

**КГУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АКИМАТА
СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
ГККП «ДВОРЕЦ ШКОЛЬНИКОВ»**

**ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ
ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДВОРЦА ШКОЛЬНИКОВ Г. ПЕТРОПАВЛОВСК
ЗАЙНУТДИНОВОЙ ЛЮДЬМИЛЫ ПЕТРОВНЫ**

2021 г.

1. Зайнутдинова Людмила Петровна
2. Художественная школа ГККП «Дворец школьников», СКО, г. Петропавловск, 150000, ул. Жамбыла Жабаева, 55 –А, раб. Тел. 8 (7152)-34-02-40.
3. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, педагог истории изобразительного искусства
4. Педагогический стаж работы: 30 лет
5. Стаж работы в должности заместителя директора по УВР: 8 лет
6. Образование высшее:
 1. Диплом Петропавловского педагогического института имени К.Д. Ушинского; квалификация учителя музыки и пения, методиста по воспитательной работе; специальность - музыка и методика воспитательной работы; (№ 746603 от 28 июня 1990г.; регистрационный № 368)
 2. Диплом бакалавра Смольного института Российской академии образования Российской Федерации (регистрационный № 994, дата выдачи 07.07.2017г.) «54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»; квалификация – бакалавр; направленность (профиль) образовательной программы: История искусств;
 3. Удостоверение № 0026724 о признании в Республике Казахстан диплома Смольного института Российской академии образования Российской Федерации с квалификацией/ академической степенью бакалавра искусства по специальности Искусствоведение (Приказ № 1037 от 27.06.2018г.; регистрационный № 80714);
7. Квалификационная категория – высшая, год подтверждения 2020г.
8. 13. Адрес: 150000, Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Интернациональная, д.62, кв.55.
9. Сот. Тел. 8-777-895-06-61

Тема: «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ ПО ИСТОРИИ ИСКУССТВА»

Цель: научить учащихся самостоятельно получать и усваивать новые знания по истории искусства в процессе собственной исследовательской деятельности, независимо от предмета познания и уметь доказывать истинность этих знаний.

Задачи:

1. Научить учащихся пристально всматриваться в произведения искусства, распознавать замысел автора, анализировать их, применяя искусствоведческую терминологию, давать оценку аутентичности предлагаемым произведениям искусства, их принадлежности художественным стилям, стилевым направлениям и национальным школам;

2. Применить данный авторский прием в работе с учащимися 1-4 классов художественной школы.

Научная новизна работы: организация проектно-исследовательской деятельности учащихся не только во внеклассной индивидуальной работе с учащимися, но в классно-урочной коллективной работе по истории искусства, на основе применения авторских приемов анализа произведений искусства.

Методы исследования:

1. анализ
2. синтез
3. аналогия
4. моделирования
5. классификация
6. абстрагирование
7. дедукция
8. индукция
9. гипотеза
10. метод репродукционной фотосъемки
11. метод опроса
12. метод сравнительно-исторического анализа

13. поисковый

14. описательный

Актуальность: применение в преподавании теоретической дисциплины История изобразительного искусства - практических приемов работы и методов исследования, для вовлечения учащихся в активную мыслительную деятельность при осознанном восприятии учебного материала, как одной из личностно ориентированных развивающих технологий.

Перспективность: Данный метод не имеет предметных ограничений, т.к. формирует навыки самостоятельной работы учащихся в процессе решения практических задач или проблем, требующих интеграции знаний из различных предметных областей. Данный метод способствует обогащению и расширению кругозора школьников, памяти, эстетического вкуса, развитию трепетного отношения не только к памятникам искусства, но и к окружающему миру в целом, повышению информационной и коммуникативной культуры подрастающего поколения, поэтому может быть успешно использован в практике не только педагогов истории изобразительного искусства художественных школ, но и преподавателей других теоретических дисциплин (краеведение, литература, изобразительное искусство, музееведение).

Ценность данного материала заключается в неразрывной связи теоретического материала с практическим, в универсальности использования предложенных приемов анализа и исследования, способствующих формированию у обучаемых среднего школьного возраста основ исследовательской работы и, как следствие, формированию в дальнейшем профессионального выбора подростка.

Рецензия

на творческий отчет «Организация проектно-исследовательской работы по истории искусства»

Автор работы: Зайнутдинова Людмила Петровна, педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории, заместитель директора по УВР художественной школы ГККП «Дворец школьников» г. Петропавловск.

Творческий отчет Зайнутдиновой Л.П. отражает опыт педагога по организации проектно-исследовательской деятельности учащихся с 12 летнего возраста художественной школы по предмету история изобразительного искусства и внедрение в практику педагогической работы с учащимися разработанную автором методику преподавания предмета.

Материалы, предлагаемые в творческом отчете в качестве передового педагогического опыта, соответствуют основополагающим положениям (принципам) современной педагогики, психологии и методики преподавания дисциплины История искусства.

Новизна опыта состоит в организации проектно-исследовательской деятельности учащихся не только во внеклассной работе, но и на уроках истории искусства, при помощи внедрения авторского приема анализа произведений искусства, разработанного педагогом и успешно применяемым.

Научность опыта составляют идеи Зайнутдиновой Людмилы Петровны, которые она активно использует в преподавании теоретической дисциплины - практические приемы работы и методы исследования, для вовлечения учащихся в активную мыслительную деятельность при осознанного восприятии учебного материала.

Автор неустанно ищет свои собственные подходы к развитию исследовательских навыков у воспитанников художественной школы, созданию новых долгосрочных и краткосрочных проектов, что способствует повышению мотивации к обучению теоретической дисциплины.

Организация проектно-исследовательской работы по предмету истории искусства оказала влияние на повышение уровня развития познавательной учебной деятельности, исследовательской работы учащихся, их эстетическое развитие, мышление, умение работать как над индивидуальным, так и над групповым проектом (умение ставить цели, определять задачи, находить информацию, используя различные источники – справочную литературу, словари, интернет-ресурсы, проводить анализ, классификацию полученных материалов, делать выводы, уметь защищать свой проект).

Рецензент:

Шалкенов Еркен Каспанович
Заместитель руководителя
КГКП «Северо-Казахстанское
областное музейное объединение»

Дата: « 12 » 05 2021г.

Рецензия
на творческий отчет
«Организация проектно-исследовательской работы по истории
искусства»

Автор работы: Зайнутдинова Людмила Петровна, педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории, заместитель директора по УВР художественной школы ГККП «Дворец школьников» г. Петропавловск
Адрес образовательного учреждения: г. Петропавловск, у. Жамбыла Жабаева, 55-А

Автор творческого отчета рассматривает актуальную проблему для современного процесса обучения – организацию проектно-исследовательской работы в преподавании теоретической дисциплины История изобразительного искусства, как одну из личностно ориентированных развивающих технологий.

В настоящее время одной из главных задач, стоящих перед многими педагогическими коллективами является проблема организации исследования на уроках и во внеклассной работе, создание условий для проектной деятельности учащихся.

В своей работе Зайнутдинова Л.П. рассматривает различные способы вовлечения учащихся в проектно-исследовательскую деятельность, как эффективное средство развития личности ребёнка, способствующую формированию таких качеств, как творческая инициатива, умение самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, ориентироваться в информационном пространстве, умение прогнозировать и оценивать результаты собственной деятельности. Через решение задач, направленных на формирование прикладных умений, идет подготовка к самостоятельной жизни.

Творческий отчет «Организация проектно-исследовательской работы по истории искусства» ФИО представлена на 37 страницах, включает титульный лист, содержание, введение, основную часть, заключение, список использованной литературы, приложение.

Во введении отражаются обоснование актуальности темы, цель, задачи и предполагаемый конечный результат работы. Основная часть представляет собой обоснование проблемы на основе различных литературных источников, описание и опыт использования авторских методических приемов анализа произведения искусства и работы над проектом. Приложение содержит результаты применения авторских приемов организации проектно-исследовательской работы по истории искусства.

Автор описывает свой опыт занятий по формированию познавательной активности учащихся художественной школы по предмету История искусства, приемы и методы обучения учащихся самостоятельно получать и усваивать новые знания в процессе собственной исследовательской деятельности и уметь доказывать истинность этих знаний.

В целом творческий отчет Зайнутдиновой Л.П. «Организация проектно-исследовательской работы по истории искусства» представляет практический интерес. Формы, предложенные автором по организации проектно-исследовательской деятельности на уроках и во внеклассной работе, соответствуют возрастным особенностям детей от 12 лет и старше, ориентированы на развитие как эстетических качеств учащихся, так и способствует повышению интереса учащихся к изучаемому материалу. Ценность данного материала заключается в неразрывной связи теоретического материала с практическим. В этой связи статья акцентирована на практические наработки решения действительно важной задачи формирования у обучаемых среднего школьного возраста основ исследовательской работы и, как следствие, формированию в дальнейшем профессионального выбора подростка.

Рецензент:
Воробьева Л.В.
и. о. директора ГККП «Дворец школьников»,
заведующая отделом научно-биологического направления
Дата: « 18 » 05 2021г.

Аннотация

В творческом отчете педагога высшей квалификационной категории по предмету Истории изобразительного искусства художественной школы ГККП «Дворец школьников», заместителя директора по УВР Зайнутдиновой Людмилы Петровны по теме «Организация проектно-исследовательской работы по истории искусства» представлены основные этапы организации проектно-исследовательской работы по истории искусства во внеклассной работе и классно-урочной. Интерес представляют авторские приемы анализа произведений искусства (живописи, архитектуры, прикладного искусства, произведений литературы), целью которых является вовлечение учащихся в активную мыслительную деятельность по поиску учебной информации как на уроке, так и в работе над проектом. В статье приведены примеры учебных занятий, на которых успешно применяются разработанные планы-тексты, сформулированы задачи практической исследовательской работы учащихся. Привлекательным является универсальность использования разработанных автором приёмов, как при изучении нового учебного материала, так и при обобщении уже изученного, а также при защите аттестационной работы выпускниками художественных школ.

Рассматриваемая тема будет интересна не только педагогам истории изобразительного искусства художественных школ, но и преподавателям других теоретических дисциплин (краеведение, литература, изобразительное искусство, музееведение).

Оглавление.

Введение.....9

Основная часть

1. Проектно-исследовательская деятельность.....	11
1.1 Организация проектно-исследовательской работы во внеклассной деятельности по предмету истории искусств	14
1.2. Организация проектно-исследовательской работы на уроках истории искусства.....	21
Оценка результативности опыта	31
Вывод.....	37
Литература.....	38
Приложения	40
Приложение А.....	39
Приложение Б.....	39
Приложение В.....	41
Приложение Г.....	48
Приложение Д.....	66

Введение

Исследования проходили на базе ГККП «Художественный лицей» г. Петропавловск СКО в период с 2013г. по 2018г., а также Художественной школы ГККП «Дворец школьников» с 2019г.

Организация проектно-исследовательской деятельности учащихся в образовательном процессе играет большую роль. В наше время в функции учителя входит не просто передача ограниченного набора ЗУНов, а развитие в учащихся исследовательской позиции, трансляции ему норм исследовательской деятельности. Метод проектов можно рассматривать как одну из личностно ориентированных развивающих технологий, в основу которой положена идея развития познавательных навыков учащихся, творческой инициативы, умения самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, ориентироваться в информационном пространстве, умения прогнозировать и оценивать результаты собственной деятельности^[1].

Введение исследования – способ развития личности, его субъективной позиции. Вовлечение в исследование повышает способность анализировать ситуацию, выявлять проблемные точки, ставить адекватные задачи, прогнозировать возможные последствия собственных действий. Цель организации проектно-исследовательской работы – научить учащихся самостоятельно получать и усваивать новые знания в процессе собственной исследовательской деятельности, независимо от предмета познания и уметь доказывать истинность этих знаний.

Основная форма предъявления теоретического материала по предмету **История искусства** лекционная. Чтобы урок не был для учащихся однообразным и скучным, мною разработан ряд педагогических приемов и методы активного усвоения знаний, практических заданий, способствующих развитию мыслительной деятельности учащихся. Организация проектно-исследовательской работы учащихся по предмету истории изобразительного искусства на уроках подразумевает включение в лекционные занятия элементов интерактивного

обучения, т.е. анализ произведений изобразительного искусства, обсуждение проблемных вопросов, поиск информации для решения поставленных учебных задач проблемного или проектного характера, обмена опытом, а также использование презентаций и раздаточного материала (карточки, текстовый материал, таблицы, тестовые задания). Данные виды практических заданий проблемного, поисково-исследовательского характера способствуют не только усвоению теоретического материала, но и погружению учащихся в эпоху, в художественный стиль, вырабатывая умение анализировать, сравнивать, сопоставлять, классифицировать полученную информацию и делать выводы, создавать свой проект и представлять его.

Данный опыт успешно используется в 1-4-х классах художественной школы, а также в работе с учащимися школ искусств по предмету история изобразительного искусства и краеведение.

В таких учебных модулях представлены цели, содержание, задания для самоконтроля, проектные задания, тесты, списки рекомендуемой литературы, глоссарии. Основными мероприятиями и заданиями для выполнения стали: изучение искусствоведческой литературы отечественных и зарубежных историков искусства по выбранной теме, на основе изученных материалов составление программы исследования, подготовка и проведение искусствоведческого анализа, подготовка заключения. В ходе выполнения данных заданий была проведена исследовательская работа с литературными источниками, справочной литературой по истории искусства, выполнен анализ методических статей, собран необходимый материал для методического пособия. В контексте реализации цели были поставлены следующие задачи:

1. Изучить методические статьи отечественных и зарубежных авторов об основах описания и анализа памятников искусства, методиках искусствоведческой работы;
2. Изучить рекомендации ведущих педагогов изобразительного искусства о методах искусствоведческого исследования, обеспечивающих решение практических задач в соответствии с профилем подготовки учащихся художественных школ и школ искусств;

3. Предложить свои приемы описания произведений изобразительного искусства, составленные на основе изученных ранее методик и апробированных в условиях художественного лицея.
4. Применить данный авторский прием в работе с учащимися 1-4 классов художественной школы.

