятие. М., 1994.
4. Шорохов Е. В. Композиция. М., 1986.
5. Основы композиции в станковом искусстве. [myshulka.ru>node/327](http://myshulka.ru/node/327)
6. <https://muzei-mira.com/>
7. <http://kazimirmalevich.ru/>

Приложение 1.

Кончаловский Петр «Портрет Мейерхольда»

Казимир Малевич «Скачет красная конница 18 год»

Евгений Лансере «Императрица Елизавета Петровна в Царском Селе»

Приложение 2.

Приёмы и базовые принципы композиции:

- **Приём целостности** – все элементы картины являются единым целым, нет ничего лишнего или хаотичного;
- **Смысловой центр** – выделяет (цветом, размером, формой) те объекты, которые играют основную роль в картине ;
- **Приём контрастов** – изображение предметов различной величины, противопоставление отрицательных и положительных персонажей, использование контрастных цветов;
- **Приём статики** – состояние уравновешенности и покоя в картине, выраженное через ритмически расположенные предметы;
- **Приём динамики** – состояние движения в картине, выражается через ассиметричное расположение объектов.
- **Приём монументальности (значимости, незыблемости)** – для передачи в картине впечатления значимости и важности, наиболее предпочтительный способ – это изображение фигуры не полностью, снизу доверху, а во фрагментарном виде. Этот приём опирается на законы зрительного восприятия.
- **Передача пространства** – пространство в открытом пейзаже (картине), расположенном по горизонтали, будет казаться зрительно большим, при отсутствии боковых преград в виде зданий, деревьев, колонн и др. предметов.
- **Передача глубины пространства** – если далекий горизонт в картине прикрыт, находящимся на первом плане бугром, высоким лесом или зданиями, то глубина картины воспринимается глубже и явственнее.
- **Приём горизонталей и вертикалей** – использование в картине параллельных **вертикальных** направлений усиливает состояние парадности, величия и торжественности.

Изображение движения в картине **по горизонтали** слева направо или параллельно плоскости картины усиливает восприятие движения, а справа налево ослабляет движение.

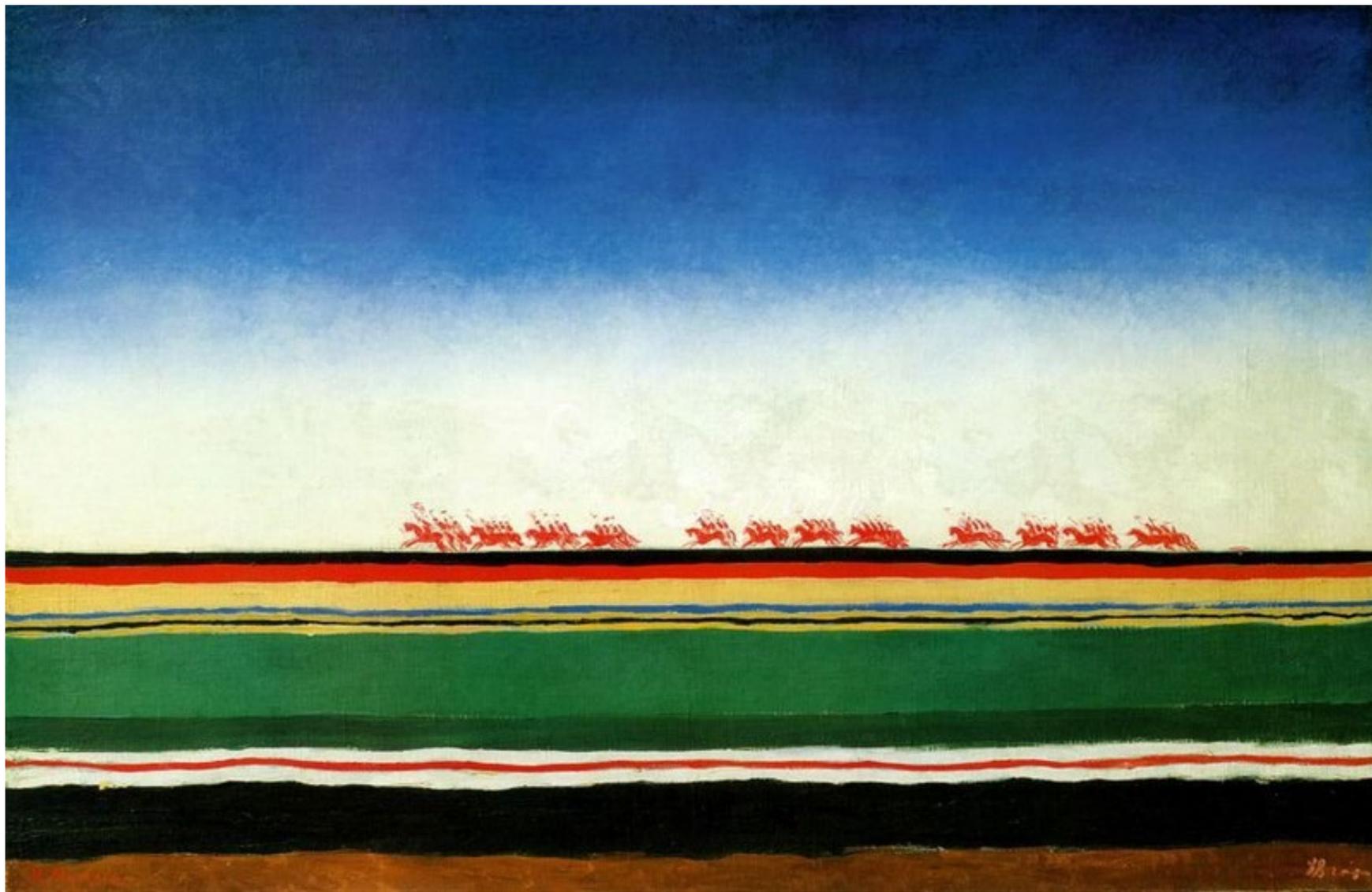

Художественное восприятие как процесс.

Каждое великое произведение задает форму, которая будоражит, создает потребность к осмыслению.

«Портрет Мейрхольда»
Петр Кончаловский. 1938

«Скачет красная конница. 18 год» Казимир Малевич. 1928-1932

«Императрица Елизавета Петровна в Царском Селе» Евгений Лансере .1905

Задание:

Группа № 1: Доказать величие и значимость императрицы.

Группа №2: Доказать, что правительница не совсем достойная.

«Императрица Елизавета Петровна в Царском Селе» Евгений Лансере .1905

Каждое великое
произведение задает форму,
которая будоражит, создает
потребность к осмыслению.

СОЗДАНИЕ СИНКВЕЙНА

1 слово – имя существительное

(дружба, порядочность, долг, совесть)

2 слова – имена прилагательные

3 слова – глаголы

1 высказывание (вывод) – 4-5 слов

1 слово – имя существительное

Зло

**неприятное, нехорошее
зазнаётся, вредничает, завидует
Затрудняет жизнь всех людей.**

Порок.

- *Маркова Ангелина 10 лет*

Совесьть

**человеческая, строгая
останавливает, контролирует, требует
Помогает оставаться человеком.**

Ответственность.

- *Шишигина Кристина 10 лет*

СОЗДАНИЕ СИНКВЕЙНА

1 слово – имя существительное

(живопись)

2 слова – имена прилагательные

3 слова – глаголы

1 высказывание (вывод) – 4-5 слов

1 слово – имя существительное

Продолжи предложение по выбору:

- Я узнал...
- Меня удивило...
- Мне было ...