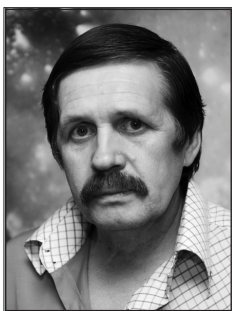

УДК 373.5.016:7

К программе по курсу «Современное искусство»

Малей А. В.

Учреждение образования «Дворец творчества детей и молодежи
Железнодорожного района г. Витебска», Витебск

Современная молодежь живет в измененном мире, для которого характерны информационные технологии, коммуникативный дизайн, художественное проектирование среды и др. Способность эстетического восприятия и самовыражения современных учащихся является частью новейших технологий, функциональной среды и образом жизни. Обществу необходима полноценная, всесторонне развитая личность, способная логически и художественно мыслить, проявлять творческую инициативу.

Практика художественно-эстетической подготовки учащихся в последние годы показывает, что педагогами ведутся постоянные поиски по проблеме развития творческих способностей учащихся нетрадиционными способами. Принимая во внимание, что творчество в художественной деятельности может выйти за рамки традиционного, академического исполнения, автор утверждает, что в современном обучении учащихся следует предоставить свободу выбора изобразительно-выразительных средств для развития творческой индивидуальности, обогащения знаний и умений в художественно-творческой деятельности, и предлагает собственную авторскую программу по курсу современного искусства.

свою программу по курсу современного искусства.

Ключевые слова: художественно-образное восприятие, формирование умений и навыков, совершенствование знаний о новейших тенденциях в искусстве.

(Искусство и культура. — 2012. — № 3(7). — С. 109-116)

To the curriculum of the course of contemporary art

Malei A. V.

Educational establishment «Palace of children and youth art of Zheleznodorozhny
district of Vitebsk», Vitebsk

Modern youth lives in the changed world which is characterized by information technologies, communication design, artistic design of the environment etc. Ability of aesthetic perception and self expression of modern schoolchildren are a part of modern technologies, functional environment and way of life. The society needs a developed personality which is able to think logically and creatively, to have artistic initiative.

The practice of art and aesthetic training of schoolchildren in recent years has shown that teachers are in constant search in regard to the issue of development of creative abilities of schoolchildren by non traditional methods. Taking into account the fact that creativity in artistic activity may go beyond the limits of traditional and academic way the author states that in modern teaching it is necessary to give freedom of choice of pictorial and expressive means for the development of artistic individuality, acquiring knowledge and skills in creative activity and proposes his own author's curriculum of the course of contemporary art.

Key words: artistic and image perception, formation of skills, improvement of knowledge on newest tendencies in art.

(Art and Culture. — 2012. — № 3(7). — P. 109-116)

Данная программа разработана педагогом на основании собственной программы спецкурса «Современное искусство» для 8–11 классов и апробирована

в ГОСШ № 25 г. Витебска с художественным уклоном. В 2005 году программа «Курс современного искусства» вышла на областной уровень, а в ИПК и ПРР и СО был обобщен

Адрес для корреспонденции: e-mail: avmaley@mail.ru – А. В. Малей

опыт работы по ней и проведены курсы для учителей области. Программа адаптирована к условиям образовательного процесса УВВО и успешно реализовывалась в УО «ГДТД и М» с 2007 года. Первоначальный вариант программы, пройдя апробацию, был скорректирован и систематизирован.

Цель статьи – изложение программы «Современное искусство», ядром которой является формирование духовной и всесторонне развитой личности, способной воспринимать и понимать современное искусство и художественные направления, которые определили и сформировали культуру XX века.

Задачи программы:

- развитие способности художественно-образного восприятия произведений современного искусства;
- создание условий для формирования умений и навыков в области исследования эстетических и художественных закономерностей развития художественных стилей и направлений классического авангарда;
- формирование и совершенствование знаний о новейших тенденциях в современном искусстве, а также эстетического вкуса учащихся;
- содействие развитию умений и навыков в художественно-творческой и конструкторско-дизайнерской деятельности.

