Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Детская школа искусств»

Методическая разработка учебных занятий по истории изобразительного искусства:

«МОЖЕТ ЛИ ИСКУССТВО ВОСПИТЫВАТЬ ЧЕЛОВЕКА?

ТВОРЧЕСТВО ВАСИЛИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА ПЕРОВА»

для учащихся по ДПП «Живопись» 2 класса (5-летняя форма обучения) и 5 класса (8-летняя форма обучения) ДХШ и художественных отделений ДШИ.

Разработчик: Курчевских Дмитрий Юрьевич,

преподаватель

ГО ЗАТО Свободный

2025 год

«Принято» «Утверждено»

Педагогическим советом Директор МБУ ДО «ДШИ»

МБУ ДО «ДШИ» ___________ Е.В. Чернова

Протокол № 2 от « 25 » марта 2025 г. « 25 » марта 2025 г.

«Одобрено»

на методической секции

МБУ ДО «ДШИ»

Протокол № 9 от « 25 » марта 2025 г.

Методическая разработка учебных занятий по истории изобразительного искусства: «Может ли искусство воспитывать человека? Творчество Василия Григорьевича Перова» для учащихся по ДПП «Живопись» 2 класса (5-летняя форма обучения) и 5 класса (8-летняя форма обучения) ДХШ и художественных отделений ДШИ.

Разработчик: преподаватель Курчевских Дмитрий Юрьевич

ОГЛАВЛЕНИЕ:

1. Пояснительная записка ………………………………………………………. 4
2. Сроки освоения данной темы. Объем учебного времени на реализацию данной темы. Форма проведения уроков по данной теме. Методы обучения. Описание материально-технических условий реализации темы ……………... 5
3. Содержание темы ……………………………………………………………... 6
4. Методические рекомендации ………………………………………………… 7
5. Перечень учебно-методического обеспечения …………………………….. 10
6. Список литературы …………………………………………………………... 14
7. Приложение …………………………………………………………………... 15
8. Сведения об авторе ………………………………………………………….. 22

Пояснительная записка.

В современном мире, в России происходят далеко не самые лучшие события в области образования, в культурной жизни людей. Люди, к сожалению стали больше ценить в жизни материальный достаток, нежели духовные и душевные качества. Российская система образования значительно уступает советской системе. Это видно по различным рейтингам, по ироничным роликам, гуляющим на просторах интернета, в которых высмеиваются ситуации, где зачастую молодые люди не могут ответить на элементарные вопросы по истории, литературе по тому, как ведут себя дети на переменах. Они перестали в большинстве использовать в качестве отдыха подвижные игры, а зачастую сидят, уткнувшись в гаджеты. Да и на самих уроках все меньше и, к сожалению, в жизни достается времени живому слову. Особую опасность для человека искусства представляет использование искусственного интеллекта, когда вы можете получить мгновенный результат на свой вопрос, не прилагая к этому никаких усилий. Наши дети в стремлении получить быстрый ответ на любой вопрос разучаются: думать, прилагать усилия, размышлять, находить причинно-следственные связи, делать выводы, работать с книгой. Что приводит к лености и деградации личности. Своей работой, где я уделяю много времени на уроках с детьми беседой, рассуждениями, размышлениями, диалогами, постараюсь вернуть утраченные позиции.

Данный материал представлен к изучению во 2 классе (5-летняя форма обучения) или в 5 классе (8-летняя форма обучения) на художественных отделениях ДШИ и ДХШ. Почему именно в это время? Разрабатывая концепцию преподавания предмета истории искусств, я решил отказаться от привязки линейного исторического течения времени к предмету история искусств, как это принято в общеобразовательной, художественной школе, училищах и высшем звене образования. На мой взгляд, учащийся не столько должен знать преемственность поколений художников в ремесле, художественных течений, сколько уметь читать картину и научиться понимать язык изобразительного искусства. Ребенку, который привык всегда от природы следовать логическому языку в жизни, порой трудно понимать образное содержание произведения искусства. В связи с этим, на первом году обучения, по различным срокам освоения предмета история искусств, я предлагаю изучение так называемой «азбуки искусств» - знакомство с видами, жанрами изобразительного искусства и стилями в архитектуре. А начиная со второго года, уже непосредственно знакомиться с произведениями искусства. И первыми шагами в знакомстве с искусством могут служить картины русских художников XIX века. Простые картины как очень многие их называют. Наиболее интересным, по моему мнению, может быть творчество В. Г. Перова. Художник, который может быть впервые попробовал образцами своей живописи попытался воспитать, перевоспитать своего зрителя. Хотя это и оставалось наивной мечтой. Большой проблемой нашего общества на сегодняшний день, является неумение слушать, понимать, сочувствовать друг другу. Поэтому изучение творчества В. Г. Перова носит отчасти воспитательный характер. Кроме того идет освоение первоначальных навыков рассмотрения картины, рассуждения, осмысление фактов и умения сформулировать идею картины, понять ее содержание. Данный комплекс уроков апробирован и представлен в ссылках на мой канал в Rutube в виде съемки уроков.

Сроки освоения данной темы.