Основная часть

1. Проектно-исследовательская деятельность.

Проектная деятельность обучающихся является наиболее адекватной поставленным целям образования – формированию ключевых компетенций. Метод проектов ориентирован на самостоятельную деятельность обучающихся – индивидуальную, парную, групповую, - которую учащиеся выполняют в течение определенного времени. Выпускник образовательного учреждения в современных условиях для адаптации к изменчивым жизненным ситуациям, в том числе в профессиональной деятельности, должен обладать широтой знаний, умения их интегрировать и применять для объяснения окружающих его явлений. Приобретенный обучающимися опыт практической деятельности может быть использован для решения проблем, возникающих в повседневной жизни, в быту, на производстве^[3].

Введение исследования – способ развития личности, его субъективной позиции. Вовлечение в исследование повышает способность анализировать ситуацию, выявлять проблемные точки, ставить адекватные задачи, прогнозировать возможные последствия собственных действий^[1]. Практико-ориентированные задания повышают эффективность образовательного процесса за счет повышения мотивации к освоению данной области познания, которая проявляется только в условиях лично значимых для обучающихся.

В отличие от учебно-исследовательской деятельности, главным итогом которой является достижение истины, работа над проектом нацелена на всестороннее и систематическое исследование проблемы и предполагает получение практического результата – образовательного продукта^[3]. Продуктом

может быть видеофильм, альбом, плакат, статья в газете, стенд, книга по истории искусства, игра (деловая), web-сайт и др.^{[9][12]} Проектная деятельность предполагает подготовку докладов, рефератов, проведение исследований и других видов творческой деятельности. В процессе выполнения проекта учащиеся используют не только учебную, но и учебно-методическую, научную, справочную литературу. Роль педагога сводится к наблюдению, консультированию и направлению процесса анализа результатов в случае необходимости.

В ходе выполнения проекта учащийся оказывается вовлеченным в активный познавательный творческий процесс; при этом происходит как закрепление имеющихся знаний по предмету, так и получение новых знаний^[3]. Кроме того, формируются надпредметные компетенции: исследовательские (поисковые), коммуникативные, организационно-управленческие, рефлексивные, умения и навыки работы в команде и др.

Формирование творческой личности, обладающей креативным мышлением, в современных условиях является актуальной задачей. В связи с этим всё более предпочтительными становятся *поисковые методы*: исследовательский и эвристический (частично-поисковый), в основе которых лежит проблемное обучение. Формирование творческой личности, обладающей креативным мышлением, в современных условиях является актуальной задачей. В связи с этим всё более предпочтительными становятся *поисковые методы*: исследовательский и эвристический (частично-поисковый), в основе которых лежит проблемное обучение. Эти методы в наибольшей степени удовлетворяют требованиям компетентностного подхода, направленного на развитие активности, ответственности и самостоятельности в принятии решений. Оба эти метода сходны между собой; различие состоит в степени самостоятельности обучающихся^[1].

Исследовательская форма проведения занятий с применением элементов проблемного обучения предполагает следующую деятельность обучающихся:

- ознакомление с областью и содержанием предметного исследования;
- формулировка целей и задач исследования;
- сбор данных об изучаемом объекте (явлении, процессе);

- проведение исследования (теоретического или экспериментального) – выделение изучаемых факторов, выдвижение гипотезы, моделирование и проведение эксперимента.

- объяснение полученных данных;

- формулировка выводов, оформление результатов работы.

Данный подход дает возможность понять ход научного исследования, различной трактовки полученных данных и нахождения правильной, соответствующей реальности, точки зрения.

При исследовательском методе от обучающихся требуется максимум самостоятельности. Следует, однако, отметить, что в группах с различным уровнем знаний обучающихся, особенно на начальном этапе изучения предмета, целесообразно применять эвристические методы при активном участии преподавателя. Эвристическими могут быть беседы, практические работы, задания, предполагающие самостоятельный поиск обучающимися новых знаний.

Цель организации проектно-исследовательской работы в 1-м классе: распознавать виды и жанры изобразительного искусства, определять колорит, композиционные особенности, характерные особенности произведений искусства древнего мира. Во втором классе основными задачами организации проектно-исследовательской деятельности на уроках являются: умение видеть и распознавать новые художественные приемы, возникшие в творчестве мастеров средневековья и эпохи Возрождения, определять характерные особенности искусства национальных школ данных периодов. В 3-м классе цели и задачи усложняются. На данном этапе обучения учащимся необходимо научиться определять характерные особенности художественных стилей и методов, получивших развитие в изобразительном искусстве XVII-XIX веков стран мира, определять новаторские приемы наиболее ярких представителей искусства, их применение в других национальных школах и творчестве их отдельных представителей. В 4-м классе перед будущими выпускниками художественной школы стоят более сложные задачи не только по определению стилистических черт современного искусства, но и по обобщению ранее полученных знаний по предмету История искусства с 1-го по 4-й класс. Учащимся 4-х классов

необходимо уметь находить в современном искусстве приемы и методы творчества древних мастеров, мастеров средневековья и эпохи Возрождения, XVII-XIX веков, определять признаки стилизации с использованием традиций различных исторических периодов и национальных школ. Учащиеся четвертого класса должны уметь применять полученные знания, навыки анализа и исследования при защите своей итоговой проектной аттестационной работы. **Итогом** организации проектно-исследовательской работы по истории искусства является защита авторского проекта или научно-исследовательской работы, в ходе выполнения которой учащиеся самостоятельно получают и усваивают новые знания и навыки в процессе собственной исследовательской и творческой деятельности, независимо от предмета деятельности и умеют доказывать истинность этих знаний и демонстрировать свой уровень подготовленности.

Исследовательская деятельность позволяет сформировать такие ключевые компетенции, как умения творческой работы^[8], самостоятельность при принятии решений, развивает наблюдательность, воображение, умения нестандартно мыслить, диалектически воспринимать явления и закономерности окружающего мира, выражать и отстаивать свою или групповую точку зрения.

1.1. Организация проектно-исследовательской работы во внеклассной деятельности по предмету истории искусства.

Искусствовед Макс Дворжак сказал: *«Каждое художественное произведение и каждая художественная форма представляет собой зеркало отношений человека к окружающему миру».*

Предмет истории искусства является важной учебной дисциплиной, поскольку способствует формированию эстетической культуры учащихся, расширяет их кругозор и мировоззрение, закрепляет знания теоретических основ изобразительного искусства, способствует развитию художественного восприятия. Воспитательная функция предмета истории искусства проявляется посредством эстетической сущности искусства. Данный предмет входит в

учебный план школ искусства и художественных школ и изучается в течение основного курса обучения в художественной школе^[4].

История искусства является автономной дисциплиной: по своим методам, по своей собственной истории и даже по произведениям, которые становятся объектом исследования. Она органично входит в общую историю, историю культуры и историю цивилизации. История искусства затрагивает все этапы деятельности человека: от самых древних, доисторических времен до нашего времени. Предметом изучения истории искусства является любое творение человеческого ума, рук и таланта – будь то картина, скульптура, крупный архитектурный ансамбль или изделие художественного промысла. Для того, чтобы постичь произведение, историку искусства необходимо творческое вмешательство. А для этого необходимо обладать специальными знаниями, позволяющими понимать искусство и уметь вписывать его в исторический контекст развития человечества^[2].

Тематически поля истории искусства делятся на две большие группы: одни традиционно воспринимались как части, входящие в дисциплину (архитектура, скульптура, живопись, колористика, художественные промыслы и т.д.), и другие, будучи отнесенными к искусству в средневековом понимании этого термина, лишь изредка включаются в историю искусства (театр, танец, музыка, поэзия, кинематограф т.д.). Иногда произведения искусства на основании формы и размера относят к «большому искусству» (архитектура, скульптура, живопись) или к «малому искусству» (предметы)^[7].

Профессия историка искусства включает изучение произведений искусства, определение их аутентичности, критическую оценку как в исторической перспективе, так и с сегодняшней позиции, размещение их в рамках исторической эволюции каждого периода, их археологическое приближение, чтобы восстановить технические этапы их создания, относящиеся к ним письменные документы и, наконец, представление этих произведений уже в доступной форме более широкой публике^[2].

Откуда историк искусства должен черпать сведения для исследования памятников? Близкими к истории искусства являются археология – как

кабинетная, так и практическая, также филология, геральдика, нумизматика, сфрагистика, эпиграфика и палеография (необходимы для понимания надписей и письменных текстов), архивистика (позволяет работать с архивами)^[7], иконография (позволяет связывать тексты с изображениями для интерпретирования последних, требует культурных знаний в разных областях), в техническом плане историк искусства должен владеть новейшими технологиями, необходимыми также оказываются знания по этнологии, антропологии и социологии (в зависимости от специализации)^[6].

Источниками информации для историка искусства являются библиотеки и архивы. Среди архивов ценность представляют в первую очередь нотариальные подлинники, приходно-расходные книги, посмертные описи и архивы, например, оценщиков. Трудно получить доступ к частным архивам художников и фотографов, фондам архитекторов. Одним из самых важных документальных источников для историка искусства является фотография. Наряду со словарями по иконографии, необходимы имеющиеся картотеки.

Методология проектно-исследовательской работы по истории искусства складывается из следующих этапов. Первый этап – выбор темы. Второй – умение пользоваться документацией, как старыми источниками, так и современной библиографией. Следующий этап – составление историографического плана по теме, где должна быть четко поставлена цель исследования, определены исторические социокультурные рамки, точно описан изучаемый объект, чтобы на его основе произвести иконографический и стилистический анализ, дать хронологическое заключение и поместить исследуемое произведение в более широкий культурный контекст. План определяется содержанием темы, он должен быть простым, логичным и гармоничным, содержать тексты документов, на которые должна опираться вся работа. Этой документацией могут быть как архивные документы, каталоги с комментариями, энциклопедические словари и справочники, так и библиография и фотоматериалы^[2].

Проектно-исследовательская работа по истории искусства в художественной школе организована не только с целью углубленного изучения учебного материала по данному предмету, сколько с целью научить учащихся

самостоятельно заниматься исследованием, получать информацию, проводить ее отбор, классификацию. Такую работу продуктивнее организовать с учащимися старших классов (3-4 классы) художественной школы, поскольку они имеют начальную базу знаний по истории искусства. Занятия строятся по следующему плану:

1. Организация и проведение ознакомительной экскурсии по городу. Заранее обсуждается маршрут, время, арсенал необходимых вещей: блокноты, ручки для коротких записей, фото- и видео камеры, навигатор, карта города и пр.;

2. Поиск интересных объектов, фотосъемки цельной композиции и деталей объектов, пометки о местонахождении и особенностях размещения (на местности, среди других произведений искусств или предметов);

3. Описание памятников искусства, искусствоведческий анализ;

4. Обсуждение полученных фото- и видеоматериалов;

5. Определение основных признаков того или иного стиля, выдвижение гипотез;

6. Поиск информации: опрос старожилов района, города, работа с литературными источниками, архивными документами, документами бюро технической инвентаризации, составление схем, планов построек;

7. Поиск аналогов сооружений, сбор информации о них;

8. Искусствоведческий анализ зданий: композиции, размеров, размещение на ландшафте, взаимосвязь с другими близлежащими объектами (транспортными магистралями, промышленными объектами, общественными и культовыми сооружениями), структуры, функциональности, декора экстерьера и, по возможности, интерьера;

9. Классификация данных сооружений по общим признакам, сопоставление с имеющимися в мировой архитектуре примерами, составление схем, таблиц;

10. Обработка полученных данных, выводы исследования.

Объектами исследования являются архитектурные памятники города Петропавловска, предметы старины, иконопись, монументальная живопись. Основными методами исследования являются:

1. **анализ** – разложение единой системы на составные части и изучение их по отдельности^[6];
2. **синтез** – объединение в единую систему всех полученных результатов проведенного анализа, позволяющее расширить знание, сконструировать нечто новое^[6];
3. **аналогия** - это заключение о сходстве двух предметов в каком-либо признаке на основании установленного их сходства в других признаках;
4. **моделирование** — это изучение объекта посредством моделей с переносом полученных знаний на оригинал. Предметное моделирование — создание моделей уменьшенных копий с определённым дублирующими оригинальными свойствами. Мысленное моделирование — с использованием мысленных образов^[14];
5. **классификация** — объединение различных объектов в группы на основе общих признаков (классификация произведений живописи, скульптуры, архитектуры и т.д.);
6. **абстрагирование** - отвлечение в процессе познания от некоторых свойств объекта с целью углубленного исследования одной определенной его стороны (результат абстрагирования — абстрактные понятия, такие, как цвет, кривизна, красота и т.д.)^[15];
7. **дедукция**;
8. **индукция**;
9. **гипотеза** (с др.-греч. Значит «основание», «предположение») — недоказанное утверждение, предположение или догадка. Недоказанная и непровергнутая гипотеза называется открытой проблемой^[10];
10. **метод репродукционной фотосъемки** - метод получения фотокопий с рукописных, машинописных и других документов, рисунков, чертежей, иных плоских объектов. Фотосъемка общего вида документа призвана отобразить его наиболее важные признаки. На снимке должны быть видны: сам документ, включая поля и все детали текста (пометки, оттиски печатей и штампов, подписи и др.), а также имеющиеся повреждения (разрывы, обугливания, линии перегиба и т.п.);

11. метод опроса. Опрос представляет собой общение интервьюера и респондента, в котором главным инструментом выступает заранее сформулированный вопрос^[3];

12. метод сравнительно-исторического анализа – научный метод, с помощью которого путем сравнения выявляется общее и особенное в исторических явлениях, достигается познание различных исторических ступеней развития одного и того же явления или двух разных сосуществующих явлений; разновидность исторического метода, позволяющая выявить и сопоставить уровни в развитии изучаемого объекта, произошедшие изменения, определить тенденции развития^[6].