Программа курса «Современное искусство» рассчитана на четыре года обучения детей с 12 лет и состоит из 4-х основных разделов:

- основы теории и практики современного искусства;
- основы композиции;
- основы цветоведения и формообразования;
- основы творческого мастерства.

Особенностью структурного построения программы является то, что четыре раздела базируются на 2-х основных составляющих: изучении художественных направлений в искусстве от кубизма к супрематизму (основные направления, которые способствовали формированию современного искусства) и теории и истории изобразительного искусства, архитектуры последних десятилетий XX века.

Изучение курса целесообразно начинать с ознакомления учащихся с терминами, понятиями, особенностями развития современного искусства и заканчивать изуче-

нием инсталляции, акции, перформанса и объектного искусства. Такой подход позволяет связать изученный материал в логическую систему и сформировать способность восприятия искусства как целостного организма художественной культуры. Разделы программы усложняются от первого года обучения к последующим, основаны и базируются на традициях и инновациях в современном искусстве. Содержание разделов раскрывает историю происхождения (создания) «новой» художественной формы, методы организации эстетического пространства, тенденции развития нетрадиционных форм художественной деятельности, пути совершенствования инновационных художественных технологий.

Содержание программы включает: тематику учебных практических и творческих заданий, перечень художественных материалов и техник, списки художественных произведений для ознакомления школьников и литературы для педагога, примерное календарно-тематическое планирование для каждого года обучения.

Реализация задач художественного образования и творческого развития учащихся может осуществляться посредством организации теоретической подготовки и практической творческой деятельности учащихся. Поэтому целесообразно отводить часть времени учебного занятия на ознакомление школьников с произведениями искусства определенного художественного стиля и направления (лекционная часть занятия) и выполнение практической учебной (тренировочной) или творческой работы (практическая деятельность). Очень важно предусмотреть создание учащимися собственных композиций на основе теоретических сведений, полученных при изучении художественного явления или направления в искусстве. Руководителю рекомендуется практиковать ознакомление учащихся с учебным материалом, используя произведения мастеров современного искусства своего региона, вырабатывать умения и навыки ведения коллективного обсуждения эстетических особенностей изучаемых произведений. Руководителю необходимо организовывать выставки учебных и творческих работ учащихся 1–2 раза в течение учебного года.

На протяжении четырехгодичного обучения руководитель должен осуществлять те-

матический (промежуточный) и итоговый контроль за усвоением учащимися художественных знаний, умений и навыков.

Учащиеся должны знать биографии художников, которые внесли существенный вклад в развитие современного искусства.

Изучение курса происходит параллельно с обучением академическому рисунку и академической живописи как основам изобразительной грамоты. Обучение рисунку и живописи усложняется от первого года к последнему: от простых натюрмортов к живой голове и полуобнаженной натуре. В процессе обучения используется классическая методика преподавания вышеназванных дисциплин.

Содержание программы 1-го года обучения

Основы теории и практики современного искусства

Художественные направления и особенности современного искусства, выразительные средства.

«Витебский супрематический Ренессанс» 1910–1920 годов. Творчество Марка Шагала, Казимира Малевича, художников УНОВИСа (утвердители нового искусства). Витебское народное художественное училище, история его создания и значение для мировой культуры и искусства.

Особенности формальной композиции. Зависимость пластической характеристики художественной формы от структуры эстетического пространства. Фовизм. История происхождения.

Особенности структурного построения эстетического пространства произведений Марка Шагала. Импрессионизм. История происхождения.

Геометрическая абстракция. Геометрические формы, художественный образ. Особенности наделения геометрических фигур художественным содержанием в искусстве начала XX века.

Супрематизм как геометрическая абстракция. Фактура как эстетический образ.

Основы композиции

Доминантные отношения элементов композиции, принципы композиционной организации двухмерного пространства (на основе соотношений главного и второстепенного элементов).

«Силовое поле» в композиции. Понятие положительного и отрицательного пространства (работающей и неработающей

плоскости) в композиционном построении произведения.

Приемы и способы композиционной организации творческих работ, основу которых составляют геометрические фигуры при доминирующей роли: а) крупного (большого) элемента; б) мелкого (малого) элемента; в) зоны пространства (композиции целесообразно выполнять методом аппликации из одноцветной бумаги).

