

**Дидактические разработки высшей школы и
возможности их использования в
проектировании содержания программ
общеобразовательной школы
(на примере модуля «Дизайн и Архитектура»
предмета «Изобразительное искусство»)**

Дарья Геннадьевна Степанова
член Союза художников РФ
ассистент кафедры декоративного искусства и дизайна
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена

Целостное освоение художественной культуры на уроках изобразительного искусства, во внеурочной деятельности и на занятиях второй половины дня: стратегии, технологии, методики (для 5-7 классов общеобразовательной школы)

Раздел. Народное и авторское декоративное искусство в мировой художественной культуре: методы интегративного освоения (А.К. Векслер, С.И. Фомина)

Раздел. Синтетические методы освоения классического и неклассического искусства на уроках изобразительного искусства и в дополнительном образовании в школе (К.С. Подольская)

Раздел. Архитектура. Методы освоения классического архитектурного наследия и актуальных строительных практик (Е.К. Блинова)

Раздел. Промышленное искусство и мир вещей. Методология и методы освоения логики развития жизненной среды на уроках изобразительного искусства (О.С. Сапанжа, Д.Г. Степанова)

Раздел. Книжная культура и изобразительное искусство – подходы к освоению искусства книги на уроках изобразительного искусства (Е.С. Корвацкая)

Раздел. Методы изучения регионального искусства в контексте истории мировой художественной культуры (Т.А. Гильдина)

Задание 1.

ДЕКОРАТИВНЫЙ МИНИМАЛИЗМ
В ОФОРМЛЕНИИ ЖИЗНЕННОЙ
СРЕДЫ

Практическое приложение к разделу
«Промышленное искусство и мир вещей»

Методология и методы освоения логики развития жизненной среды на уроках изобразительного искусства»
Методические рекомендации для учителя

7 класс
Модуль № 3 «Архитектура и дизайн»

Тема урока: Декоративный минимализм в оформлении жизненной среды

Цель урока: сформировать представление о декоративном минимализме и его выразительных возможностях в формировании жизненной среды 1960-х г., использовании принципов декоративного минимализма в современном дизайне.

Программное содержание (в соответствии с федеральной рабочей программой учебного предмета)

Функциональность предметно-пространственной среды и выражение в ней мировосприятия, духовно-ценностных позиций общества.

Ритмическая организация элементов: выделение доминанты, симметрия и асимметрия, динамическая и статичная композиция, контраст, нюанс, акцент, замкнутость или открытость композиции.

Практические упражнения по созданию композиции с вариативным ритмическим расположением геометрических фигур на плоскости.

Роль цвета в организации композиционного пространства. Функциональные задачи цвета в конструктивных искусствах.

Многообразие предметного мира, создаваемого человеком. Функция вещи и ее форма. Образ времени в предметах, создаваемых человеком.

Предметные результаты по теме (в соответствии с федеральной рабочей программой учебного предмета)

Первая часть урока (теория):

- иметь представление о задачах соотношения функционального и образного в построении формы предметов, создаваемых людьми, видеть образ времени и характер жизнедеятельности человека в предметах его быта.

Вторая часть урока (дискуссия):

- рассуждать о том, как предметно-пространственная среда организует деятельность человека и представления о самом себе;

- объяснять ценность сохранения культурного наследия, выраженного в архитектуре, предметах труда и быта разных эпох. объяснять, в чем заключается взаимосвязь формы и материала при построении предметного мира, объяснять характер влияния цвета на восприятие человеком, формы объектов архитектуры и дизайна;

Третья часть урока (практика):

- иметь опыт творческого проектирования интерьерного пространства для конкретных задач жизнедеятельности человека

Вторая часть урока (дискуссия)

На второй части демонстрируются наглядные материалы и проводится дискуссия, необходимая для вовлечения в проблему урока.

1. *Как Вы расшифровываете термин «декоративный минимализм»? Подумайте над каждым из двух слов и попробуйте их расшифровать (вопрос начала беседы).*
2. *Как Вы думаете, в чем отличие деревенского дома от городской квартиры? Как место проживания влияло на человека? Как Вы думаете, кто, в основном, ехал в растущие старые и новые города? Какие элементы инфраструктуры города были обязательны для этих новых горожан?*
3. *Какой вариант оформления жизненной среды – декоративно насыщенный или минималистичный Вам нравится больше? Почему?*
Наглядные материалы: фотографии новых кварталов массовой застройки, эталонные памятники архитектуры, фото квартир, предметы интерьера.