Можно вычлениить различные формы сравнительно-исторического анализа: сравнительно-сопоставительный метод, который выявляет природу разнородных объектов;

сравнение историко-типологическое, которое объясняет сходство несвязанных по своему происхождению явлений, одинаковыми условиями генезиса и развития;

историко-генетическое сравнение, при котором сходство явлений объясняется как результат их родства по происхождению;

сравнение, при котором фиксируются взаимовлияния различных явлений;

13. поисковый (адресный, семантический, документальный, фактографический)^[1];

14. описательный – согласно определенному, заранее подготовленному плану, проводится описание экстерьера здания, в результате которого делаются предварительные выводы о принадлежности здания к тому или иному стилю^[6].

Конечным продуктом проектно-исследовательской деятельности является научно-исследовательская работа (или проект) по истории искусства. Учащиеся – авторы данного проекта защищают его на городском и областном этапах Республиканских научных соревнований, а затем в Международных конкурсах исследовательских работ и проектов школьников. В процессе подготовки к защите проекта учащиеся получают навыки его публичного представления. Данная работа состоит из нескольких этапов:

1. подготовка тезисов. Тезисы — кратко сформулированные основные положения, главные мысли исследовательской работы, от правильности написания которых зависит успех защиты, поскольку первое знакомство экспертов с исследовательской работой происходит посредством тезисов и на основании их возникают представления о работе в целом;

2. подготовка программ, буклетов с кратким представлением проекта;

3. подготовка стенда (к оформлению стенда организаторы конкурсов предъявляют разные критерии: размер, соотношение иллюстративного материала и текстового, таблиц, схем, и др.);

4. выполнение альбома с фотоматериалами, схемами, планами и таблицами;

5. подготовка устного выступления, доклада;

6. умение отвечать на вопросы членов жюри, экспертной комиссии, участников конференции.

Все этапы представления работы проходят участники научно-исследовательского общества учащихся, организованного в художественной школе в 2013г. Участники данного общества получают практический опыт работы над научно-исследовательской работой от начального этапа выбора темы, научной проблемы и до завершающего – защиты ее на различных по уровню научных конференциях, конкурсах, фестивалях, семинарах краеведов, круглых столах.

Обязательным продолжением учебного процесса в художественной школе является летняя учебная практика – пленэр. Это создание учащимися натуральных зарисовок, этюдов, эскизов, набросков под руководством педагога, выполненные на открытом воздухе, таким образом, чтобы ученики могли воспроизводить окружающий их мир (деревья, животных, людей, детали архитектурных сооружений) с учетом естественного солнечного освещения^[11]. Занятия на пленэре способствуют развитию не только учебных навыков, но и способности видеть красоту в окружающем повседневном мире, пристально всматриваться в обыденные незаметные на первый взгляд предметы, находить гармонию соотношения их с другими предметами и объектами, способствуют расширению представлений об окружающем мире. Умение видеть красоту в обыденном, в

повседневном способствует развитию трепетного отношения к своей родине, чувства патриотизма.

Идея следующего проекта – объединение пленэра с экскурсионными занятиями, во время которых учащиеся получают информацию (в качестве ознакомления) по истории данных памятников архитектуры.

Выполняя зарисовки архитектурных сооружений, учащиеся пристально всматриваются в детали конструкций, элементы декора. Таким образом, происходит накапливание материала о данном здании. Следующим этапом станет описание сооружения, его внешнего вида (экстерьера), композиции, моделирование конструкции в плане сверху. Третий этап - поиск информации об истории сооружения: датах постройки, архитекторе (авторе проекта), строителях, времени сооружения, первичном назначении здания, строительных материалах и прочее. Наличие остальных этапов будет зависеть от желания учащегося – будет ли он продолжать проектную деятельность или нет. В результате выполнения первых двух этапов работы создается несколько художественных альбомов (или папка) об архитектуре нашего города. Материал данных альбомов позволит определиться с выбором темы итоговой аттестационной работы в четвертом выпускном классе, когда необходимые натурные зарисовки в основном выполнены, и их можно использовать для успешной защиты.

1.2. Организация проектно-исследовательской работы на уроках истории искусства

Организация проектно-исследовательской деятельности во внеклассной работе обеспечивает углубленное изучение предмета история искусства с небольшой группой учащихся. Основная же масса воспитанников художественной школы не имеет возможности заниматься дополнительно, поэтому возникла необходимость разработать план учебных занятий таким образом, чтобы вовлечь в исследование учащихся всех классов школы, массово. Поскольку основным предметом изучения на уроках истории искусства являются произведения живописи, скульптуры, архитектуры, ДПИ, то организация

практической части работы детей с применением исследовательских приемов стала необходимостью.

Мною было изучено несколько методических пособий преподавания предмета: Л.М.Предтеченская «Мировая художественная культура», И.А. Химик «Как преподавать мировую художественную культуру», Е.А. Маймин «Искусство мыслит образами», Н.Н. Волков «Восприятие картины». Все они схожи в одном – восприятие искусства учащимися должно быть активным, но ни одна из них не давала конкретных приемов, способствующих этому. Таким образом, я начала работать над организацией исследовательской работы учащихся на уроках истории искусства, а также во внеклассной деятельности.

На уроках я использую приемы:

1. анализа произведений искусства,
2. исследовательская работа с литературными произведениями,
3. составление таблиц, кластеров, тестовых заданий,
4. определение стиля, творческого метода.

Организация исследовательской работы с произведениями литературы.

Литература прошлых эпох - памятник письменности, документ, в котором отражены судьбы людей и целых народов, судьбы великих творений рук человеческих. В них содержатся описания обрядов, событий, история создания произведений искусства.

На уроках мы с учащимися не просто говорим о произведениях искусства, видах и жанрах искусства, их возникновении и развитии, о художественных стилях и их ярких представителях. Я стараюсь научить детей быть внимательными зрителями, видеть и находить в произведениях искусства основную мысль художника, его мировоззрение, характер эпохи. Такие беседы очень важны для учащихся, чем больше ребенок общается с произведениями искусства, тем выше результат.

На некоторых уроках учащиеся выступают в роли исследователей – археологов, но без лопаток и кисточек для очистки от земли и песка найденных предметов старины, а в работе с уже найденными памятниками искусства. В рабочие тетради, как в дневники исследователей, ребята вносят необходимые

сведения, на основе которых делают выводы. Моя задача - подвести их к этим выводам, направить на решения возникших вопросов.

Приведен пример урока по теме «Эгейское искусство», который выведен в Приложение Г, с. 49.

Следующий пример - урок по теме **«Искусство Западной Европы в средние века»**.

Цель: Обобщение материала по теме, проверить знания по данному разделу, определение значения искусства данного периода. **Задачи:**

1. Приобретение навыков исследовательской работы с произведениями художественной литературы.
2. Приобретение навыков работы в группе, паре.
3. Выработка умения определять тот или иной стиль средневекового Западно - европейского искусства.

Название урока: **«Французская манера»**.

Данное название определяет не только истоки, родину искусства Западной Европы в средние века, но и место его в мировой художественной культуре, его характер. Также это выражение указывает на пренебрежительное отношение мастеров итальянского Возрождения к искусству средневековья.

Эпиграф: «Как во всяком великом искусстве, в нем и наследие прошлого, и утверждение настоящего, и ростки будущего». В начале урока учащимся дается общая характеристика искусства средневековья в Западной Европе. Заполняется таблица по двум стилям – романскому и готическому.

Цель: Определить сходства и различия данных стилей. Оба стиля широко освещены в репродукциях, анализ которых идет на уроке по определенному плану. Ребята повторяют основные термины, понятия.

После заполнения таблицы идет проверка домашнего задания. Суть его заключается в исследовательской работе с произведением художественной литературы – романом В.Гюго «Собор Парижской Богоматери» и ответить на вопросы, раскрывающие не только историю собора, но и его судьбу, внешний облик, стилистические изменения, которые изменяли облик древнего сооружения.

А третьим заданием стала исследовательская работа со стихотворением Теофиля Готье. Это задание лучше всего выполнять в группах. Ребятам даны тексты стихотворения и вопросы в конце текста. На данные вопросы учащиеся смогут ответить лишь в том случае, если внимательно прочитают стих.

Задание: Прочтите стих Теофиля Готье и дайте ответы на вопросы, указанные после данного стихотворения.

В погоне за стихом, за ускользнувшим словом,
Я к замкам уходить люблю средневековым.
Мне сердце радует их сумрачная тишь,
Мне любви острый взлет их черно- сизых крыш,
Угрюмые зубцы на башнях и воротах,
Квадраты стеклышек в свинцовых переплетах,
Проемы ниш, куда безвестная рука
Святых и воинов врубила на века,
Капелла с башенкой – подобьем минарета,
Аркады гулкие с игрой теней и света;
Мне любви их дворы, поросшие травой,
Расталкивающей камень мостовой.
И аист, что парит в сиянии лазурном,
Описывая круг над флюгером ажурным,
И над порталом герб,- на нем изображен
Единорог иль лев, орел или грифон;
Подъемные мосты, глубоких рвов провалы,
Крутые лестницы и сводчатые залы,
Где ветер шелестит и стонет в вышине,
О битвах и пирах рассказывает мне...
И погружен мечтой в былое, вижу вновь я
Величье рыцарства и блеск средневековья.
Вопросы к тексту:

1. О замке какого стиля говорится в стихотворении? Докажите свой ответ словами из текста.

2. О чем идет речь в четвертой строке? Как называются такие архитектурные элементы?

3. Как называются «угрюмые зубцы», описываемые в пятой строке?

4. О каких видах искусства говорится в шестой, седьмой и восьмой строках? Какова их роль в данном сооружении?

5. Как называется башенка над капеллой (9 строка)?

6. Дайте определение слову «капелла». В какой части сооружения она находится и каково ее назначение?

7. В каких еще сооружениях есть капеллы?

8. Какова система укрепления замка? Какая указана в тексте?

Прочитав стихотворение, учащиеся делают вывод о том, что речь идет о замке готического стиля, на это указывает подробное описание внешнего облика замка. В архитектуре используется большое количество остроконечных башенок, витражи в окнах, статуи в нишах, резьба на стенах – все это элементы готического стиля.

Последним заданием является определение стиля знаменитой постройки 20 века – замка «Ласточкино гнездо». В этом здании мы видим, что приемы готической архитектуры применяются и в прошлом, 20 веке. Он стал одним из направлений Модерна – «псевдоготическим». Обращаясь к эпиграфу урока, мы делаем вывод о том, что «прошлым» готики является романский стиль, а «будущим» - Модерн.

В исследовательской работе с произведениями искусства актуальным является авторский прием описания произведения искусства по предложенному плану-тексту. В его основе лежит сконструированный универсальный шаблон, позволяющий провести подробное описание произведения живописи, архитектурного сооружения, произведения скульптуры и др. памятников искусства, в том числе произведений литературы. Шаблон состоит из упорядоченного плана описания визуальных характеристик какого-либо произведения искусства или стиля. Для произведений живописи и графики шаблон содержит все необходимые пункты характеристик: название, имя автора, жанр, сюжетную основу, композиционную, особенности колорита, линий и

взаимодействий света и тени, плавно подводя к выводу о принадлежности к какому-либо стилю или направлению. Такая творческая работа наиболее эффективно проходит в групповой работе учащихся. Это облегчает решение поставленной перед учащимися задачи и учит их прислушиваться друг к другу, доказывать свою точку зрения, спорить, работать совместно. В данной работе роль педагога – это роль консультанта, наставника. Опыт показывает, что в таком общении учащихся с произведениями искусства повышается интерес к искусству, мотивация обучения, дети становятся более организованными, приобретают навыки грамотной речи и визуальной культуры, а также приобщаются к исследованию произведения искусства, пристально всматриваясь в детали и в общий строй картины. Такой прием эффективен как при изучении новой темы, так и при обобщении материала на контрольных уроках.

История искусства – это предмет, изучающий развитие художественных стилей и их ярких представителей. В очерках, статьях и художественных произведениях отражены события истории, великие личности, их жизнь. Эпоха предстает перед учащимися в репродукциях художников, видеоматериалах, слайдах. У ребят особенно развиты эмоционально чувственное восприятие и зрительная память. Они приобретают знания, опыт, развивают свое мышление в общении друг с другом. Это живое общение возможно во время работы в группе, парах. Как правило, это анализ какого-либо произведения искусства по данной теме, по заданному плану-тексту, который позволяет грамотно строить предложения и фразы, связывая в логически построенный рассказ, важной особенностью которого является умение учащимися самостоятельно сделать вывод. Прием «Анализ произведений искусства по заданному плану», благодаря которому учащиеся вместо многоточий должны вставить нужные по смыслу слова или фразы, эффективен как при изучении новой темы, так и при обобщения изученного материала и обеспечивают активное восприятие произведений искусства. Данный прием позволяет решить ряд педагогических и воспитательных задач:

1. Учит внимательно и вдумчиво всматриваться в произведения искусства, видеть в них характер эпохи, распознавать творческий замысел автора;

2. вырабатывает логику мышления, грамотную речь, умение спорить, аргументировать, доказывать свою точку зрения;

3. «Общение» с произведениями искусства, их образами воспитывает чувство прекрасного в каждом учащемся.

Приемы организации исследовательской деятельности на уроках:

1. Анализ литературного источника, художественного произведения;
2. Анализ произведения живописи;
3. Анализ памятника архитектуры (общественной, культовой);
4. Анализ предмета декоративно-прикладного искусства.

Для успешного проведения анализа произведений искусства используются заранее подготовленные вопросы, планы описания. Опыт показывает, что в таком общении ребят с произведениями искусства повышается интерес к искусству, мотивация обучения, дети становятся более организованными.

Пример анализа произведения живописи, успешно используемый как при изучении новой темы, так и при обобщении изученного материала.

