

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ

- С. Федотов.** Педагогические практики в дополнительном образовании через призму методов педагогической поддержки О. С. Газмана
Методические рекомендации 2

ОТКРЫТЫЙ УРОК:

МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА

- В. Игнатова.** Импрессионизм. Копия 21

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

- О. Белоус, М. Сиденко.**
Мой папа и я — спортивные друзья 33
Сценарий спортивного развлечения для старших дошкольников ко Дню отца
- О. Бенца.** Мой папа — моя гордость 40
Сценарий музыкального развлечения ко Дню отца в подготовительной группе
- О. Белоус, М. Сиденко.** Мамин подарок. 49
Сценарий квеста для старших дошкольников, посвященного Дню матери

ПРАЗДНИКИ. МЕРОПРИЯТИЯ. СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

- В. Ивашина.** Хокку. Читаем, думаем, спорим. 56
Вечер-знакомство с японской поэзией
- В. Перепелица.** Музыка Чайковского проживет века. . 69
Музыкальный вечер для учащихся 5–11-х классов

ОТКРЫТЫЙ УРОК:
*мировая художественная
культура*

Импрессионизм. Копия

Возраст обучающихся — 11–16 лет.

Количество обучающихся — 8–10 человек.

Цель: ознакомление с импрессионизмом, развитие творческих способностей обучающихся при использовании техники копирования живописи.

Задачи:

- обучающие:
 - познакомить с импрессионизмом,
 - познакомить с понятием «художественное копирование»,
 - напомнить принципы построения композиции в листе, масштаба и перспективы,
 - напомнить живописные приемы;
- развивающие:
 - развивать творческое образное мышление и фантазию,
 - развивать навыки самостоятельной и коллективной работы,
 - формировать вкус и художественное видение,
 - развивать чувство композиции, ритма и цвета;
- воспитательные:
 - воспитывать дисциплинированность, собранность, работоспособность,

- формировать уважительное отношение к творчеству других юных художников,
- воспитывать терпение, усидчивость, чувство меры,
- стремление к завершению начатой работы.

Используемые образовательные технологии: личностно-ориентированного обучения, развития творческого потенциала личности.

Методы обучения:

- 1) объяснительно-иллюстративный (объяснение, беседа);
- 2) иллюстративный (демонстрация фото, иллюстраций, готовых картин);
- 3) демонстрационный (демонстрация педагогом последовательности практической работы, приемов обращения с материалом и инструментами, правила техники безопасности);
- 4) практико-деятельностный подход.

Форма обучения: очная, групповая.

Оборудование и обеспечение:

- компьютер или планшет с выходом в интернет;
- бумага А3 (плотная, ватман или акварельная);
- бумажный скотч для фиксации листа;
- гуашь (любой набор, не менее 10 цветов, можно заменить на акварель);
- кисти синтетика (разных размеров);
- карандаш, ластик;
- баночка для воды;
- палитра;
- салфетки.

Психолого-педагогическая характеристика коллектива обучающихся

Группа, смешанная по полу и психологической характеристике. Каждый член группы владеет различным уровнем способностей (знаний и умений). В таком возрасте (11–16 лет) следует поддерживать интерес к выполняемому объекту, убеждать в по-

лезном практическом применении полученных навыков независимо от пола ребенка, учить коммуникативности, дисциплине, поощрять желание самовыражения посредством творчества и направлять самостоятельные попытки отразить свои мысли в картине. Занятие служит для развития моторики рук, а также развития образного и пространственного мышления ребенка, развития его фантазии и творческой смелости.

План занятия:

1. Вводная часть (10 минут).
2. Основная часть: теория и выполнение задания (150 минут, с перерывами по 15 минут после каждого часа занятия).
3. Подведение результатов и анализ проделанной работы (10 минут).
4. Уборка рабочего места (10 минут).

Ход занятия

Приветствие обучающихся и гостей. Создание эмоционального настроя на работу.

Объявление темы урока: «Импрессионизм. Копирование».

Теоретическая часть

Разбор тем «Импрессионизм» и «Копирование», просмотр демонстрационных материалов, выбор и обсуждение картины — основы для копирования, обсуждение правил переноса изображения и характерных особенностей работы с материалом.

Импрессионизм — это влиятельное, масштабное, переломное течение в искусстве заключительной трети XIX и начала XX столетия. Нередко историю живописи делят на периоды до и после импрессионизма. Это течение заложило основы изобразительного искусства XX века со всеми его многочисленными авангардными стилями. И хотя сейчас импрессионистское творчество кажется более близким к классической традиции, чем к современному искусству, для современников идеи импрессионистов были подобны свежему ветру, ворвавшемуся в мир увядающего академизма и салонной живописи.