Данную тему предполагается проводить по ДПОП «Живопись» во 2 классе при 5-летней форме обучения и в 5 классе при 8-летней форме обучения.

Объем учебного времени на реализацию данной темы.

Данная тема рассчитана на 4 учебных занятия по 1.5 часа в неделю при 5-летней форме обучения 1 час + 0,5 часа в вариативной части при 8-летней форме обучения.

Форма проведения уроков по данной теме.

Форма занятий по предмету история искусств предполагается мелкогрупповая (численностью от 4 до 10 человек).

Методы обучения.

* Рассказ
* Беседа
* Иллюстрация

Описание материально-технических условий реализации темы.

Учебная аудитория, предназначенная для изучения предмета история искусств, должна быть оснащена учебной мебелью и компьютером (в идеале интерактивной доской).

Содержание темы.

Тема занятия: «Может ли искусство воспитывать человека? Творчество Василия Григорьевича Перова» - 6 часов.

Цель занятия: Познакомить учащихся с творчеством В. Г. Перова.

Задачи:

1. Познакомить учащихся с понятием бидермейера в изобразительном искусстве Австрии и Германии 18-19 веков.

2. Вспомнить картины в творчестве П. А. Федотова, которые изучались в этом же учебном году, только чуть ранее.

3. Сформулировать с детьми в беседе, что такое воспитание. И какую роль оно играет в жизни человека. Попробовать побеседовать с детьми на тему воспитания искусством.

4. Рассмотреть и проанализировать поведенческую реакцию персонажей в произведениях В. Г. Перова на примере таких произведений как «Рыбак», «Птицелов», «Дилетант», «Охотники на привале».

5. Познакомить с историческими особенностями жизни людей второй половины XIX века.

6. Дать понятие такому термину как критика. Проанализировать, рассмотреть, разобрать картины критической направленности «Проповедь в селе», «Чаепитие в Мытищах», «Сельский крестный ход на Пасху».

7. Дать понятие такому термину как созерцание. Рассмотреть, разобрать, проанализировать картины созерцательной направленности «Проводы покойника». «Старики родители на могиле сына», «Последний кабак у заставы».

8. Дать сравнительный анализ произведений, в череде которых художник приходит к более ясному звучанию идеи картины «Утопленница». Рассмотреть все 3 варианта: графический, эскизный живописный, окончательный живописный.

9. Обратить внимание учащихся на особенности деталей в картинах, которые играют ключевую роль.

10. Рассмотреть и разобрать портретную живопись Перова на примере картины «Фомушка-сыч».

Методические рекомендации

В начале занятий учащимся следует рассказать о таком интересном явлении в европейской живописи как стиль бидермейер. Который, в какой-то момент, могли видеть наши русские художники во время пенсионерских поездок по странам Германия и Австрия. Обратить внимание учащихся, какие моменты из жизни людей показывают данные картины. И подчеркнуть, что особенной чертой в данных картинах было ироничное, литературное, несколько мещанское начало.

В продолжение разговора вспомнить, творчество какого русского художника изучали ранее. Его (П. А. Федотова) картины, его отношение как художника к персонажам.

Попробовать задаться вопросом вместе с детьми, что такое вообще воспитание человека, и построить урок в форме собеседования с учащимся, через диалоги, с вопросами учителя и ответами учеников, прийти к выводу о том, что воспитание человека в добродетели очень важно. Задаться вопросом: «А можно ли повлиять на человека, посредством воспитания, через изобразительное искусство?» Ответ на этот вопрос в дальнейшем сформулировать вместе с детьми, в качестве вывода, итога в конце урока.

В целом всё творчество В. Г. Перова условно можно разделить на 4 больших группы: это картины юмористические, созерцательные, обличительные или критические и портреты. В качестве вступления рассказать историю о том, как и почему Василий Григорьевич получил фамилию Перов. Далее вспомнить из курса урок предыдущего года обучения, что такое юмор и чем он отличается от сатиры. Так же как и в плакатах, в станковой живописи тоже можно встретить произведения юмористического характера. При разборе картины «Рыбак» обратить внимание учащихся на характер позы, выражение лица персонажа в сложившейся ситуации. К картине дилетант надо сначала дать учащимся разъяснение, что такое дилетантизм. Выстроить диалог с учащимися в рамках рассмотрения картины с постановкой, например таких вопросов: «Как сидит персонаж? Какая у него поза? Во что он одет? Кто рядом с ним?» И так далее.… Здесь проследить причинно-следственные связи. В разборе картины «Птицелов» дать пояснение учащимся о том, что простейшим заработком людей малого достатка, была ловля птиц с последующей продажей на рынках, а так же замечательным времяпрепровождением. О картине «Охотники на привале» рассказать, кто был реальным прототипом персонажей. Упомянуть, что данная картина в советское время была очень популярна среди простого люда. Тиражировалась не только как копия в картинах, но и копировалась на ковры. Обратить внимание, с постановкой вопросов, на эмоциональное состояние героев и их возраст, на характер жестов и поз. Предложить учащимся подумать над тем, в чём причина такой популярности данной картины в народе. В процессе рассмотрения картин данного цикла обращать внимание на оттенки юмора в различных картинах.