План описания картины: Картина «...» художника ... выполнена в жанре ... В основе сюжета (картины) лежит изображение ... Главный(е) образ(ы) - ... (определить кто или что является главным образом в картине) расположен(ы) ..., и мы видим его(их)... Художник акцентирует внимание зрителя на ... На первом плане изображены (изображено)... На втором плане... Все это показано на фоне ... Колорит картины ... (холодный, теплый, смешанный, основан на сочетании каких-либо однотонных цветов, основан на контрасте ярких темных и светлых, или теплых и холодных цветов) Художник использует ... цвета в изображении ..., сочетая их с ... оттенками... (подробно пояснить какие детали какими цветами показаны и как сочетаются с фоном). Краски накладывает..., чтобы подчеркнуть... Таким образом, согласно перечисленным средствам выразительности, картина относится к ... направлению (стилю).

Данный план-текст дает большой простор фантазии. Вместо пропусков (многоточий) учащиеся вставляют нужные, по их мнению, выражения, фразы. Они приобретают знания, опыт, развивают свое мышление в общении друг с другом. Это живое общение возможно только во время работы в группе, паре.

Другой шаблон анализа произведения искусства - это план описания культовой постройки по теме «Древнерусское искусство». На уроках учащиеся познакомились с основными периодами развития искусства Древней Руси, их особенностями в строительстве:

1. Искусство восточных славян,
2. Киевское княжество,
3. Владимиро - Суздальское княжество,
4. Псковско – Новгородское княжество,
5. Московское государство.

В качестве закрепления учебного материала предлагаю выполнить анализ культового сооружения и сделать вывод об использовании традиций какого-либо княжества в сооружении.

План описания культового сооружения: «Храм ...^{название} построен в ... веке. Это ...^{небольшой, высокий, приземистый, большой} храм, построенный из ...^{указать строительный материал} и увенчанный ...^{вид перекрытия, количество куполов}. Стены храма украшены ...^{вид декора}. На барабане купола имеются ...^{вид декора}. Постройка имеет ...^{количество и высота} апсид ...^{многоугольной или полукруглой формы}. Храм ...^{окружен или не окружен} обходной галереей – гульбищем. Таким образом, в данном сооружении используются традиции ...^{киевского, владими́ро-суздальского, новгородского, московского} княжества».

Еще один пример **плана-текста описания архитектурного сооружения** позволяет провести анализ здания общественного назначения, промышленного, административного или жилого (особняка, виллы и пр.).

«Архитектурное сооружение ...^(название) построено в ... веке. Это ...^(небольшое, высокое, приземистое, большое) здание ...^(общественного, жилого, административного, промышленного, культового) назначения, построенное из ...^(указать строительный материал) и ...^(является, или не является) частью архитектурного ансамбля, т.к. ... Сооружение имеет ... количество ярусов, ...^(симметричную, асимметричную) композицию. Архитектор использует преимущественно ... линии, которые придают зданию ... характер (вид). Фасад состоит из ... количество объемов, расположенных ... и сообщающих всему зданию ...^(вертикальный или горизонтальный) ритм. Стены постройки украшены ...^(вид декора - описать все ярусы)

постройки кратко). Карниз здания ... (вид декора). Таким образом, в данном сооружении используются элементы ... стиля».

В работе с таким шаблоном активизируется визуальная память^[13], логика мышления, воображение, умение сосредоточиться на мелких деталях, способность находить и выделять главное, делать выводы и аргументировано их доказывать. В результате выполнения данных видов задания у учащихся вырабатывается умение использовать особый архитектурный язык, специфическую терминологию, которыми они овладевают, обращаясь к архитектурным энциклопедическим словарям и иной справочной литературе.

При изучении раздела Искусство стран древнего мира использую **план описания произведения искусства**, который также способствует развитию аналитических способностей учащихся. Пример **плана-текста**:

«Данное произведение выполнено в технике ... и относится к ... виду искусства. Предположительно, основной темой является ..., т.к. мы видим главный(е) образ(ы) - ... (определить кто или что является главным образом в произведении искусства) расположен(ы) ...,

и мы видим его(их)... (описать пропорции фигур, движения). Внимание зрителя акцентируется на ... Композиция построена на ... (чередовании горизонтальных линий, на плоскости по вертикали, на плоскости по горизонтали, по окружности предмета, по опоясывающей спирали).

Цветовая гамма основана ... (на контрасте ярких локальных цветов, на монохромном сочетании темных или светлых оттенков ... цвета). Используются характерные художественные приемы ... для передачи ...

Таким образом, согласно перечисленным средствам выразительности, данное произведение искусства относится к искусству ... государства ... периода».

Достоинством указанного плана является выработка умения распознавать предметы декоративно-прикладного искусства разных древних стран: Египта, Двуречья (Вавилона, Ассирии), древнего Казахстана, Эгейских государств, Греции, Рима, и др. Умения находить в них стилистические особенности, определенные приемы, характерные для того или иного народа, умения распознавать технику выполнения, материал и его фактуру, вид орнамента и

расположение его на поверхности предмета, цветовое и композиционное решение, применяемое древним мастером в создании описываемого предмета.

Данные шаблоны универсальны, их можно изменять, дополнять, сокращать в зависимости от возраста и возможностей учащихся, тематики учебных занятий. Использование описанных выше шаблонов очень эффективно во время экскурсий по городу, когда учащиеся приобщаются к анализу архитектурных сооружений, окружающих их, делают подробное описание зданий, их стилевых особенностей, а также дают характеристику стиля художественных произведений, находясь в музее изобразительного искусства или художественной галерее^[5]. Полученные таким образом навыки успешно используются в проектно-исследовательской работе.

В конце учебного года вместо итоговой письменной (тестовой) работы предлагаю учащимся выполнить творческое задание - проект, в котором они смогут продемонстрировать владение знаниями теоретического материала по предмету. **Цель задания** – создание стенда на формате А-2 по изученной в течении учебного года теме, выбранной учащимися по желанию. В работе над созданием стенда учащиеся решают ряд учебных задач, в том числе и поисково-исследовательских. Результатом такой проектно-исследовательской деятельности на уроках являются информационные стенды по искусству стран древнего мира, эпохи Возрождения, искусства 17 века, которые представляют собой не только учебно-иллюстративный объект как наглядность, но и ассоциативный ряд – «С чем связано мое понимание данной темы» (с какими памятниками искусства).

Еще один вид проектно-исследовательской работы на уроках – создание страниц для книги по истории искусства какого-либо государства и исторического периода. Это коллективная работа класса, в которой каждый учащийся создает свою страницу для общей книги. **Цель создания страниц:** раскрыть на одном развороте (2 страницы) выбранную тему из целого раздела, создав визуальный ряд и сопроводив его краткими комментариями (историческими сведениями, справками).

Учебные задачи:

1. Поиск информации, иллюстраций по данной теме, исследовательская работа с источниками, интернет-ресурсами;
2. Отбор материалов, их классификация;
3. Поиск композиции, приемов и способов размещения информации на формате, оформления фона;
4. Размещение материалов на формате разворота;
5. Защита итоговой работы.

Достоинством данного вида проектно-исследовательской деятельности является массовое вовлечение учащихся в активный творческий процесс и доступность выполнения работы для каждого ученика с его способностями и индивидуальным уровнем развития. Такие информационно-иллюстративные материалы являются хорошим наглядным пособием, оформляющим как учебный кабинет истории искусства, так и отдельный урок.

Оценка результативности опыта

В педагогической науке существует достаточно большой арсенал технологий, методов и средств, направленных на развитие исследовательских умений школьников: проблемное обучение, поисковые методы, частично-поисковые методы, метод проектов. Каждый, заинтересованный в успехе своих учащихся педагог, сам находит, создает и апробирует на своем опыте все новые и новые приемы организации проектно-исследовательской деятельности учащихся.

Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных областей. Если говорить о методе проектов как о педагогической технологии, то эта технология предполагает совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по своей сути. Преподавателю в рамках проекта отводится роль разработчика, координатора, эксперта, консультанта.

Проектно-исследовательская работа по предмету история искусства организована мною как во внеклассной, так и в классно-урочной работе. Результатами данной работы являются победы моих воспитанников на городских, областных и международных конкурсах научно-исследовательских работ в Екатеринбурге (2016г.) на Евразийском экономическом форуме молодёжи, в Москве (2015г., 2016г., 2017г.,) на Всероссийском конкурсе юношеских исследовательских работ имени В.И. Вернадского (дипломы 1 степени), в Верхней Пышме (2017г.) на Открытом конкурсе детских творческих проектов в ДХШ и ДШИ «От вдохновения к творчеству» (диплом лауреата 1 степени и диплом с присуждением звания «дипломант»), в Санкт-Петербурге (2018 г.) на Открытой научно-практической конференции школьников «Наследники Ломоносова» (диплом 2 степени). Результаты организации проектно-исследовательской работы учащихся на уроках истории искусства – иллюстративно-информационные стенды по темам Искусство древнего мир, средних веков, 17-19 веков, которые успешно используются как в оформлении учебного кабинета, так и в качестве наглядно-иллюстративного материала по изучаемым темам. Применение авторских приемов по анализу произведений искусства позволило повысить результативность учебной деятельности. Большинство учащихся успешно осваивают приемы анализа и исследовательской деятельности и применяют их на уроках при изучении новой темы, а также при обобщении изученного материала. Они умеют грамотно рассуждать, проводить описание, делать логические выводы. Речь их отличается более широким словарным запасом с использованием искусствоведческой и научной терминологии. Индивидуальные творческие задания у таких учащихся вызывают интерес, дают простор деятельности и возможность самореализации. Повышается мотивация не только к изучению предмета истории искусства, но и академических дисциплин – рисунка, живописи, станковой и прикладной композиции, скульптуры. На данных предметах также необходимо применение приемов анализа и исследования, умения сопоставлять, сравнивать, логически рассуждать и делать выводы. Таким образом, процент качества знаний и

успеваемости по предмету История изобразительного искусства повышается с каждым годом.

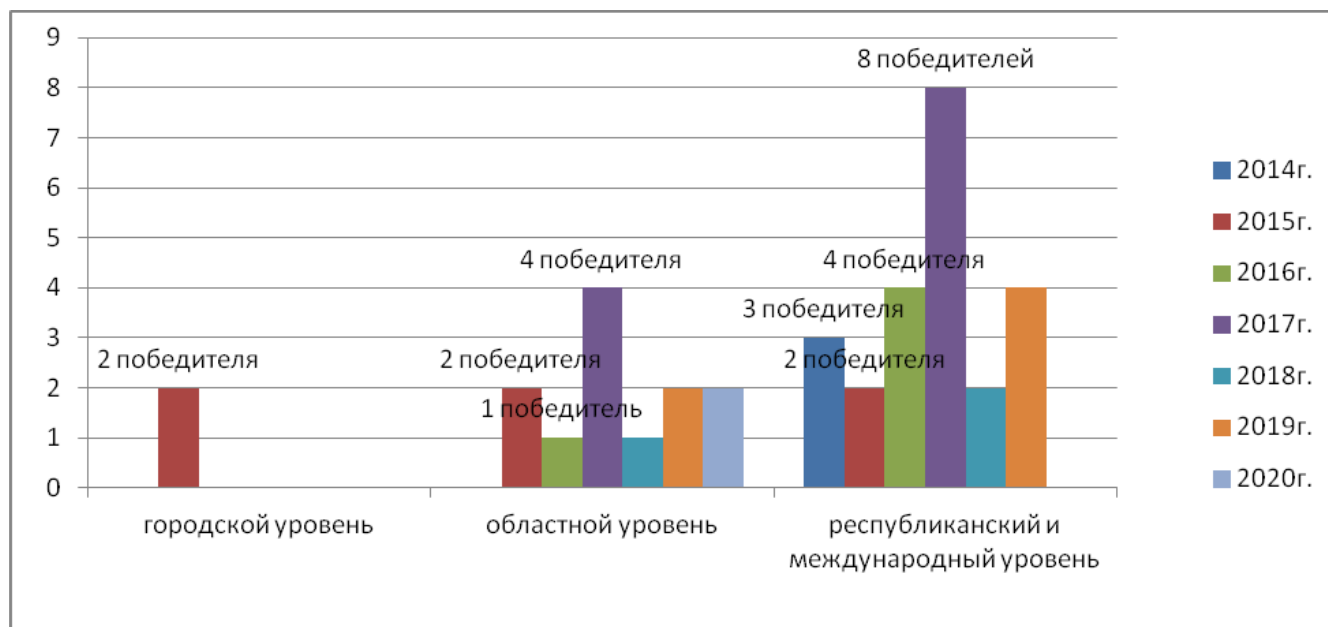
Организация проектно-исследовательской работы по предмету история искусств дает возможность учащимся внимательно всматриваясь в произведения искусства, получить максимальное количество информации о характере сюжета картины, характере образов, особенностях композиционного и колористического построения, понять идейный и художественный замысел автора, почувствовать дух эпохи, к которой он относится. Учебные занятия, на которых организована исследовательская работа, помогают учащимся художественной школы почувствовать себя историками искусства, исследователями, начинающими учеными. Данный метод требует значительных затрат свободного времени, так как необходимо заранее приготовить визуальный ряд, продумать алгоритм занятия, последовательность учебных заданий. Те учащиеся, для которых исследование является важной частью образования, в самостоятельной жизни смогут добиться больших успехов. Во время исследовательской работы они учатся самостоятельно добывать информацию, сопоставляют факты, подключают к поисковой деятельности своих родителей, знакомых, которые оказывают неоценимую помощь в поиске необходимой информации.

Методы исследования помогают обогатить кругозор школьников, память, эстетический вкус, трепетное отношение к памятникам искусства. Таких учащихся уже не будут удовлетворять готовые знания, предложенные учебными пособиями. Они в любой ситуации будут стремиться искать и находить истину.

Результаты учащихся по организации проектно-исследовательской работы:

В диаграмме приведены результаты участия в конкурсах научных проектов различных уровней учащихся ГККП «Художественный лицей» (до 2019г.) и Художественной школы ГККП «Дворец школьников» (с 2019г.). На шкале справа цифрами от 1 до 9 указано количество учащихся - участников и победителей городских, областных, республиканских и международных конкурсов научных проектов по предмету История искусства.