В качестве варианта наглядности можно привести два примера фарфоровых сосудов с изображениями одного и того же архитектурного сооружения – один из урока, посвященного изобразительному станковизму, второй из декоративного минимализма. На основании наглядности предложить составить сравнительную таблицу для выявления характерных отличий.

Пример таблицы:

Критерий	Изобразительный станковизм	Декоративный минимализм
Цвет		
Форма		
Детали		

Таблица поможет в выполнении практического задания урока и поможет в закреплении материалов предыдущего занятия.

Задание учителю: составьте свой шаблон таблицы.

Третья часть урока (практика)

Материалы для урока можно подготовить двумя способами:

- распечатать листы с абрисами флаконов по количеству учащихся (см. Приложение 2);
- сделать заготовки – распечатать лист с абрисами флаконов на плотной бумаге и вырезать заготовки, которые учащиеся обведут потом на своих листах.

Задача: предложить свой вариант оформления флаконов с памятниками архитектуры в общей логике декоративного минимализма – один локальный цвет, использование декоративных акцентов (вода, круглая крона дерева).

Памятники необходимо выбрать самостоятельно. Идеально – если учащиеся смогут подобрать один классический памятник архитектуры и памятник архитектуры модернизма. Если позволяет региональный материал – можно предложить подумать над использованием местных памятников. Можно также подготовить набор фотографий эталонных памятников для тех, кто не сможет определить памятник самостоятельно.

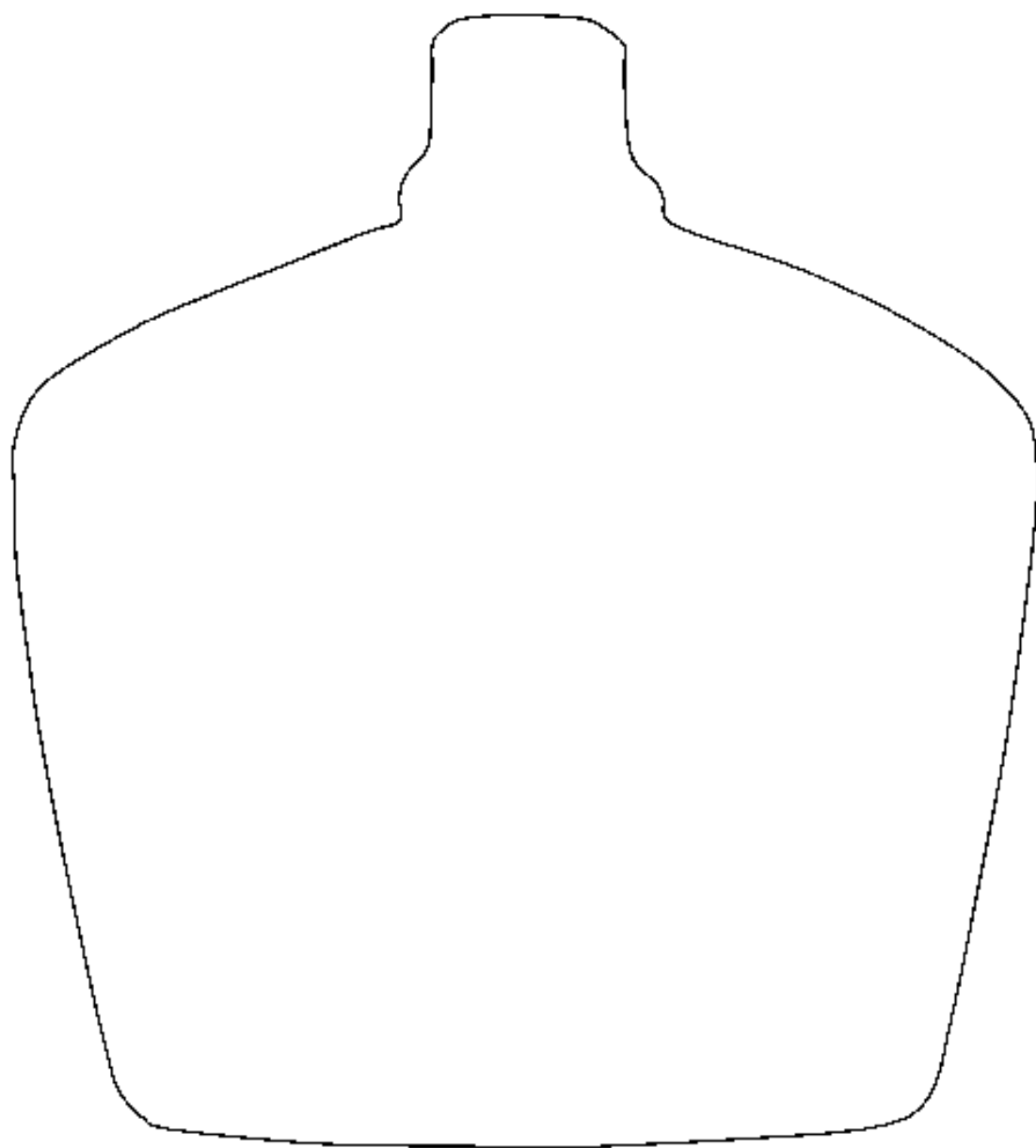
Важно помочь учащимся в решении задачи художественного обобщения выбранных памятников. Обычно ученик настроен на изобразительный подход, здесь же задача принципиально другая – отсечь детали, выявить главное и создать емкий и композиционно выверенный силуэт, согласованный с формой флакона (пример выполнения задания см. Приложение 3).