Импрессионизм и вправду сравним с дуновением ветра, трепетом листьев, бликами солнца на морской ряби. Сама суть этого творческого метода — в отражении изменчивости окружающей реальности. Импрессионисты старались уйти от статичного изображения мира и сделать картины более живыми. Они стремились отразить движение, наполняющее природу, передать в произведениях изменения воздуха, теней, света. Художник-импрессионист пытался уловить ускользающее мгновение и запечатлеть настроение момента.

Импрессионизм — термин, образованный от французского слова «впечатление» (*impression*). Глядя на картины импрессионистов, кажется, что они написаны торопливыми мазками, будто художник старался как можно быстрее перелить на холст переполнявшие его эмоции. Одному из первых критиков импрессионизма, Луи Леруа, такая манера даже показалась небрежной. Вот он и назвал свой фельетон о Салоне Отверженных, где выставались картины первых импрессионистов, «Выставкой впечатленцев».

Леруа острил и язвил, но термин прижился и стал искусствоведческим. Теперь его уже применяют, конечно, безо всякой иронии.

Рассматривая шедевры импрессионизма, созданные мастерами этого направления, можно выделить их общие черты: конкретность места и времени действия. На импрессионистских картинах всегда запечатлено мгновение «здесь и сейчас», с учетом освещения, времени суток, погоды, угла зрения; акцент на главное (с точки зрения художника). Глядя на картины импрессионистов, зритель словно бросает вместе с художником взгляд в толпу или на природу, выхватывая из реальности краски, силуэты, эмоции, образы — но не сосредотачиваясь на деталях: здесь важна сиюминутность. Возникает ощущение, что мир на картине живет, люди идут, реки текут — и через мгновение изображение изменится.

Это ощущение подчеркивают блики, мерцание, трепетание, дрожь, рябь и другие «маркеры» изменчивости; жизненность, буд-

ничность сюжетов. Поскольку импрессионисты «ловили мгновение», они отказались от традиционных академических сюжетов — исторических, мифологических, религиозных. Главными темами стали пейзажи и сцены из повседневной жизни. Они живописали современность, не чуждаясь простых и даже «низменных» (с академической точки зрения) сцен.

Импрессионизм — это новая техника и новый взгляд. Отвечая на вопрос, что такое импрессионизм, необходимо подчеркнуть, что это нечто большее, чем стиль. Это философия, идейная позиция, набор художественных методов, охватившее разные области культуры течение. Дело было не только в том, что живописцы-импрессионисты стали писать картины с определенными стилистическими особенностями. Они предложили новый взгляд на мир, выйдя из студийных стен.

Веками мастера писали в студиях сюжетные полотна, портреты и даже пейзажи. Это не позволяло передать нюансы, связанные с естественным освещением. Например, рисуя закат, художник передавал некое умозрительное, обобщенное представление о закате.

Стремясь поймать и перенести на холст мимолетное впечатление, импрессионисты противопоставили студии пленэр. В это время появились тубиковые краски, что дало возможность работать на природе или на улицах города. Это позволило писать мир именно таким, каким художник видел его в момент создания картины. Но оказалось, что традиционные методы живописи не подходят для такой работы! Возникла необходимость в создании особой техники. Ее особенности:

- отказ от четких контуров;
- отказ от детализации и прорисовки (впрочем, иногда на импрессионистских картинах часть изображения прорисована, часть — нет);
- отказ от лессировки, то есть от нанесения полупрозрачных красок поверх основного цвета, что характерно для классической школы;
- использование этюдных мазков — энергичных, крупных;

- раздельное наложение мазков;
- отказ от смешивания красок — это одна из ключевых особенностей импрессионистской техники.

Живописцы-импрессионисты отказались от использования палитры и создавали оттенки, нанося мазки чистых цветов близко друг к другу (интересно, что черную краску практически не использовали, создавая темные зоны за счет визуальных эффектов). Поэтому на импрессионистские произведения нужно смотреть с определенного расстояния.

Однако новаторская техника была только частью тех изменений, которые принес в живопись импрессионизм. Выяснилось, что при естественном освещении в различное время суток, в тени или на ярком солнце предметы не всегда выглядят так, как мы привыкли видеть их в комнате или на классических картинах. Например, когда солнце бьет в глаза, мы щуримся, и это меняет восприятие, а если небо заполняет грозовой фронт, мир обретает контрастную четкость. Это замечательно продемонстрировал Клод Моне в цикле картин «Стога сена».