Диаграмма № 1

Согласно данным диаграммы, виден рост участия и побед на международных конкурсах научно-исследовательских проектов учащихся художественной школы. Наиболее продуктивными являются 2016 год, когда две учащиеся стали победителями Всероссийского конкурса юношеских исследовательских работ имени В.И.Вернадского в г. Москве и Международного конкурса исследовательских работ и проектов школьников «Дебют в науке» VII Евразийского экономического форума молодежи «Диалог цивилизаций: путь на Восток» в г. Екатеринбурге, а также 2017 год, когда четверо учащихся одержали победы на областном этапе республиканских научных соревнований и стали победителями двух международных конкурсов научных проектов – конкурсе юношеских исследовательских работ имени В.И.Вернадского в г. Москве и в Открытом конкурсе детских творческих проектов в ДХШ и ДШИ «От вдохновения к творчеству» в г. Верхняя Пышма.

Реорганизация ГККП «Художественный лицей» СКО, прошедшая в 2018-2019 гг., а также пандемия 2019-2020гг. дали свои негативные результаты. Но, несмотря на эти обстоятельства, учащиеся художественной школы стали участниками международных конкурсов научных проектов в г. Москве и г. Санкт-Петербурге и, получив положительные рецензии, были приглашены на очную защиту проектов.

Результаты моих воспитанников:

1. 2015 год - Диплом II степени и сертификаты за научно-исследовательскую работу в областном этапе Республиканских научных соревнованиях. Управление образования СКО, Ш.Каринова, г. Петропавловск, 2 учащихся;
2. 2015г. - Диплом I степени за научно-исследовательскую работу XXII Всероссийских юношеских Чтений им. В.И. Вернадского, РАН г. Москва, 2 учащихся;
3. Грамота за внимание к родной архитектуре и богатый иллюстративный материал. Оргкомитет XXII Всероссийских юношеских Чтений им. В.И. Вернадского, РАН г. Москва, 2 учащихся;
4. 2016 год - Сертификаты финалистов и Грамоты в номинации Путешествие во времени в Международном конкурсе исследовательских работ и проектов школьников «Дебют в науке» номинации «Клуб путешественников». Председатель оргкомитета Евразийского экономического форума молодежи, ректор УрГЭУ, доктор экономических наук Я.П. Силин, г. Екатеринбург, 2 учащихся;
5. 2016 г. - Диплом I степени за научно-исследовательскую работу XXIII Всероссийских юношеских Чтений им. В.И. Вернадского, РАН г. Москва, 2 учащихся;
6. 2016 г. - Диплом III степени и сертификаты за научно-исследовательскую работу в областном этапе Республиканских научных соревнованиях. Управление образования СКО, Ш.Каринова, г. Петропавловск, 2 учащихся;
7. 2017 год - Диплом I степени в номинации «Искусствоведение» в Открытом областном конкурсе детских творческих проектов в ДХШ и ДШИ «От вдохновения к творчеству». Председатель жюри, доцент кафедры «Графика и анимация» ГОУ ВПО «Уральская государственная архитектурно-художественная академия» Загребина Н.М., г. Верхняя Пышма, 2 учащихся;
8. 2018 год - Диплом II степени в Открытой научно-практической конференции школьников «Наследники Ломоносова». Председатель Санкт-Петербургского научного центра РАН, вице-президент РАН, академик Ж.И. Алфёров, г. Санкт-Петербург, 1 учащаяся;

9. 2019 год – участие в X Открытой НПК школьников «Наследники Ломоносова» с международным участием. Учредители и организаторы конференции: СПб Научный центр РАН, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Музей Ломоносова, Отдел образования Выборгского района СПб, ГБОУ гимназия № 73, директор Яцкевич И.Г., г. Санкт-Петербург, 2 учащихя;
10. 2020 г. - Дипломы участников Всероссийского изобразительного диктанта I Международного благотворительного конкурса «Каждый народ - художник», Руководитель Управления непрерывного художественного образования ГАОУ ДПО МЦРКПО, профессор Б.М. Неменский, г. Санкт-Петербург, 13 учащихя.

Вывод

Тема «Организация проектно-исследовательской работы по истории искусства» является актуальной в современном дополнительном образовании, т.к. дает возможность сделать учебный процесс более активным и увлекательным, связывая теорию с практикой. В данном опыте освещен результат длительных поисков педагога по организации исследовательской деятельности учащихся как во внеклассной, так и в классно-урочной формах работы, как в индивидуальной, так и в групповой. Разработаны приемы и методы, активизирующие мыслительную деятельность учащихся и позволяющие не только связать теорию с практикой, но и лучше усвоить учебный теоретический материал. Данные приемы и методы универсальны, они постоянно изменялись, переосмысливались, дополнялись, адаптировались под конкретный учебный материал для достижения устойчивых высоких результатов. В приложениях показаны высокие достижения учащихся педагога, автора предлагаемого опыта и его личные достижения. Поскольку жизнь не стоит на месте, то всегда есть возможность продолжать исследования по данной теме, совершенствовать приемы, делать их еще более современными и актуальными. В этом помогают IT-технологии, позволяющие совершать виртуальные путешествия к памятникам искусства прошлых эпох и современности, позволяющие обрабатывать полученную информацию и преобразовывать ее.

Литература

1	Библиотека журнала «Исследователь/Researcher». Научно-методический сборник «Исследовательский подход в образовании: от теории к практике», М. 2009г., с.15, с.445;
2	Ксавье Барраль-и-Альтэ К. Университетская библиотека. История искусства. / - М. Астрель, 2008. - 127с.;
3	Библиотека журнала// Исследовательская работа школьников/ серия: Методическое обеспечение, Реферат и исследовательская работа: рекомендации по написанию и представлению. ИД //Зимородок, 2008.;
4	Типовая учебная программа «История изобразительного искусства». Министерство образования Республики Казахстан Республиканский учебно-методический центр дополнительного образования/- Астана, 2012;
5	Визуализация. //Большой Энциклопедический словарь. 2000;
6	Краткий словарь по эстетике: Кн. Для учителя / под ред. М.Ф. Овсянникова. М.: Просвещение, 1983. – 223 с.;
7	Краткий словарь терминов изобразительного искусства. М.: Советский художник, 1965. – 192 с.;
8	Чижевский, А. Л. Вся жизнь / Л. А. Чижевский. М., 1974;
9	Ванечкина, И. Л. Поэма огня (Концепция светомузыкального синтеза А. И. Скрябина) / И. Л. Ванечкина, Б. М. Галлеев. Казань, 1981;
10	Кандинский, В. В. О духовном искусстве / В. В. Кандинский. М., 1992;
11	Гете, И. В. Об искусстве / И. В. Гете. - М., 1975;
12	Каган, М. С. Морфология искусства / М. С. Каган. Л., 1972. Учебное пособие. СПб, 2012.-402с;
13	Грегори, Р. И. Глаз и мозг. Психология восприятия / Р. И. Грегори. М., 1970;
14	Арнхейм, Р. Искусство и визуальное восприятие / Р. Арнхейм. М., 1974;
15	Выготский, Л. С. Психология искусства / Л. С. Выготский. М., 1987.

Приложения

Приложение А

Предоставление опыта:

1. Благодарственное письмо за предоставление педагогического опыта на Республиканском вебинаре по теме «Организация образовательного процесса с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ)». 28.10.2020г.

2. Благодарственное письмо спикеру Республиканского вебинара по теме: «Дополнительное художественное образование детей в современных условиях» РКП РУМЦДО МОН РК, 12.02.2021г.

3. Сертификат за предоставление педагогического опыта на областном дистанционном семинаре-практикуме «Современные подходы и формы организации дополнительного образования детей» ОЦТДЮ (Областной центр творчества детей и юношества), г. Петропавловск, СКО, 2021г.

4. Сертификат за предоставление педагогического опыта на областном семинаре-практикуме по направлениям дополнительного образования «Методический вернисаж» ОЦТДЮ (Областной центр творчества детей и юношества), г. Петропавловск, СКО, 28.02.2020г.

5. Сертификат Обобщения и распространения инновационного педагогического опыта передового опыта № 10-08-1926 от 29.06.2017г. ФАО «НЦПК «Обобщение и распространение инновационного педагогического опыта передового опыта»» (протокол № 16 от 29.06.2017г.);

Приложение Б

Личные достижения педагога по организации проектно-исследовательской работы:

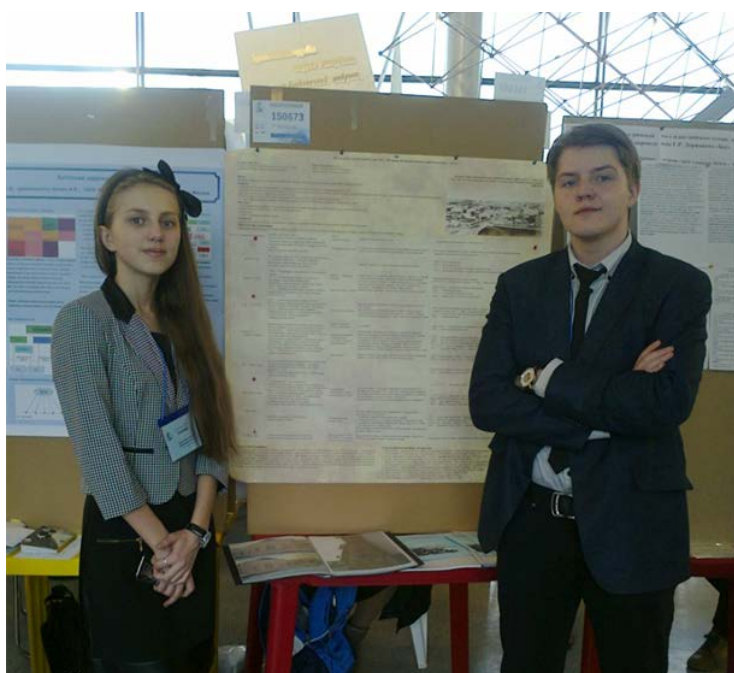
1. Благодарственное письмо за предоставление педагогического опыта на Республиканском вебинаре по теме «Организация образовательного процесса с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ)». 28.10.2020г.

2. Благодарственное письмо спикеру Республиканского вебинара по теме: «Дополнительное художественное образование детей в современных условиях» РКП РУМЦДО МОН РК, 12.02.2021г.
3. Сертификат за предоставление педагогического опыта на областном дистанционном семинаре-практикуме «Современные подходы и формы организации дополнительного образования детей» 2021г.
4. Сертификат за предоставление педагогического опыта на областном семинаре-практикуме по направлениям дополнительного образования «Методический вернисаж». 28.02.2020г.
5. Благодарственное письмо за активную поддержку социально-ориентированного Международного конкурса детского изобразительного творчества «На свете много дел добра – совсем простых и малых» и включение в благотворительную детальность фонда. Благотворительный фонд «Образ жизни» и оргкомитет Конкурса, РФ, 2020г.
6. Благодарственное письмо Председателя ОО «Русская община Северо-Казахстанской области» О. Кузнецова, г. Петропавловск, 2020г.
7. Благодарственное письмо за подготовку учащихся конкурса «Академия» Председателя жюри конкурса «Академия» А.М.Тюрина, Комплекс «Колледж искусств – специализированная школа-интернат для одаренных в искусстве детей имени Ермека Серкебаева» 2021г.
8. Благодарственное письмо комитета Международного конкурса детского изобразительного творчества ХХХ передвижной выставки «Я вижу мир: Мир нашему дому», посвященной 75-летию Победы за участие юных художников в образовательном исследовательском проекте «Передвижная выставка» и высокий уровень художественной подготовки детей и подростков, Москва, 2020г.
9. Почетная грамота Отдела образования города Петропавловска, 2015г.;
10. Благодарность РАН г. Москва, 2015г.;
11. Благодарственное письмо ОЦТДиЮ, директора Новика В., 2015г.;
12. Благодарность РАН г. Москва, 2016г.;
13. Благодарность Директора Северо-Казахстанского областного музейного объединения Г. Мукушевой, 2017г.;

14. Благодарственное письмо Председателя оргкомитета VII Евразийского экономического форума молодежи, ректор УрГЭУ, доктор экономических наук Я.П. Силин, Екатеринбург, 2016г.;
15. Благодарственное письмо Председателя ОО «Русская община СКО» Сайко В.М., 2016г.;
16. Благодарственное письмо Организаторов Республиканского конкурса «Страна, в которой ты живёшь!», 2016г.;
17. Благодарность Министерство Науки и образования Республики Казахстан, Министра Е. Сагадиева, 2017г.;
18. Благодарность Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, директора Центра профориентации и довузовской подготовки Тихонова Д.В., 2018г.;
19. Благодарность Сопредседателя оргкомитета Всероссийского фестиваля науки, ректора МГУ им. М. Ломоносова, Академика Виктора Садовниченко, 2018г.

Приложение В

Фотоматериалы

Стендовая сессия XXII Всероссийских юношеских Чтений им. В.И. Вернадского, РАН г. Москва, 2015г. (Учащиеся, авторы проекта Савенкова Яна и Рипачев Александр, научный руководитель Зайнутдинова Л.П.)

Защита междисциплинарного проекта на XXII Всероссийских юношеских Чтений им. В.И. Вернадского, РАН г. Москва, 2015г. (Учащиеся, авторы проекта Савенкова Яна и Рипачев Александр, научный руководитель Зайнутдинова Л.П.)

Награждение победителей XXII Всероссийских юношеских Чтений им. В.И. Вернадского, РАН г. Москва, 2015г. (Учащиеся, авторы проекта Савенкова Яна и Рипачев Александр, научный руководитель Зайнутдинова Л.П.)

Защита проекта на XXIII Всероссийских юношеских Чтений им. В.И. Вернадского, РАН г. Москва, 2014г. (учащиеся, авторы проекта Труш Дарья, Соловьева Ольга, Маер Алина с научным руководителем, педагогом Зайнутдиновой Л.П.)