Пространственный масштаб и его композиционное выражение. Категории пространства: неограниченное, ограниченное и замкнутое пространство. Использование простых пластических форм для выражения художественно-образного восприятия неограниченного, ограниченного и замкнутого пространства при выполнении творческих работ.

Изучение доминантных отношений элементов композиции: овладение принципами композиционной организации двухмерного пространства на основе соотношения главного и второстепенных элементов.

Пространственная структура произведения, художественно-композиционные средства абстрактных и реалистических произведений. Определение категорий пространства и пространственной структуры произведения (работа с репродукциями картин известных художников).

Практическая работа: выполнение графических работ по репродукциям картин (последовательно исключается тон, работа локализуется до одного тона), используются калька, черная и белая гуашь.

Основы цветоведения и формообразования

Цветовой круг. Хроматическое и ахроматическое световосприятие. Колористическое единство произведения. Понятие формы в современном искусстве. Зависимость формы от структуры пространства в произведениях Марка Шагала. Цветовые растяжки.

Практическая работа: построение цветовых схем.

Понятие реального и ирреального и проявление этих понятий в творчестве художников и композициях М. Шагала.

Понятие стилизации. Понятие абстракции.

Минимализм и геометрическая абстракция. Геометрия как эстетический образ формы и пространства. Компьютерная графика.

Основы творческого мастерства

Вместе с Марком Шагалом: выполнение творческих композиций на основе изученного материала и полученных знаний в структуре эстетического пространства М. Шагала.

Практическая работа: выполнение геометрической абстракции методом аппликации.

Поэтапное исполнение композиции: цветовая прописка элементов композиции (подмалевок), тоновой и оттеночный этап, стилистическое и колористическое единство элементов композиции, детализация формы.

Практическая работа: техника гуаши: топкое письмо, пастозное (прерывистое) письмо с добавлением клея, позволяющее перекрывать прописанные поверхности, передача фактуры поверхности листа или объекта при помощи краски с клеем.

Рисунок академический. Построение. Светотень. Конструкция.

Живопись академическая. Основы живописных отношений. Колорит.

Предполагаемый результат 1-го года обучения. К концу 1-го года обучения учащиеся должны:

- иметь представление об общих эстетических особенностях современного искусства;
- знать историю культуры и искусства г. Витебска 1910–1920 гг.;
- знать творческие биографии М. Шагала, К. Малевича и некоторых представителей объединения художников УНОВИС;
- иметь представление об эстетическом пространстве М. Шагала;
- знать основные законы формальной композиции;
- иметь представление о взаимоотношении художественной формы со структурой эстетического пространства;
- уметь создавать творческие композиции на основе изученного эстетического пространства М. Шагала;
- знать основы построения натюрморта, уметь решать светотеневые задачи;
- уметь создавать колористическое единство на основе живописных отношений.

Содержание программы 2-го года обучения

Основы теории и практики современного искусства

Кубизм: история возникновения, теоретическое обоснование и эстетическая

характеристика художественного направления. Закономерности развития кубизма. Стадии развития кубизма (по определению К. Малевича). Натюрморт в 5-й стадии кубизма. Пространственный кубизм как стадия развития кубизма. Футуризм: история возникновения и эстетическая особенность художественного направления. Беспредметная живопись. Понятие беспредметности. Абстракция и абстракционизм.

Выполнение упражнений на тему: Василий Кандинский.

Основы композиции

Особенности доминантных отношений в кубистической системе изображения: пространственный масштаб, элемент-пространство, соотношение элементов композиции. Категории пространства в кубизме и их композиционное решение. Стилеобразующий элемент кубизма в композиционном построении произведения.

Членение предмета при помощи стилеобразующего серповидного элемента кубизма как способа изображения предмета с разных сторон.

Основы цветоведения и формообразования

Проектирование цветовых схем экстерьера. Цвет в кубизме: последовательное исчезновение живописи в кубизме соответственно стадиям его развития. Возникновение геометрической абстракции и супрематизма на основе цветовой и формообразующей базы пятой стадии кубизма. Понятие формы в кубизме.