Необходимо еще раз акцентировать отличие выразительных приемов изобразительного ~~станковизма~~ (задание № 2) и декоративного минимализма.

Задание учителю: выполните самостоятельно один из вариантов работы до урока или вместе с учащимися.

Приложение 2. Шаблон «Абрис флакона»

Задание 2.

Настроение цвета

Практическое приложение к разделу
«Формальная композиция как основа освоения графического и предметного дизайна»
Методические рекомендации для учителя

7 класс
Модуль № 3 «Архитектура и дизайн»

Тема урока: Настроение цвета.

Цель урока: сформировать представление о цвете как одном из основополагающих средств выражения художественного образа.

Программное содержание (в соответствии с федеральной рабочей программой учебного предмета)

Практические упражнения по созданию композиции с вариативным ритмическим расположением геометрических фигур на плоскости.

Роль цвета в организации композиционного пространства. Функциональные задачи цвета в конструктивных искусствах.

Цвет и законы колористики. Применение локального цвета. Цветовой акцент, ритм цветовых форм, доминанта.

Цвет в архитектуре и дизайне. Эмоциональное и формообразующее значение цвета в дизайне и архитектуре. Влияние цвета на восприятие формы объектов архитектуры и дизайна.

Предметные результаты по теме (в соответствии с федеральной рабочей программой учебного предмета)

Первая часть урока (теория):

- иметь представление о цветовой теории И. Иттена и ее использовании в конструктивных искусствах.

Вторая часть урока (дискуссия):

- рассуждать об отличиях цвета в изобразительных и конструктивных искусствах;

- объяснять логику выбора колористической гаммы произведения на основе цветового круга;

Третья часть урока (практика):

- иметь опыт создания абстрактных ассоциативных колористических композиций.

Методические рекомендации для проведения первой части урока.

Цвет как одна из ведущих характеристик окружающего мира, повсюду сопровождает человека, но разговор о цвете как об одной из базовых величин формальной композиции является для обучающихся новым. Изучение теории цвета на занятиях сопровождается рядом сложностей, одной из которых выступает недостаточность знаний по физике и биологии, объясняющих механизм восприятия цвета человеком.

Для того, чтобы перейти непосредственно к разговору о цвете в композиции придется восполнить этот пробел кратким (!) экскурсом в анатомию: рассказать об устройстве глаза и условиях, определяющих восприятие цвета. Важно отметить, что цвет – субъективная характеристика и мы все воспринимаем его по-разному. Однако, есть определенные закономерности, зная которые можно влиять на восприятие человека через использование цветов и их сочетаний.

Стоит выполнить упражнение по поиску ассоциаций между эмоциями и цветом и выявить общие зависимости. Анализируя результаты выполнения упражнения необходимо отметить, что художники на протяжении всей истории обращались к изучению цвета с различных сторон (И. Ньютон – физика цвета, Г. Гёте – психология цвета и т.д.). Но в XX веке, с изменением взгляда на визуальные искусства и активное развитие дизайна, сформировалась комплексная теория цвета. Одним из наиболее примечательных авторов которой является Йоханесс Иттен, преподаватель формальной композиции в школе дизайна Баухаусе. Нет нужды очень подробно останавливаться на истории школы и биографических подробностях, стоит только отметить отличие Баухауса от классических художественных академий (вновь акцентируя внимание на отличии конструктивных и изобразительных искусств).