Стендовая сессия XXIII Всероссийских юношеских Чтений им. В.И. Вернадского, РАН г. Москва, 2014г. (учащиеся, авторы проекта Труш Дарья, Соловьева Ольга, Маер Алина)

Видеорепортаж о победителях XXIII Всероссийских юношеских Чтений им. В.И. Вернадского, г. Петропавловск, 2016г. (интервью учащейся Крыш Дарьи - победительницы конкурса научных проектов)

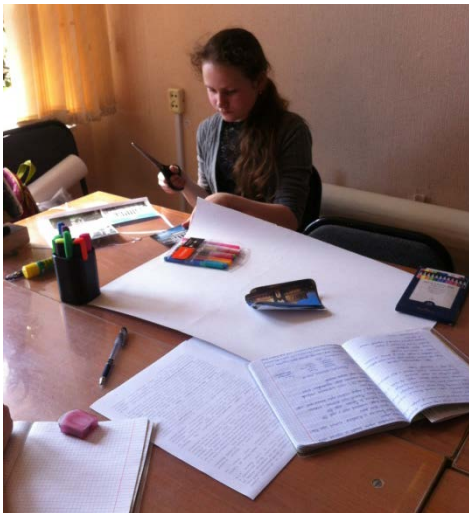
Победители международного конкурса исследовательских работ и проектов школьников «Дебют в науке» (учащиеся Савенкова Яна и Залеская Эвелина, научный руководитель Зайнутдинова Л.П.), 2016 г.

Стендовая сессия XXIV Всероссийских юношеских Чтений им. В.И. Вернадского, РАН г. Москва, 2017г. (Учащиеся Замалиева Виктория, Шевцова Александра и эксперт во время защиты проекта)

Стендовая сессия XXIV Всероссийских юношеских Чтений им. В.И. Вернадского, РАН г. Москва, 2017г. (учащаяся Медведева Анастасия и эксперт во время защиты проекта по истории искусства)

Выполнение учащимися стендов, как разновидность проектной деятельности по истории искусства на уроке.

Выступление на областных педагогических чтениях, г. Петропавловск, 2019г.

Областные педагогические чтения, г. Петропавловск, 2016г.

Выступление с докладом на Международной научно-практической конференции «Дополнительное образование детей: потенциал и стратегии развития», г. Петропавловск, 2017г. (работа TED-площадки)

Августовская конференция, г. Петропавловск, 2017г.

Вручение медали польским послом А.Гиклом победителю международного конкурса «Лидице 2020», г. Петропавловск, 04.02. 2021г. (Слева направо: Ученица художественной школы ГККП «Дворец школьников» Аршакян Мэри, Зайнутдинова Л.П., директор Абильмажинова Д.Ж., Посол чешской Республики Рудолф Гикл, победитель конкурса Печёрин Артём, учащиеся художественной школы).

Выступление с докладом на Церемонии награждения победителя международного конкурса «Лидице 2020» (слева направо: Зайнутдинова Л.П., посол Чешской Республики Рудолф Гикл).

Приложение Г

Разработки учебных занятий Разработка урока № 1

Тема: «Эгейское искусство» (Крито- Микенское). Данная тема важна для дальнейшего изучения античного искусства на последующих уроках. Она – связующее звено между культурой древнего Египта и античного мира. Без этого искусства «...не было бы создано классических памятников древнегреческого искусства, которое прославилось на весь мир».

Это урок изучения новой темы, ему предшествовал урок, на котором ребята познакомились с искусством острова Крит, его архитектурой, скульптурой и живописью, мифологией, лежащей в основе изобразительного искусства и религиозных обрядов.

Цель урока: 1. Знакомство с искусством Микен, определение его характера;

2. Определение истоков возникновения и развития искусства данного государства.

Задачи: 1. Приобретение умения анализировать произведения изобразительного искусства древнего государства, понимать их, делать вывод о характере культуры данного народа, его источниках и причинах развития;

2. Приобретение навыков сравнения искусства двух древних государств, находить общее и различное в их культуре;

3. Приобретение навыков анализа древних литературных текстов.

В данном уроке предлагается как коллективная, так и групповая формы работы учащихся.

Вначале мы определяем тему работы, направление. На данном этапе используется географическая карта. С ее помощью мы находим круг государств, связанных с Эгейским морем, определяем два наиболее крупных и наиболее изученных современными учеными – это о. Крит и Микены, расположенные на Пелопонесском полуострове. Крито- Микенский мир на протяжении нескольких столетий играл роль образцовой художественной мастерской для огромного региона. Но культура его неоднородна. Есть серьезные отличия между критским и микенским искусством. Наша цель - найти эти отличия и их причины. Изучив географическую карту, мы делаем вывод о том, что характер искусства зависит от местоположения данных государств. Остров Крит окружен водой со всех сторон, поэтому жители его ощущали определенную защиту морем, они не чувствовали опасности со стороны суши. На острове большое внимание уделяли морскому флоту. Кроме того теплый климат, обилие плодов, рыбы укрепляли мысль об особом покровительстве Природы жителям. Это отразилось на характере архитектурных сооружений, типе построек, формах скульптуры и живописи, тематике и образах, изображаемых в искусстве. Микены расположены на полуострове, поэтому жители их были уязвимы со стороны суши. Им приходилось развивать не только морской флот, но и сухопутную армию, строить оборонительные сооружения. Поэтому характер микенского искусства более суровый, но и более разнообразный.

Поскольку памятников микенского изобразительного искусства сохранилось на так много, мы обратились к произведениям древней литературы. Первый текст- это отрывок из произведения Гомера «Одиссея», в котором дано

описание дворца царя Алкиноя. Второй- отрывок из произведения Гомера «Илиада», в котором раскрываются темы и образы микенской живописи.

Задание:

Прочтите данный отрывок и ответьте на вопросы в конце текста.

Медные стены во внутренность шли от порога и были
Сверху увенчаны светлым карнизом лазоревой стали;
Вход затворен был дверями, литыми из чистого злата;
Притолки их из серебра утверждались на медном пороге;
Так же и князь их серебряный был, а кольцо золотое.
Две (золотая с серебряной) справа и слева стояли,
Хитрой работы искусного бога Гефеста, собаки-
Стражами дому любезного Зевсу царя Алкиноя...
Был за широким двором четырехдесятиный, богатый
Сад, обведенный от всюду высокой оградой: росло там
Много деревьев плодоносных, ветвистых, широковершинных...
Там два источника были, - один обтекал, извиваясь,
Сад, а другой перед самым порогом царева жилища
Светлой струею бежал, и граждане в нем черпали воду.
Так изобильно богами был дом одарен Алкиноев!..

1. О чем говорится в шестой, седьмой и восьмой строках, о каком виде искусства? Каково назначение данных произведений искусства?
2. Что находилось в саду царя?
3. О чем говорится в пятой строке?

Ответы:

1. Речь идет о скульптуре. Это золотая и серебряная статуи, которые служат охраной дворца, поэтому поставлены у входа.
2. В саду царя было множество различных деревьев, дающих прохладу в зной, а также два небольших источника.
3. В пятой строке говорится о статуе самого царя, отлитой из серебра.

Задание:

Прочтите данные отрывки из текста «Илиады». Какие темы и образы, согласно им, отражались в изобразительном искусстве?

1. «И вначале работал он щит и огромный и крепкий,
Весь украшая изящно; кругом его вывел он обод...

Там представил он землю, представил и небо, и море,
Солнце в пути неистомное, полный серебряный месяц,
Все прекрасные звезды, какими венчается небо...

2. Там же два града представил он ясновечивых народов:
В первом прекрасно устроенном, браки и пиршества зрелись...

3. Колют друг друга, метая стремительно медные копья.
Рыщут и Злоба, и Смута, и страшная Смерть между ними;
Держит она то пронзенного, то не пронзенного ловит,
Или убитого за ногу тело волочит по сече;
Риза на персях ее обагровлена кровью людскою...

4. Сделал на нем и широкое поле, и тучную пашню,
Рыхлый три раза распаханый пар; на нем землепашцы
Гонят яремных волов, назад и вперед обращаясь...

5. Там же и стадо представил яремных волов, воздымающих роги...
Два густогривые льва на передних волов нападают,
Тяжко мычащего ловят быка и ужасно ревет он...
Львы повалили его и, сорвавши огромную кожу,
Черную кровь и утробу глотают...

6. Юноши тут и цветущие девы, желанные многим
Пляшут, в хор круговидный любезно сплетая руками...

7. Купа селян окружает пленительный хор и сердечно
Им восхищается; два среди круга их головоходы,
Пение в лад начиная, чудесно вертятся в середине.

8. Там и ужасную силу представил реки Океана
Коим под верхним он ободом щит окружил велелепный».

Учащиеся читают тексты и отвечают на вопросы, выводы записывают в тетрадь.

Таким образом с помощью древнего литературного источника мы наиболее широко раскрываем характер микенского искусства и видим яркие отличия культуры Крита и Микен. В данном виде исследовательской работы учащиеся приобретают навыки сравнительного анализа, внимательно всматриваясь в произведения искусства, они спорят, делают выводы.

В конце урока предлагаю несколько древних текстов, в которых отражена культура древних государств ранее изученных нами. Цель данного задания:

1. Закрепить изученный на данном уроке новый материал;
2. Повторить ранее пройденный;
3. Определить и сравнить культуру трех древних государств- Египта, Двуречья и Эгейских государств.

Задание.

Прочтите древние тексты. О чем в них говорится? К искусству какого государства они относятся?

1. «Существует нечто, перед чем отступают и безразличие созвездий, и вечный шепот волн, - деяния человека, отнимающего у смерти ее добычу».
2. «Уснули князья, закрылись засовы, день завершен;
Шумливые люди утихли, раскрытые замкнуты двери;
Боги мира, богини мира,
Шамаш, Син, Адад и Иштар
Ушли они почивать в небесах...»
3. «Должен ты думать о дне погребения и о последнем пути к вечному блаженству. Здесь уготована тебе ночь с маслами благовонными.... Свод небесный раскинется над тобой, когда положат тебя в саркофаг и быки повлекут тебя. Музыканты пойдут впереди тебя и у входа в гробницу твою исполнят погребальную пляску.... Огласят для тебя список жертвоприношений. Заколют для тебя жертвы у погребальной стелы твоей. Поставят гробницу твою среди пирамид детей фараона, и колонны ее воздвигнут из белого камня».
4. «Все равно умрем – давай все растратим!
А жить-то еще долго – давай копить!»
5. «...Великие боги ночные,

Лук и Ярмо, Распятие, Дракон,
Колесница, Коза, Овен и Змея ныне восходят.
В учрежденном гаданьи, в приносимом ягненке
Правду мне объявите!»

6. «Пусть зачатые тобой дети будут внесены в число вождей,
Пусть все твои дочери выйдут замуж,
Пусть твоя жена будет здорова, пусть умножится твой род,
Пусть благополучие и здоровье сопутствуют им всякий день,
В твоём доме пусть пиво, вино и всякое добро не иссякнут».

7. «Я... постиг... все искусство писцов, усвоил знания все мастеров, сколько их есть, научился стрелять из лука, ездить на лошади и колеснице, держать вожжи... я наблюдал за предзнаменованиями, я толковал явления небес с учеными жрецами, я решал сложные задачи с умножением и делением, которые не сразу понятны...».

Ответы:

1. Речь идет об обряде мумификации. Египет.
2. Шумный быт уходящего дня затихает, перечислены боги- планеты (звезды), небесные светила, за которыми вели наблюдения в Двуречьи.
3. Описывается обряд погребения среди пирамид фараонов. Египет.
4. Житейская мудрость, трезвый расчет. Двуречье.
5. Перечислены знаки зодиака, по которым предсказывали события. Двуречье.
6. Пожелания у смертного одра земных благ, житейская мудрость. Двуречье.
7. В тексте есть одна подсказка, указывающая на искусство Двуречья – толкование небесных явлений.

Разработка урока № 2

Публикация разработки урока «Искусство Франции 18 века» в информационном научно-методическом журнале «Педагогический поиск», № 13259-Ж ҚР (июнь, 2020г.).

Мастер-класс по истории изобразительного искусства в художественной школе

Разработала педагог дополнительного образования Зайнутдинова Людмила Петровна.

Тема: Искусство Франции 18 века.

Цель: Познакомить учащихся с ведущими художественными стилями, возникшими во Франции в 18 веке – рококо и просветительским реализмом, их яркими представителями в живописи и скульптуре, произведениями искусства.

Задачи: 1. Дать краткую характеристику историческим условиям, способствовавшим возникновению данных стилей, дать определение каждого стиля и обозначить их признаки;
2. Познакомить учащихся с произведениями, выполненными в данных направлениях, провести их анализ, внести в таблицу основные сведения о художниках данного периода;
3. Сделать выводы о характере искусства Франции 18 века;
4. Закрепить полученные знания. Подвести итоги.

Краткая характеристика эпохи.

В 18 веке появился новый стиль в искусстве Франции – *рококо*. Это первый безордерный стиль, возникший в эпоху Регентства (1715-1723гг.), когда после смерти короля – солнца Людовика 14 правление перешло к Филиппу Орлеанскому, объявленному регентом до совершеннолетия его племянника Людовика 15. Этот смутный период Регентства современники воспринимали по-разному. Одни видели в нем время полного падения всех идеалов, развращенности нравов, утраты моральных и этических норм, другие – затянувшийся беспечный праздник, время легкомысленное и блестящее.

Изобразительное искусство.

Наиболее ярким выразителем этого неустойчивого переходного периода являлся **Жан-Антуан Ватто** (1684-1721) – один из самых прославленных художников Франции 18в., создатель нового направления французской живописи периода Регентства. Он вошел в историю живописи как мастер «галантных празднеств».