Выполнение упражнений на тему: одновременное изображение предмета с разных сторон.

Понятие «время» как понятие новой художественной формы в кубизме и других направлениях в искусстве. Синтетический и аналитический кубизм. Пространственная структура кубизма. Объемно-пространственный кубизм.

Футуризм. Художественная форма в футуризме. «Движение» как стилеобразующий элемент футуристической формы. Пространственная структура футуризма.

Беспредметная живопись. Цвет и живопись без предмета как художественная форма, образ и содержание произведения.

Основы творческого мастерства

Практическая работа: выполнение зарисовок натюрморта в кубистической системе изображения: трансформирование реали-

стического объекта изображения или его восприятия в кубистическое восприятие и изображение.

Живописный кубистический натюрморт: выполнение с натуры натюрморта в кубистической системе изображения.

Практическая работа: фигура человека и изображение животных в кубизме: импровизированные зарисовки с натуры.

Практическая работа: выполнение объемно-пространственной композиции в системе пространственного кубизма из картона и бумаги (коллективное творчество).

Практическая работа: живописная композиция гуашью на свободную тему (натюрморт, портреты, композиция с фигурами человека или животными) в кубистической системе изображения.

Формирование навыков обработки поверхности холста или листа кистью.

Практическая работа: выполнение композиции на свободную тему в системе футуризма в технике гуаши.

Технология выполнения фактуры из ткани и клея, мелкой крупы и клея, песка и клея на холсте и картоне.

Практическая работа: выполнение натюрморта из нескольких предметов в беспредметной живописи гуашью или акриловыми красками.

Формирование навыков пастозного письма мастихином. Лессировка масляной краской с лаком по высохшей живописной поверхности (акрил, темпера, масло).

Бумагопластика: техника работы с бумагой и картоном: надрез, изгиб.

Рисунок академический. Основы рисунка головы.

Живопись академическая. Основы живописных отношений. Пространство. Стилль.

Предполагаемый результат 2-го года обучения. К концу 2-го года обучения учащиеся должны:

- иметь представление о художественных направлениях (кубизм, футуризм и абстракционизм);
- знать историю возникновения и закономерности их развития;
- уметь разбираться в эстетических особенностях художественных направлений;
- создавать собственные произведения, учитывая стилистические характеристики художественных направлений;
- уметь конструировать объемную ху-

дожественную форму из картона и бумаги;

- знать основы построения головы и уметь применять их на практике;

- уметь при помощи живописных отношений создавать пространственную среду;

- овладеть стилевой манерой письма.

Содержание программы 3-го года обучения

Основы теории и практики современного искусства

Супрематизм Казимира Малевича: теория и практика. Витебский период в творчестве К. Малевича. «Черный квадрат» Малевича.

Проуны (проект утверждения нового) Эль Лисицкого: эстетическая концепция проунов, их значение для формирования нового архитектурного стиля.

Объемный супрематизм. Архитектоны и планиды – супрематический архитектурный стиль.

Конструктивизм: теория происхождения художественного направления. А. Родченко и В. Татлин. Живописный контррельеф Татлина.

Основы композиции

Композиционная особенность супрематизма: неограниченное пространство, ритм плоскостей, лаконичность художественной формы.

Композиционное соотношение объема и плоскости проунов Э. Лисицкого: ритм объема и плоскости, сочетание двухмерного и трехмерного масштаба в одной плоскости, лаконичность художественной формы.

Объемно-пространственное конструирование.

Композиционная особенность конструктивизма; ограниченное пространство, конструкция как основа композиционного мышления.

Практическая работа: выполнение конструкции.

Основы цветоведения и формообразования

Монокомпозиция. Цвет в супрематизме. Основные супрематические цвета: черный, белый, красный, зеленый, желтый и синий и их смысловая характеристика.

Белый супрематизм. Исчезновение живописи, стилия и формы в белом супрематизме. Белый цвет как Абсолют, образ бесконечности, света и духовной божественной чистоты.