Перед переходом к работе над следующим циклом работ вспомнить с учащимися о сословном характере жизнеустройства России в царское время. Рассказать об особенностях жизни дворянства и духовенства.

Как правило, дети этого возраста не понимают значения слова критика и тем более устаревшего слова, выходящего из употребления как обличение. Дать разъяснение учащимся о значении этих слов. При рассмотрении картин «Проповедь в селе», «Чаепитие в Мытищах», «Сельский крестный ход на Пасху» давать детям не готовый материал, а вместе с ними через вопросы и ответы сформировать у них представление о поведении людей, дать социальную характеристику главным персонажам, внимательно рассматривая картины учить их оценивать позы и жесты героев, связывать их с поведенческой реакцией.

Аналогичным образом объяснить детям значение слова созерцание. В картинах «Проводы покойника», «Старики-родители на могиле сына» и «Последний кабак у заставы» сформировать у детей взаимосвязь между колоритом произведения и настроением. Дать пояснение, что определенный цветовой строй вызывает у человека различные чувства.

С картиной «Утопленница», которую тоже условно можно отнести к созерцательным, нужно поработать более подробно с детьми. На примере данной работы важно провести учащихся теми же «тропами», коими проходит каждый художник при создании достойного произведения. Опять же через рассуждения учащихся сформировать у них образ картины, который получился во всех трех вариантах различен. В первом графическом варианте есть образ толпы, гомона, выкриков и всхлипов, это своего рода репортаж художника с места событий. Это первое прикосновение Перова к данной теме, так сказать проба пера. Во втором живописном, эскизном варианте Перов ближе подходит к более проникновенному образу, образу трагической действительности. Но все ещё остается недовольным результатом. Желая довести образ до совершенства, желая заставить его звучать более проникновенно, он создает третий живописный вариант, окончательный.

Именно изменяя, только детали в картине Перов добивается своего верного решения. Вместе с учащимися посредством опять же вопросов и ответов, попробовать дать ответы на вопросы: «Какие изменения привносит каждая деталь в картину? Какое настроение, чувства вызывает она?»

Завершить разбор творчества Перова портретом «Фомушка-сыч». Для детей этого возраста данный портрет более доступен для понимания. Внимательно рассмотреть фото птицы и портрет. Дать возможность ученикам самостоятельно найти общие черты в образах птицы и человека. Разъяснить учащимся связь образа данной птицы, с образом человека нелюдимого характера, настороженного, подозрительного и неуживчивого.

В заключении подвести итог с учащимися с вопросом: «Может ли все- таки искусство в лице художника Перова, воздействовать на своего зрителя и в какой-то мере воспитывать человека?»

Перечень учебно-методического обеспечения

1. Компьютер с выводом изображения на монитор, интерактивную панель, доску.
2. Репродукции картин В. Г. Перова и картин стиля бидермейер.

 Карл Шпицвег «Бедный поэт»

 Эмиль Баренцер «Семейство Винтер»

 Фердинанд Вандмюллер «Девушки плетущие венок»

 «Рыбак»

 «Птицелов»

 «Дилетант»

 «Охотники на привале»

 «Проповедь в селе»

 «Чаепитие в Мытищах»

 «Сельский крестный ход на Пасху»

 «Проводы покойника»

 «Утопленница. 1 вариант - графический»

 «Утопленница. 2 вариант – живописный, эскизный»

 «Утопленница. 3 вариант – живописный, окончательный»

 «Старики-родители на могиле сына»

 «Последний кабак у заставы»

 Птица отряда совиных сыч

 «Фомушка-сыч»

Список литературы

1. Гнедич П. «История искусств. Европа и Россия: мастера живописи» - М: «Олма Медиа Групп», 2015 г.
2. Долгополов И. «Мастера и шедевры», том 3 - М: «Терра», 2000 г.
3. Кравченко И. А. «Великое товарищество. Русские художники-передвижники» - М: «Просвещение», 2016 г.
4. Леняшин В. А. «Василий Григорьевич Перов» - Л: «Художник РСФСР», 1987 г.
5. Матвеева Е. «Шедевры русской живописи. 60-е годы» - М: «Белый город», 2007 г.
6. Никольский В. «История русского искусства» - М: «Терра-книжный клуб», 2001 г.

Приложения

1. Ссылка на уроки

(видео)

https://studio.rutube.ru/videos?show_moderation=1&ordering=calculated_date_asc#video

1. Ссылки на видео для просмотра учащимися в качестве домашнего задания. <https://yandex.ru/video/preview/12521853516448439795>, <https://rutube.ru/video/f331d9f770810ea42fe0487cbee8c6f8/> , <https://rutube.ru/video/c687bcb5ac7d4bcb5dc554d23c3718bd/>, <https://studio.rutube.ru/video-editor/27f48d7cd0f613b7acf16a0ee3a595e9>,

(«Василий Перов. Передвижники», «Василий Перов. Охотники на привале», «Василий Перов. Дилетант», «Путь славы и скорби Василия Перова»).