«Галантные празднества» - это живописные элегии, бессюжетные лирические сценки, полные утонченной изысканности: кавалеры и дамы встречаются и поют, танцуют и музицируют в парках, на дворцовых верандах, в лугах. Причем все мужчины галантны, а женщины прелестны, нежны и наивно распутны. Одной из самых известных, ставшей любимой аллегорией рококо, является картина «Остров Киферы» (мифический остров с храмом Венеры, место любви и наслаждения, где царствует безделье, легкий флирт, вечные праздники и забавы). На полотнах Ватто «Общество в парке», «Венецианские празднества», «Праздник любви», «Урок любви», «Урок пения», «Урок музыки», «Квартет» сквозит, с одной стороны, призыв к вечному наслаждению, а с другой – намек на эфемерность земного счастья и скорую пресыщенность удовольствиями. Изящный рисунок картин, удивительный колорит, построенный на тончайших нюансах серого, голубого, лимонно-желтого, цветные рефлексии при

изображении белой ткани, жемчужно-перламутровый колорит создавали причудливую и грустную феерию. Такова серия картин «Актеры итальянской комедии», «Любовь в итальянском театре», «Актеры комедии Франсез», «Жиль». Эта серия открыла новую тему, ставшую одной из главных в искусстве рококо: маскарад, театр масок, персонажи спектаклей. Ватто создал и новый тип орнамента – с сюжетной сценой в центре и сплошным кружевом вокруг, предвосхитивший стиль *рокайль* (с франц. мелкий дробленый камень, раковина), легкий и элегантный, сложившийся к двадцатым годам и достигший подъема к середине столетия.

Главной заботой изобразительного искусства стал декор помещений. Появились настенные панно, плафоны и «*десюдепорты*» - декоративные композиции над дверными и оконными проемами, украшенные причудливым орнаментом из цветочных букетов, гирлянд, фигурок амуров, раковин, ленточных переплетений, музыкальных инструментов, предметов охоты и сельского труда. В интерьере использовалось большое количество зеркал, украшенных причудливым узором. Модными стали китайский фарфор, лаковые панно, шелковые ткани с изображением пагод, китайцев и китайок, зонтиков, попугаев, обезьян. Мелкие фарфоровые статуэтки, шкатулки, подсвечники, вазы – безделушки, получившие название «*багатель*». Их в изобилии расставляли на каминных полках и столиках. Произведения изобразительного искусства превратились в предметы украшения интерьера.

Ведущим живописцем рококо был *Франсуа Буше* (1703-1770), придворный художник Людовика 15. Он расписывал веера, изготовлял рисунки для гемм, посуды, рисовал эскизы маскарадных нарядов, причесок и многочисленных «багателей». Главной темой живописных полотен Буше являются изображения пастухов и пастушек (*пастораль*), мифологических персонажей, развлекающегося общества. Его картины – это идиллические картины «пастушеской» жизни с эротическим подтекстом. На них хорошенькие жеманные пастушки, одетые в богатые бальные платья, сидят у ручья, среди цветов, в живописных руинах, ловят рыбу, расставляют силки на птиц, показывают ладошки гадающим цыганкам, слушают серенады, которые исполняют им на флейтах разряженные в пух и прах кавалеры-пастухи. Венера, нимфы и амурсы затмили все остальные божества. Венера засыпающая, Венера просыпающаяся, Венера за туалетом, Венера, играющая с Амуром, Венера купающаяся, Венера с Вулканом, Венера с Марсом, Венера с Адонисом, влюбленные боги и их галантные похождения, вакханки, амурсы – все это появилось в живописи Буше в десятках и сотнях вариантах.

Среди скульпторов первое место в искусстве рококо принадлежит *Этьену Морису Фальконе* (1716-1791). Его «Грозный амур», изваянный для маркизы Помпадур, стал предметом всеобщего восторга. Фальконе исполнил одно за другим шесть повторений скульптуры, копиисты воспроизводили «Амура» множество раз и, наконец, копии из *бисквита* (*непокрытый глазурью фарфор*) окончательно сделали из него популярнейшую во Франции скульптуру.

Но пока аристократы наслаждались прелестями жизни, параллельно вызревала уже другая культура – культура «третьего сословия», получившая

название эпохи *Просвещения*, начало которой можно отнести примерно на середину 18 века.

Движение Просвещения было общеевропейским, но зародилось и стало наиболее действенным именно во Франции, где новая идеология, новая мораль и новая эстетика в конце концов привели к разрушительным последствиям Великой французской революции.

Движущей силой исторического процесса просветители считали борьбу разума и суеверий. Разум объявлялся самым могучим орудием преобразования окружающего мира. Ключевым принципом политической программы просветителей являлся закон, который как бы автоматически предполагал наличие Свободы, Равенства и Братства. «Лучшее правительство то, при котором подчиняются только законам», - писал Вольтер в «Философских письмах».

Середина 18 века – это время расцвета *просветительского реализма*, представителями которого стали Вольтер, Дидро, Руссо, Бомарше.

Искусство «третьего сословия» воспекает личные качества человека, его порядочность, трудолюбие, чувство долга. Замечательным художником этого направления стал *Жан Батист Симеон Шарден* (1699-1779). Он отобразил жизнь простых людей Франции, воспевал их быт, их тихие радости, их семейный уют. Излюбленными жанрами Шардена были бытовой жанр и натюрморт. Самые простые предметы быта: глиняная и медная посуда, овощи, атрибуты искусства становятся для Шардена неисчерпаемым источником творчества. Таковы картины «Молитва перед обедом», «Натюрморт с атрибутами искусства», «Прачка», «Карточный домик», «Мыльные пузыри» и другие.

Оригинальным и самобытным художником того времени стал *Жан-Оноре Фрагонар* (1732-1806) – ученик Буше и Шардена. Он сумел соединить в своем творчестве галантность рококо с реализмом, его наблюдательностью, жизненностью, юмором и резвостью. Таковы картины «Счастливые случайности качания на качелях», «Поцелуй украдкой», «Выигранный поцелуй», «Девушка с собачкой», «Встреча», «Задвижка», «Читающая девушка» и другие.

Среди выдающихся скульпторов 18 века самым ярким портретистом был *Жан Антуан Гудон* (1741-1828). Новая волна увлечения античностью диктует и новую трактовку портретного жанра. Происходит возврат к классицизму. Гудон всегда остается глубоко правдивым. Скульптор О. Роден писал о Гудоне: «Во взоре он разгадывал душу». Он создал образ Вольтера незадолго до его смерти. Хилое, дряблое тело, лицо, изборожденное морщинами... Вольтер как бы стремится приподняться в кресле, старческие руки живые и подвижные, вцепились в ручки сиденья, и перед нами воскресает удивительный портрет старца, перед которым в свое время трепетали троны.

По ходу объяснения материала учащиеся вносят в таблицу данные. Рекомендации: лучше всего начинать с произведений искусства, их анализируем совместно с учащимися, отвечая на вопросы: что изображено – сюжет, образы? Каково композиционное построение картины? Колорит? Особенности манеры (как выполнено)?

Далее заполняем жанры, отвечая на вопрос: в каких жанрах выполнены рассмотренные произведения? В графе – значение творчества указывается - в каком виде искусства работал данный художник, что особенного в его

произведениях. Например, яркий представитель стиля, или создатель нового направления, или сочетал в своем творчестве двух стилей.

Практическая часть. Задание: заполнить таблицу.

	Жан-Антуан Ватто (1684-1721)	Франсуа Буше (1703-1770)	Этьену Морису Фальконе (1716-1791)	Жан Батист Симеон Шарден (1699-1779)	Жан-Оноре Фрагонар (1732-1806)	Жан Антуан Гудон (1741-1828)
Значение творчества						
Жанры						
Произведения искусства						

После изучения стиля рококо можно провести работу по карточкам для закрепления и обобщения данного материала.

Карточка по теме «Стиль рококо в искусстве Франции 18 в.».

Задание: прочтите текст, вместо многоточий вставьте нужные по смыслу слова, фразы.

Название стиля «рококо» происходит от французского слова ...¹, означающего ...². Искусство рококо стало завершением и поздней, более облегченной и утонченной стадией развития искусства стиля ...³. Для рококо характерна гедонистическая мораль, основанная на ...⁴. В декоративных композициях господствует орнамент в виде ...⁵ и ...⁶, сложные узоры, завитки и маски. Мебель приобретает ...⁷ формы. Популярными становятся китайские ...⁸, ...⁹, ...¹⁰ с псевдокитайской росписью, изображающей ...¹¹, ...¹² и т.д.

Представителями рококо в живописи стали ...¹³, ...¹⁴ и ...¹⁵. Главной темой стал «...¹⁶», в которой галантные дамы и кавалеры во время ...¹⁷. Не менее любимым жанром стала ...¹⁸, с французского переводится как «встреча с пастушкой». Главными образами таких картин стали ...¹⁹ и ...²⁰, одетые в нарядные, бальные платья. Еще одной темой стал театр масок, ее главные персонажи – актеры французской комедии ...²¹, ...²² и ...²³. В данных жанрах были написаны картины: «...²⁴», «...²⁵», «...²⁶» и другие.

Дайте определения следующим терминам:

Десюдепорт -

Багатель -
Рокайль -
Бисквит -
Пастораль -
Регентство -

По окончании изучения всего материала по данной теме выполняется тест.

Тест по теме «Искусство Франции 18 века».

1. Ж.А. Ватто	4. Ж.С.Шарден
2. Ф.Буше	5. Ж.О.Фрагонар
3. Э.М.Фальконе	6. Ж.Ф.Гудон

Вопросы:

1. Кто из художников стал основателем «Галантных празднеств»?
2. Кто впервые стал воспевать в живописи жизнь простых людей, их семейный быт, тихие радости?
3. Кто стал ведущим живописцем рококо?
4. Кто стал создателем нового типа орнамента с сюжетной композицией в центре и сплошным кружевом вокруг?
5. Кто работал в технике бисквита?
6. У кого в творчестве главной темой стали изображения пастухов и пастушек, мифологических персонажей и развлекающегося общества?
7. Кто в своем творчестве сумел соединить галантность рококо с реализмом, наполнив картины наблюдательностью, жизненностью и юмором?
8. Кто в своем творчестве соединил реализм с классицизмом, правдиво отражая характеры представителей эпохи Просвещения?
9. У кого из художников самые простые предметы быта - глиняная посуда, овощи, атрибуты искусства - становятся источником творчества?
10. Кто автор картин «Паломничество на остров Киферы», «Урок любви», «Квартет», «Актеры итальянской комедии», «Жиль»?
11. Кто автор картин «Осенняя пастораль», «Портрет мадам де Помпадур», «Венера, играющая с Амуром»?
12. Кто автор картин «Счастливые случайности качания на качелях», «задвижка», «Поцелуй украдкой», «Читающая девушка»?
13. Кто автор скульптурных портретов Вольтера, Дидро?
14. Чью статую грозящего Амура копиисты воспроизводили множество раз?
15. Кто из художников расписывал веера, изготавливал рисунки для гемм, посуды, рисовал эскизы маскарадных костюмов, причесок и многочисленных багательей?
16. О ком были сказаны слова: «Во взоре он разгадывал душу»?
17. Кто автор картин «Карточный домик», «Молитва перед обедом», «Натюрморт с атрибутами искусства»?

Обобщение изученного материала можно провести, заполнив следующую таблицу.

Заполните таблицу.

План анализа	<i>рококо</i>	<i>реализм</i>
Яркие представители стиля		
Жанры, темы произведений		
Образы и их характеры		
Основная мысль		
Произведения		

Также можно ответить на вопросы по данной теме.

Вопросы для повторения.

1. Какова роль Ватто в искусстве?
2. Какой период в истории Франции назван эпохой Регентства и почему?
3. Что представляют собой тема «галантных празднеств» в живописи?
4. Какая серия картин Ватто открыла театральную серию в искусстве?
5. Какая знаменитая французская комедия упоминается в творчестве Ватто?
6. Какая картина Ватто стала аллегорией рококо в искусстве? Почему?
7. Какой тип орнамента создал Ватто?
8. Какова цель изобразительного искусства в эпоху рококо?
9. Что такое «багатель»?
10. Что такое «Десюдепорт»? Каков его декор?
11. Кто стал ведущим художником рококо?
12. Какова тема его картин, образы?
13. Какой образ стал главным в скульптуре рококо? Кто его создал и зачем?
14. Что называют бисквитом в искусстве?
15. Что представляет собой культура «третьего сословия»?
16. Когда получила развитие культура эпохи Просвещения и где?
17. Какова основная сила исторического процесса эпохи Просвещения?
18. Кто стал ярким представителем эпохи Просвещения в литературе?
19. Какой стиль получил развитие в изобразительном искусстве Франции в середине 18 века?
20. Какова основная тема Шардена в искусстве?
21. Представителем какого стиля стал Фрагонар?
22. О ком были сказаны слова: «Во взоре он разгадывал душу»?
23. Кто автор «философских писем»?
24. Чей образ создал в скульптуре Гудон?
25. Что такое «пастораль»? Кто создавал «пасторали»?
26. Какой стиль предвосхитил своим творчеством Ватто?
27. Кто авторы картин: «Венера с Адонисом», «Урок любви», «Мыльные пузыри», «Задвижка», «Молитва перед обедом», «Выигранный поцелуй», «Жиль», «Купание Дианы», «Скат», «Встреча»?
28. Предметы какого государства стали модными во время рококо?
29. Каков колорит картин Ватто?
30. Какие стили получили развитие в искусстве Франции 18 века?

Разработка урока № 3

Тема: «Постимпрессионизм в западноевропейском искусстве».

Эпиграф: «Преувеличивать существенное и не подчёркивать общеизвестное».
(Винсент ван Гог).

Цель: На примерах творчества П.Сезанна, П. Гогена и В.ван Гога познакомить учащихся с постимпрессионизмом, дать его характеристику и определить его значение.

Сверхзадача: Научить ценить произведения искусства, видеть эпоху в произведениях художников.

Задачи: 1. Определение отличий постимпрессионизма от импрессионизма;
2. Развивать умение анализировать, делать вывод;
3. Развивать умение определять творческую манеру художников.

План урока:

I.

Повторение пройденного материала. Характеристика импрессионизма по плану в таблице.

Задача: ответить на вопросы и заполнить столбик таблицы с названием «импрессионизм».

