

Театральные и игровые моменты на уроках истории искусств в художественной школе

Юханова Анна Викторовна,
преподаватель МБУ ДО СК «Детская художественная школа» г. Вилючинска

Главная задача разработок тем занятий – показать обучающимся, как общие тенденции духовной жизни эпохи приобретают в творчестве того или иного художника личностные черты; показать не традиционный облик европейского искусства 17-18 веков, а наоборот, помочь обучающимся как бы окунуться в эмоциональную и идейную атмосферу того времени, попробовать посмотреть на жизнь глазами тех, кто жил в ту эпоху.

Решению этой задачи помогают задания, используемые в ходе занятия. Например, задания на развитие ассоциативного мышления и ассоциативной памяти способствуют формированию у обучающихся личного отношения к изучаемому материалу и тем самым переводят каждого обучающегося с позиции пассивного зрителя в позицию активного участника занятия; попутно усложняются и уточняются сами ассоциации.

Выполнение задания **«Если бы герои картины...заговорили»** способствует более глубокому восприятию произведений искусства, вырабатывает у обучающихся отношение к ним не как к средству развлечения, а как к художественному тексту, и неважно, что этот текст пишется красками, но его понимание требует эмоциональных и интеллектуальных усилий от ребенка. Говоря от имени персонажа картины, как бы играя его роль, обучающийся переносится целиком в смоделированное на холсте событие, что, несомненно, обогащает его духовный мир.

Конечно, возможно и поверхностное выполнение задания, когда игра превращается в игрушку. Чтобы этого не произошло, важно преподавателю настроить обучающихся на серьезность предлагаемого им задания, напомнив, что для понимания гениального произведения искусства необходимо самому чуть-чуть быть гением, что соприкосновение с шедеврами (а на уроках истории искусств обучающиеся знакомятся в основном с шедеврами) позволяет внимательному зрителю как бы «побеседовать» с его гениальным творцом напрямую от сердца к сердцу, потому что душа художника всегда живет в его творении.

Необходимо учиться чуткому, бережному и глубокому восприятию произведений искусства. С этой же целью в домашних работах используются такие задания, как, например, написать рассуждение или описать свои впечатления. Они приучают обучающегося рассуждать не только о событиях повседневной жизни, но и явлениях, имеющих лишь косвенную связь с жизнью самого ученика.

В рамках предпрофессиональной программы по учебному предмету «История изобразительного искусства». Третий год обучения.

Раздел 6. Искусство Западной Европы 17-18 века.

Тема урока: **«Искусство для многих – искусство для избранных»**
(«Малые голландцы» - Рембрандт)

Форма урока: комбинированный урок.

Цель: сформировать у обучающихся представление о содержании выражений «искусство для многих», «искусство для избранных» (популярное – элитарное).

Задачи:

1. Помочь учащимся уловить взаимосвязь искусства и вкусов, потребностей различных слоев общества.
2. Ознакомить учащихся с особенностями творчества «малых голландцев» и Рембрандта.
3. Научить учащихся осознанно отличать популярное произведение искусства (искусство для многих) от элитарного (искусство для избранных), помня, что популярное не значит плохое.

Построение урока

1. Задание: «Если бы герои картины... заговорили».

Обучающимся демонстрируются репродукции картины Рембрандта «Возвращение блудного сына», и какого-либо художника из числа так называемых «малых голландцев», например, Вермера «Служанка с кувшином молока». Учащиеся внимательно смотрят на картину и

придумывают текст, подходящий к событию, запечатленному на ней. Учащиеся записывают придуманный текст в тетрадь.

Это задание помогает детям понять и почувствовать, что текст, который можно вложить в уста служанки (персонажа картины Вермера), по своему характеру более спокойный и бытовой, чем слова, которые могли бы произнести персонажи картины Рембрандта: их речь должна быть серьезной, затрагивать нравственные проблемы, т.е. фактически это должно быть размышление. Выполнение задания помогает создать соответствующую теме урока эмоциональную атмосферу.

2. Деятельность преподавателя.

«В искусстве 17 века происходит переворот. Он прошел мирно, почти незаметно. На историческую сцену вышел новый герой-бюргер, горожанин. Он не мог похвастаться благородством происхождения или изысканностью манер, но он много трудился, чтобы пробить себе дорогу к богатству и успеху: открывал мануфактуры, привозил из дальних стран заморские товары и богател.

В добротном каменном доме бюргера не было дорогих вещей, но в гостиной на стенах обязательно висели картины: натюрморты, портрет хозяина с женой, незатейливые бытовые сцены. Новые ценители искусства бюргеры не идеализировали жизнь, на полотне хотели видеть свой быт уютный и спокойный. Этот заказ вдохновил целую плеяду художников. «Малые голландцы» - так принято называть голландских художников 17 века в противовес их великому голландцу Рембрандту, а также ввиду простоты их сюжетов и небольшого формата картин».

Зрительный ряд:

Адриан ван Остаде «Драка», Герард Терборх «Бокал лимонада», Ян Вермер Делфтский «Девушка с письмом», Рембрандт «Святое семейство», «Возвращение блудного сына».

3. Задание - поиск.

Определить, какие из предложенных произведений можно отнести к тому, что называют «искусством для многих», «искусством для избранных», и почему.

Преподаватель подводит итоги.

В 17 веке стало ясно, что разные слои общества имеют разные потребности и вкусы: одни ждут от искусства, чтобы оно было захватывающим и увлекательным, эмоционально ярким и волнующим; другие ценят в нем:

- 1) художественное осмысление философских вопросов бытия;
- 2) способность художника показать мир с неожиданной стороны;
- 3) возможность раскрыть духовный смысл вещей, скрытый от постороннего взгляда, что и составляет содержание выражения «искусство для избранных».

4. Демонстрация репродукции «Возвращение блудного сына».

Для этой картины художник использует библейскую притчу о блудном сыне. Картина является вершиной позднего творчества художника. Покаянное возвращение сына и бескорыстное прощение отца ясно и убедительно передают глубокую человечность повествования.

Отец кладет руки на грязную рубашку сына так, будто он совершает священное таинство. Красный цвет плаща, в который облачен отец, это красный цвет надежды, многообещающий цвет любви.

5. Персонажи картины в образах.

Далее обучающимся предлагается для более полного осмысления и прочувствования картины **предстать в образе ее персонажей**. И уже отталкиваясь от ощущений тела составить монолог или диалог.

«Если бы герои картины... заговорили»

Задание: составить монолог или диалог письменно.

Домашнее задание (по выбору учащихся):

1. Написать небольшое рассуждение на тему «Искусство для многих - искусство для избранных в современной культуре».
2. Подготовить сообщение о «малых голландцах» или Рембрандте.