Художники-импрессионисты стали изображать вещи такими, какими видели их в момент творения картины, и это ломало шаблоны. Например, красные ягоды могли приобрести фиолетовый оттенок, а уходящая вдаль фигура — полураствориться в пелене тумана или дождя.

С другой стороны, отражение мира «как он есть» было у импрессионистов не таким, как в реализме. Повысилась роль субъективности восприятия, которая впоследствии набрала еще большую силу у постимпрессионистов, «диких» фовистов и представителей других новаторских течений.

Первые импрессионистские ноты появились в пейзажах известных мастеров.

Предтечами импрессионизма считаются Эжен Делакруа и Уильям Тёрнер. Интересно, что на развитие импрессионизма оказало влияние творчество Кацусики Хокусая и других японских пейзажистов.

Наибольшее влияние на развитие нового стиля оказали Эдуард Мане и Клод Моне — два великих импрессиониста с похожими фамилиями. Их знакомство началось с путаницы на выставке и ссоры (Мане поздравляли с успехом Моне), но эта забавная ситуация стала началом большой дружбы; Эдгар Дега, певец театрального мира, оперы и кафешантанов, один из немногих живописцев-импрессионистов, избегавший пленэра; Пьер Огюст Ренуар — первый среди художников направления, которого признал свет; Альфред Сислей — мастер лирического пейзажа. Большой вклад в развитие импрессионистской живописи внесли Камиль Писсарро, Фредерик Базиль, Гюстав Кайботт и художница Берта Моризо.

1. Повседневность. Импрессионисты писали современную жизнь. Вслед за реалистами они ничего не выдумывали — их герои заняты простыми вещами: они идут за покупками, пьют чай, развешивают белье или читают. Ничего драматического, никаких сложных сюжетов и историй.

2. Вид на город сверху. На картинах импрессионистов мы смотрим на город сверху: люди на бульварах и площадях кажутся крошечными. Из-за искаженной перспективы такие пейзажи позволяют представить, что мы находимся в конкретном месте — например, стоим на балконе. Это похоже на фотосъемку.

3. Кафе, скачки, цирк, театр и другие развлечения. Жизнь современного города подразумевает походы в общественные места. Небольшие группы и толпы людей на полотнах импрессионистов сидят в кафешантанах, танцуют или наблюдают за состязаниями лошадей.

4. Прогулки на свежем воздухе. Компания у водоема, дамы на пикнике, дети в парке, пары в лодках — импрессионисты часто показывают новые виды буржуазного отдыха. Но только не Камиль Писсарро — он предпочитал писать крестьян и их труд.

5. Паровозы, железные дороги и вокзалы. Особенно эту тему любил Клод Моне, изобразивший поезда и вокзал Сен-Лазар множество раз. Пар, движение, суета, а также новые инженерные

конструкции привлекали импрессионистов как часть динамичной современности.

6. Мосты и пароходы. Больших лайнеров у импрессионистов мы не увидим — они писали баржи, маленькие пароходики и парусники, порты. Суда либо величественно плывут, либо буднично стоят у причала, но никогда не гибнут и не подвергаются опасности, как на картинах художников-романтиков.

7. Много воды. На импрессионистских пейзажах очень много воды: ручейки и реки, озера и моря, набережные и каналы. Вода изменчива, она бликует, отражает свет и постоянно меняет цвет. Именно это и нравится импрессионистам — ловить подвижное и нестабильное.

8. Цветущий сад. Сад становится постоянным мотивом импрессионистов, потому что в нем много света и ярких цветов. Некоторые из художников сами увлекались садоводством — например, Клод Моне в Живерни (Нормандия).

9. Естественный свет и яркое солнце. В мире импрессионистов часто стоит хорошая погода (хотя и не всегда — см. ниже). Они любят игру света в листве, яркие пятна, дробящие контуры предметов, а вот ночь изображают редко. Искусственный свет предпочитал лишь Эдгар Дега, его пространство — город, а не природа.

10. Туман, снег, дождь. Импрессионисты любили изображать короткие промежутки времени и меняющуюся погоду. Свет и цвет на их картинах меняются в зависимости от влажности и естественных фильтров — облаков, дождя, инея, тумана. Это позволяет передать изменчивость мира.

11. Асимметрия. На картинах импрессионистов фигуры персонажей сдвинуты от центра картины. Этот прием художники позаимствовали в японском искусстве, и главным специалистом тут был Дега. Такие сдвиги создают динамическое равновесие: фигуры уравновешены ничем не заполненным пространством.