Вопросы для повторения:

1. Что такое импрессионизм? Какова история его возникновения?
2. Кто яркие представители импрессионизма в живописи?
3. В каких жанрах работали художники – импрессионисты?
4. Какова цель их творчества?
5. Каков творческий метод?
6. Каковы средства выразительности?
7. Какова основная мысль художников – импрессионистов, цель их работы?

План анализа	Импрессионизм	Постимпрессионизм
Жанры	Портрет, натюрморт, бытовой, ню, пейзаж (ведута, сельский, марина).	
Творческий метод	Работа на пленэре с учетом влияния света и воздуха на цвет предмета.	
Средства выразительности: Композиция	Срез фигур и композиции краями картины, фрагментарность композиции.	
Цветовой строй Картины	Цвет предмета раскладывается на составляющие его чистые	

	(спектральные цвета), нанесение на холст мелкими мазками разных цветов в различных соотношениях.	
Основная мысль (цель художника)	Стремление передать беглые зрительные впечатления от увиденного, показ окружающего мира подвижным и изменчивым.	

Вторая часть таблицы будет заполнена в конце урока.

II. Знакомство с творчеством художников. Используются репродукции и журнал «Художественная галерея». *По ходу рассказа ребята заполняют таблицу, начиная с произведений и жанров. Лишь в конце беседы заполняют пункты «Творческая манера» и «Основная мысль».*

План анализа	Поль Сезанн (1839-1906)	Поль Гоген (1848-1903)	Винсент ван Гог (1853-1890)
Жанры			
Творческая Манера			
Основная Мысль			
Произведения			

В конце XIX столетия четыре художника громко заявили о себе, подводя итог импрессионизму и прокладывая путь в будущее. Это были Поль Сезанн, Поль Гоген, Винсент ванн Гог и Анри де Тулуз- Лотрек. Яркие индивидуальности, они не объединились в группу, т.к. не были единомышленниками, однако с разных сторон двигались к одной цели – познанию истинной сущности вещей, скрывающейся под их внешностью. Их объединяло лишь то, что все они увлекались импрессионизмом и выступили после импрессионистов. Так родился постимпрессионизм (от лат. Post – «после»).

Сезанн, Ван Гог и Гоген, не найдя гармонии в современном обществе, обратились к природе, ища в ней успокоения. Однако в отличие от импрессионистов они стремились запечатлеть не мгновения жизни, а вечность. Постимпрессионисты как будто видели не только явные, но и скрытые силы, тайные законы мироздания. Они повернулись к маленькому миру импрессионистов спиной, расширив свой мир до масштабов Вселенной.

Основные черты творчества Сезанна проявились в произведениях 80-90-х годов.

Рассматриваем картины и обращаем внимание на внешнюю форму, контрасты цвета, ломанные и плавные линии, орнаменты тканей, драпировки: «Гора Сент - Виктуар», «Пьеро и Арлекин», «Мальчик в красном жилете», «Натюрморт с яблоками и апельсинами», «Большая сосна близ Экса», «Автопортрет», и др.

Художник искал способы передать материальную структуру вещей – форму, плотность, фактуру, цвет. Тщательно подбирая цветовые соотношения, он нередко подчеркивал контуры предметов резкой линией, сознательно деформировал изображаемое. В его натюрмортах фрукты и посуда приближались к простым геометрическим фигурам, а в пейзажах скаты крыш и стены домов, склоны гор и гладь воды образовывали ровные плоскости. Мастер строил продуманную композицию, где каждая деталь составляла часть единого целого.

Изображая человека, живописец нередко рассматривал его как любой другой предмет, интересуясь лишь передачей форм, словно это был не портрет, а натюрморт или пейзаж. При этом внутренний мир человека, его характер, настроение отступали на второй план. Творчество Сезанна отражает родство всех проявлений материального мира, в котором земля, человек, деревья, плоды, стулья, чашки равнозначны.

Поль Гоген совмещал в своих работах действительность и миф. В прошлом удачливый биржевой делец, отец пятерых детей, он бросил карьеру ради живописи. Гоген покинул Париж сначала ради патриархальной Бретани, затем ради экзотических Таити и Хива-Оа, где жил в нищете, изучая обычаи туземцев и считая их выше достижений европейской цивилизации. Здесь он стремился слиться с естественной жизнью, вернуться к древним корням человечества («Белая лошадь», «Брод»). На картине «**Видение после проповеди, или борьба Иакова с ангелом**» бретонки в белых чепцах созерцают разыгрывающуюся в небесах сцену из Библии, которую только что описал священник в церкви. Рядом с ними стоит художник. Вышедшие из церкви бретонские женщины сидят у Распятия, шепча молитвы. Пространство, показанное мастером как бы снизу вверх, напоминает о средневековых книжных миниатюрах. Время остановилось, и невозможно понять, какой это день – сегодняшний или давно минувший (картина «**Желтый Христос**»). На Таити стиль художника приобрел законченную форму. На его полотнах, наполненных лиловыми, голубыми и изумрудными пятнами, сохраняются четкие контуры, гармоничные форма и строение предметов. Изображения приобретают монументальность, делая туземцев идеалом человеческой красоты. Прекрасные люди, связанные с природой телом и духом, становятся главными героями картин «**Таитянки на берегу**», «**Женщина, держащая плод**». Проведя три года на Таити, Гоген приехал в Париж. Но не найдя ни у кого понимания, он вернулся на Таити и в течение пяти лет создал свои самые известные произведения, в том числе лучшие изображения

обнаженного тела – «Женщина под деревом манго», «Жена короля». Большие композиции «Откуда мы? Кто мы? Куда мы идем?» и «День божества» представляют собой царство первозданного единства природы, человека и божества.

На полотнах Ван Гога обыденные предметы, люди, пейзаж становятся носителями сокровенных мыслей и чувств художника, передают его эмоциональное состояние. Природа предстает здесь в одухотворенном виде. Лимонно-оранжевым диском висит солнце над полыхающим красным огнем виноградниками, излучая жар. Синева теней и бликов на воде усиливает яркость солнечного света – «Красные виноградники в Арле». Солнце похоже на нимб над головой сеятеля, его лучи согревают землю, принимающие семена в картине «Сеятель». Если художник писал чей-либо портрет, то он выбирал разные манеры накладывать краску на холст. Краски ложатся точками, запятыми, кривыми волнистыми линиями, штрихами, пунктиром... Для каждого своя манера, т.к. каждый персонаж индивидуален: «Портрет доктора Рея», «Портрет папаша Танги», «Портрет доктора Гаши», «Автопортрет с перевязанным ухом», «Автопортрет», «Портрет мадам Мусме» и др. Цвет в картинах Ван Гога имеет определенное значение: синий, фиолетовый и черный – цвета борьбы со смертью, желтый, оранжевый – цвета жизни, солнца, счастья. Поэтому «Подсолнухи» художника ярко желтые, а ночное небо обязательно с желтыми звездами, как надежда на счастье («Звездная ночь», «Терраса кафе ночью»).

III.

Заполнение таблицы:

План анализа	<i>Поль Сезанн (1839-1906)</i>	<i>Поль Гоген (1848-1903)</i>	<i>Винсент ван Гог (1853-1890)</i>
Жанры	Портрет, пейзаж, натюрморт, жанровые сцены.	Портрет, пейзаж, натюрморт, жанровые сцены, анималистический жанр, ню, религиозный.	Портрет, пейзаж, натюрморт, жанровые сцены.
Творческая Манера	Цвет насыщенный, интенсивный, сложный (с примесью серо-зеленых, коричневых тонов) накладывается пятнами, широкими мазками.	Цвет яркий, локальный, ровным пятном заполняет обведенную жирным контуром форму.	Цвет условный, напряженный, экспрессивный, наносится точками, пятнами, штрихами, волнистыми линиями...
Основная Мысль	Подчеркивает устойчивость мира, его материальность,	Подчеркивает самобытность таитянского народа, близость природе.	Подчеркивает суть, характер образов, настроение, мироощущение.

	пластику, форму.		
Произведения	«Гора Сент - Виктуар», «Пьеро и Арлекин», «Мальчик в красном жилете», «Натюрморт с яблоками и апельсинами», «Большая сосна близ Экса», «Автопортрет»	«Откуда мы? Кто мы? Куда мы идем?» и «День божества», «Женщина под деревом манго», «Жена короля», «Таитянки на берегу», «Женщина, держащая плод», «Желтый Христос». «Белая лошадь», «Брод».	«Звездная ночь», «Терраса кафе ночью», «Сеятель», «Подсолнухи», «Портрет доктора Рея», «Портрет папаши Танги», «Портрет доктора Гаше», «Автопортрет с перевязанным ухом», «Автопортрет», «Красные виноградники в Арле».

IV.

После того, как таблица по творчеству заполнена, приступаем к таблице № 1 и заполняем второй столбик, используя полученные данные по творчеству художников и обобщив их.

План анализа	<i>Импрессионизм</i>	<i>Постимпрессионизм</i>
Жанры	Портрет, натюрморт, бытовой, ню, пейзаж (ведута, сельский, марина).	Портрет, пейзаж, натюрморт, жанровые сцены, анималистический жанр, ню, религиозный.
Творческий метод	Работа на пленэре с учетом влияния света и воздуха на цвет предмета.	Работа на пленэре и в мастерской художника, разнообразие творческой манеры.
Средства Выразительности: Композиция	Срез фигур и композиции краями картины, фрагментарность композиции.	Целостность форм и композиции, композиционная законченность.
Цветовой строй Картины	Цвет предмета раскладывается на составляющие его чистые (спектральные цвета), нанесение на холст мелкими мазками разных цветов в различных соотношениях.	Цвет насыщенный, локальный, крайне-сложный, передает формы объектов (иногда искажая их), характеры образов, явлений.
Основная мысль (цель)	Стремление передать беглые зрительные впечатления от	Стремление передать внутренний мир явлений, устойчивость материальной

художника)	увиденного, показ окружающего мира подвижным и изменчивым.	формы и духовных ценностей.

V.

По данным таблиц делаем вывод:

Постимпрессионизм – это условное, собирательное обозначение основных направлений французской живописи конца XIX - начала XX вв.; это направление, объединившее разных по манере художников, стремившихся отразить характер и суть явлений, окружающий мир устойчивым, материальным, своим творчеством давших толчок развитию новых направлений западноевропейского искусства – фовизма, кубизма, экспрессионизма, символизма (модерна), «русского сезаннизма».

VI.

Задание на определение стиля. Определите авторов данных картин, поясните ответ (Учащимся предлагается любые три картины изученных художников, без сообщения авторства).

Задание на определение значения творчества (кто из художников дал толчок развитию следующим стилям XX в.): символизм, модерн, кубизм, фовизм, экспрессионизм.

Учащиеся на основе анализа творчества художников и данных характеристик предложенных стилей, используя метод сравнения и сопоставления делают выводы, аргументируя их.

VII.

Тест по теме «Постимпрессионизм»

Ответы:

1. Поль Сезанн;
2. Поль Гоген;
3. Винсент ван Гог

Вопросы:

1. Кому из них принадлежат слова: «хочется пожить на клочке луга, под уголком солнца. Хочется ручейка и общества других. Ах, если бы меня не топтали в грязь!»?
2. У кого из художников в творчестве «утверждение некоего идеала первобытной гармонии, идеализация патриархальных архаических форм жизни»?
3. Кто из них мог сказать такие слова: «Из-за минутных, по совести говоря, скудных впечатлений нечего и холст марать»?
4. О ком из художников эти слова: «... он обуздывал ярость кисти (или шпателя). В первую очередь он погружается в воспроизведение материи. Через материю – в образ, в живой, но стреноженный образ. И шлепок за шлепком лепит свои мазки. Зритель должен осязать его «изваяния». Рисунок и цвет для него неразделимы»?
5. О ком эти слова: « Мысль выразить излучением светлого тона на темном лбу; надежду – какой-нибудь звездой, жар желания – лучами заходящего солнца...».

Природа говорила с ним, и случалось, восхищенный художник падал в обмороке. И.Э. Грабарь писал: «Только одному ему природа ответила взаимностью»?

6. «Его образы полны торжественного покоя, обычно бездействуют. Его полотна декоративны» - о чьих картинах идет речь?

7. Кто автор данного письма: « Я снова начал работать, и мой дом стал обителью счастья. Лицо Теха Аманы сияло, словно золотое, озаряя все вокруг, и мы шли на речку, и купались вместе, просто и непринужденно, как в садах Эдема... Я не замечал, как текут часы и дни. Я больше не различал добра и зла. Все было прекрасно, все было замечательно»?

8. Кто из художников мог сказать: «У каждого своя специальность: у Жаннена – пионы, у Квоста – штокрозы, у меня - подсолнечники»?

9. Кому близка характеристика манеры: «Он отходит от импрессионизма с его зыбкостью, его влечет упрощенная материальная форма, декоративность, звучность цвета. Нанося контур синей или черной линией, он заполняет его внутри ровным цветом, образуя красочное пятно»?

10. Его пейзажи эпичны, воссоздают устойчиво подвижный образ природы. Формы обобщены, передаются крупными цветовыми массами. В них размышления над гармонией мироздания.

11. «Этот сильный и подлинный художник, очень породистый, с грубыми руками гиганта, с нервами истерической женщины, с душой ясновидца, такой оригинальный и такой одинокий...»

Приложение Д

Публикация статьи «Организация проектно-исследовательской работы учащихся по истории искусства» в сборниках:

1. в сборнике материалов Всероссийской научно-практической конференции (с международным участием), ГАОУ ДПО ИРОСТ, г. Курган, 2016г.
2. в сборнике «Инновации в образовании. Опыт работы.», АО «НЦПК «ӨРЛЕУ» «ИПК ПР по СКО», ББК 74.204.4; Ц 18, 2017г.
3. в сборнике «Дополнительное образование: потенциал и стратегии развития» (Материалы Международной научно-практической конференции), АО «НЦПК «ӨРЛЕУ» «ИПК ПР по СКО», ББК 74.200.587; Б 22; 2017г.