Возвращаясь к трудам Иттена, необходимо рассказать о главном итоге теоретических поисков художника – создании цветового круга (см. Приложение 1). Цветовой круг позволил не только структурировать цвета от первичных (красный, синий и желтый, цвета, которые невозможно получить при смешении других) к вторичным (получаемых при смешении первичных) и третичных (получаемых, соответственно, при смешении вторичных). Расположенные рядом цвета создают нюансную, сближенную цветовую гамму, а расположенные на противоположных сторонх круга цвета (желтый-фиолетовый, оранжевый-синий, красный-зеленый) являются максимально контрастными друг к другу. Таким образом, разнородная цветовая палитра обрела системную логику.

Важно акцентировать внимание на том, что нам важна не только теория цвета сама по себе, но и непосредственные инструменты ее применения при формировании предметно-пространственной среды. Для этого цветовой круг был дополнен «механизмами» - геометрическими формами, помогающими определить различные цветовые сочетания и дополнительные цвета (см. Приложение 2). Это открытие помогло выявить еще большую связь формы и цвета. Использование схем цветовых сочетаний упростило процесс поиска колористической гаммы и перевело работу с ней из интуитивной плоскости в формально-аналитическую. Соответственно, теория цвета, выраженная в цветовом круге, позволяет целенаправленно работать с «настроением цвета» и создавать ассоциативные композиции, что и будет являться практическим заданием урока.

Задание учителю: сформулируйте и запишите ключевые тезисы, которые станут началом урока. Подберите иллюстративный материал.

Вторая часть урока (дискуссия)

На второй части демонстрируются наглядные материалы и проводится дискуссия, необходимая для вовлечения в проблему урока.

1. Как Вы думаете, может ли цвет влиять на наше настроение и поведение? Если да, приведите конкретные примеры. (вопрос начала беседы).
2. Назовите три основных первичных цвета и расскажите, почему именно они считаются основными?
3. Какие цвета мы называем дополнительными и почему?
4. В чем отличие контрастной и нюансной колористической гаммы?
5. Подумайте, почему дизайнерам и художникам необходимо изучать теорию цвета?

Наглядные материалы: цветовой круг Иттена, репродукции работ художников XX века.

В качестве помощи в составлении цветовой палитры предлагается заполнить таблицу. На пересечении цвета и подходящей эмоции необходимо поставить «+». После этого выбрать эмоцию для создания абстрактной композиции и составить гармоничную цветовую палитру на основе таблицы (4-5 колеров).

Эмоция Название цвета	Грусть	Радость	Злость
Красный			
Желтый			

Задание учителю: Заполнить шаблон таблицы (перечислить цвета и варианты эмоций).

Третья часть урока (практика)

Подготовка материалов для урока:

- распечатать подготовленные учителем шаблоны таблиц и цветовой круг, для демонстрации гармоничных цветовых сочетаний.

Задача: создать абстрактную композицию на тему «Эмоция».

Приложение 2. Схемы поиска цветowych сочетаний

Задание 3.

Советский мерч

**Практическое приложение к разделу
«Формальная композиция как основа освоения графического и предметного дизайна»
Методические рекомендации для учителя**

**7 класс
Модуль № 3 «Архитектура и дизайн»**

Тема урока: Советский мэр.

Цель урока: сформировать представление об основах проектирования предметов одежды и аксессуаров.

Программное содержание (в соответствии с федеральной рабочей программой учебного предмета)

Образно-личностное проектирование в дизайне и архитектуре.

Костюм как образ человека. Стил в одежде. Соответствие материи и формы. Целесообразность и мода. Мода как ответ на изменения в укладе жизни, как бизнес и в качестве манипулирования массовым сознанием.

Характерные особенности современной одежды. Молодёжная субкультура и подростковая мода. Унификация одежды и индивидуальный стиль. Ансамбль в костюме. Роль фантазии и вкуса в подборе одежды.

Выполнение практических творческих эскизов по теме «Дизайн современной одежды»

Предметные результаты по теме (в соответствии с федеральной рабочей программой учебного предмета)

Первая часть урока (теория):

- иметь представление об отличиях произведений изобразительного станковизма и декоративного минимализма.