12. Фотографическое кадрирование. А еще фигуры персонажей часто обрезаны рамой. Этот прием применял в своих поздних работах уже «учитель импрессионистов» Эдуард Мане. Иногда

такое кадрирование выглядит довольно радикально: линия может проходить по лицу героя, или же от фигуры человека остается лишь рука. Это позволяет передать спонтанность композиции и эффект присутствия зрителя.

При дальнейшем развитии импрессионизм изменялся и обрстал новыми течениями. Одним из них стал *пуантилизм* — рисование точками. *Дивизионизм* обосновал поиски импрессионистов с точки зрения науки и в своем направлении опирался на физику. Все новые течения, возникшие на основе импрессионизма, назывались *постимпрессионизмом*. *Сезаннизм* назван в честь Поля Сезанна, который перенес акцент с импрессионистической колористики (разложения сложных оттенков на чистые цвета) на пластические объемы, моделированные цветом.

Копирование сыграло большую роль в сохранении произведений античного мира, когда в эллинистическую эпоху началось копирование лучших образцов более ранней культуры.

В современном мире копирование служит для того, чтобы уберечь ценные произведения от возможных повреждений (реставрационная практика) или в учебных целях. Мы рассмотрим последний вариант.

Разумеется, для художника очень важно уметь выражать свои мысли в картине и высказывать новые идеи, которые раньше не высказывал никто. Но с точки зрения рисования как ремесла, с точки зрения развития художественного навыка и наработки опыта копирование просто незаменимо. Оно является таким же инструментом для достижения мастерства, как и любая студия — отрисовка гипсовых голов, анатомические и перспективные зарисовки и др.

Копирование развивает не только ремесленную, но и творческую, внутреннюю натуру художника, ведь повторяя образец признанного мирового искусства, учащийся может почерпнуть для себя не только очевидные знания (композиция, способ наложения мазка или штриха), но может попробовать свои силы в новом стиле, в новой технике. Он становится внимательнее к картине не

только как к творческому высказыванию, но и как к историческому объекту, как к предмету.

При копировании произведения искусства нужно опираться на следующие основополагающие понятия и учиться на примере мастеров развивать именно их: композиция, стиль, техника, история искусства.

Копирование в процессе обучения — это не всегда дословное изображение уже существующей картины. Иногда для копирования выбирается наиболее интересный, понравившийся фрагмент произведения или берется за основу манера исполнения какого-либо художника, колорит или тематика. При этом в процессе творчества художник уходит так далеко от оригинала, что от изначального произведения остается только общий образ.

Важно, чтобы копирование не выливалось в процесс бессознательного дублирования оригиналов. Наша цель — разобрать шедевр «по косточкам», определить, чем же он так привлекателен и почему заслужил свое место в мировой культуре. Копирование должно быть целенаправленным и сознательным.

Практическая часть

Карандашом: прорисовка картины общими линиями, коррективировка композиционных ошибок. Правильный перенос картины «по квадратам», сверка по масштабам и цветовым пятнам.

Цветом: работа цветом (от крупного к мелкому, от фона к деталям — соблюдение техники импрессионизма, цветовые эксперименты на основе произведения-образца). Соблюдение манеры и направления мазка, сверка с оригиналом (репродукцией).

Подведение итогов

Я благодарю всех за работу! Хочу отметить, что основной состав группы справился отлично, некоторые допускают незначительные ошибки или испытывают трудности, но это тоже неплохо, ведь это опыт, который мы сможем использовать при нашей дальнейшей работе.

Сегодня на занятии мы познакомились с таким течением в искусстве, как импрессионизм, а также разобрались, почему в работе художника важен навык копирования.

Всем спасибо за труд!

Действия педагога во время проведения занятия:

1. Объяснение, обсуждение, контроль деятельности.
2. Проверка правильности выполнения каждого этапа.
3. Поощрение стремления детей к показу результатов своей деятельности.
4. Подведение итогов.

Действия обучающихся:

1. Усвоение информационного материала.
2. Тренировка памяти и попытка использования изученного материала при работе с новой темой.
3. Выполнение творческой работы по воображению.

При подведении итогов оценивается:

- мастерство и качество исполнения;
- внимательность при выполнении работы и ее соответствие всем требованиям;
- умение донести образ;
- эмоциональный настрой.

Материалы для наглядной демонстрации

В. Игнатова,
ГБОУ «Воробьёвы горы», Москва