Вторая часть урока (дискуссия):

- рассуждать об отличиях реалистического и условного художественного языка;

- объяснять логику проектирования предметов одежды и аксессуаров;

Третья часть урока (практика):

- иметь опыт творческого проектирования предметов одежды и аксессуаров.

Первая часть урока (теория)

Методические рекомендации для проведения первой части урока.

Первая часть урока (теория)

Методические рекомендации для проведения первой части урока.

Урок включает три больших тематических блока: анималистический жанр в искусстве (декоративно-прикладное искусство и дизайн), изобразительный станковизм и декоративный минимализм (специфика художественно-образного языка) и методы проектирования предметов одежды и аксессуаров (мерча). Для успешного освоения материала необходимо предварить выполнение задания краткой теоретической справкой по каждому из вопросов.

Первый блок – проведение параллелей с изучением анималистического жанра в изобразительном искусстве (живопись, графика, скульптура). Необходимо вспомнить отличительные признаки жанра и выявить их уже в произведениях декоративно-прикладного искусства (Приложение 1, 2). Следует акцентировать внимание на отличиях произведений и структурировать их в таблицу (шаблон таблицы предложен в следующем разделе). Аналитический разбор подведет к разговору об изобразительном станковизме и декоративном минимализме. Эти понятия уже становились предметом обсуждения на предыдущих уроках, однако, требуют актуализации в контексте анималистического жанра и фигуративной пластики.

Для изобразительного станковизма можно выделить следующие характерные черты:

- точность воспроизведения анатомических особенностей животных;
- тщательная проработка деталей (шерсть, мускулатура, глаза);
- большое разнообразие оттенков и мягкие тональные градации;
- жанровые сценки (сюжетные изображения, представляющие уход за потомством, сцены охоты и т.д.)

Иные черты определяют декоративный минимализм в произведениях анималистики:

- отказ от излишней детализации в пользу чистого контура и простого объема;
- локальные яркие цвета, отсутствие светотеневой моделировки;
- динамика линий и форм, подчеркивающих характер и образность;
- метафоричность и уход от конкретного сюжета – вариативность интерпретации и создаваемого впечатления.

После определения ведущих выразительных средств можно перейти к разговору об их интерпретации в текстильном дизайне и создании мерча. Необходимо подчеркнуть ключевые принципы создания мерча:

- Определение целевой аудитории;
- Формулирование идеи и концепции;
- Работа с композицией (форма, цвет, расположение элементов);
- Материалы и техника создания произведения (полезно рассказать о различных видах текстиля и технике нанесения рисунков на ткань (печать, вышивкой, роспись, аппликация)).

Задание учителю: сформулируйте и запишите ключевые тезисы, которые станут началом урока. Подберите иллюстративный материал

Вторая часть урока (дискуссия)

На второй части демонстрируются наглядные материалы и проводится дискуссия, необходимая для вовлечения в проблему урока.

1. Как Вы понимаете определение «мерч»? Какие виды продукции относятся к категории «мерч»? (вопрос начала беседы).
2. Какие произведения, по Вашему мнению, относятся к жанру анималистики в живописи, скульптуре и декоративно-прикладном искусстве? Аргументируйте свой ответ.
3. Как Вы думаете, зачем художники-минималисты использовали простые формы и локальные цвета в произведениях?
4. Предположите, какие варианты использования репродукций произведений искусств в мерче наиболее интересны актуальны для современной культуры?

Критерий отличия	Изобразительный жанр в скульптуре	Декоративный минимализм в скульптуре
Цвет		
Форма		
Детали		

Наглядные материалы: репродукции произведений.

Задание учителю: составьте 2-3 дополнительных вопроса к разделу. Предложите вариант таблицы.

Третья часть урока (практика)

Подготовка материалов для урока:

- распечатать иллюстративные материалы (Приложение 1 и 2);

Задача: Предложить варианты мерча (шоппер, футболка) на основе произведений анималистики декоративного минимализма.

Важно помочь учащимся в выявлении наиболее характерных черт в изображении животных в произведениях декоративного минимализма. Акцентировать внимание на лаконичности и условности формы вместе с выявлением наиболее характерных черт изображаемого героя.

Для работы над заданием можно использовать графические материалы, штампы, трафареты.

Задание учителю: выполните самостоятельно один из вариантов работы до урока или вместе с учащимися.

Приложение 1. Станковая реалистическая скульптура 1950-х гг.

Приложение 2. Минимализм в скульптуре 1960-х гг.

Печат для ткани (футболка)