Супрематизм как эстетическое выражение новой реальности – нематериального видения мира (ощущение сокрытого мира).

Понятие: нематериальная художественная форма.

Эстетическое пространство и художественная форма проунов: эстетическая особенность архитектурного стиля.

Единство формы и пространства конструктивизма: живописные рельефы Татлина, пространственные конструкции Наума Габо.

Практическая работа: выполнение пространственной конструкции.

Объемный супрематизм: эстетический стиль архитектора.

Основы творческого мастерства

Практическая работа: выполнение супрематической композиции в технике аппликации. Выполнение супрематической композиции по эскизам.

Эскизы живописного контррельефа Татлина.

Практическая работа: выполнение живописного рельефа из бумаги и картона на основе собственных эскизов (коллективное творчество).

Практическая работа: выполнение эскизов проунов в малом формате. Выполнение творческой композиции «проун».

Практическая работа: выполнение из бумаги и картона объемно-пространственной модели архитектора.

Способы объемного конструирования: сжатие, растяжение, сгиб и надрез.

Технология фактуры и обработка поверхности, технические приемы имитации материала (металл, дерево и т. п.) – используя возможности краски, клея, бумаги и ткани. Имитация материала при помощи краски, клея, бумаги и ткани на холсте, картоне или ДВП.

Практическая работа: рисунок головы натурщика. Живопись человека с натуры.

Предполагаемый результат 3-го года обучения. К концу 3-го года обучения учащиеся должны:

- знать основные эстетические термины, понятия и характеристики супрематизма, конструктивизма, контррельефа, проуна и архитектора;
- иметь представление об объемном супрематизме, архитекторах и планитах;
- понимать нематериальную художественную форму и знать, как она формируется;
- иметь представление о нематериальном ощущении мира;

– знать основы художественного конструирования и технологии изготовления отдельных макетов;

– уметь исполнять из бумаги и картона объемные конструкции;

– сознательно применять композиционные приемы и технологические навыки;

– знать основы рисования головы натурщика;

– уметь передавать форму тела человека живописью.

Содержание программы 4-го года обучения

Основы теории и практики современного искусства

Угловой контррельеф В. Татлина: эстетическая и пластическая характеристика.

«Обратная информация»: эстетическая концепция пространства и художественной формы. Понятие двойного пространства, синтез изобразительных средств.

Пространственные конструкции: объемно-пространственные композиции функционального пространства (экстерьер, организация утилитарной среды и т. п.) и художественно-образные композиции, формы эстетического пространства.

Объектное искусство.

Современный вид творчества «Инсталляция»: пространственная композиция, созданная на основе монтажа предметов быта или других предметов, созданных производственным путем.

Современный вид творчества «Акция»: эстетическое действие с принципиальным отсутствием театрального начала.

Современный вид творчества «Перформанс»: заранее спланированное действие, принадлежащее пространству, жизни и искусству (выполняется художником или группой художников).

Основы композиции

Организация функционального и эстетического пространства: разработка композиционных решений в форме поисково-графических эскизов для объемного макетирования. Композиционная особенность обратной информации: двойное пространство, сочетание объема, плоскости и конструкции.

Особенности композиционного построения инсталляции: образная зависимость элементов инсталляции друг от друга, вызывающая интеллектуальное напряжение.

Композиционное построение эстетического действия акции и перформанса: объ-

единение как равноправных разных видов искусства, в которых подчеркивается сам процесс творчества, а завершенность произведения искусства имеет второстепенное значение.

Основы цветоведения и формообразования

Монокомпозиция. Характер цвета в объемно-пространственной композиции: отсутствие образно-символического и смыслового звучания цвета. Цвет как эстетическая характеристика формы.

Понятие двойного пространства кубоквадрата: объем (куб) и супрематическая плоскость (квадрат).

Понятие художественной формы в обратной информации: нематериальной формы (время), образующейся в результате одновременного созерцания разных эстетических событий (например, куба и квадрата).

Художественная форма и пространственная структура инсталляции: соответствие принципов формообразования и пространственного соотношения элементов эстетической конструкции с композиционным и формообразующим принципами инсталляции (принцип структурно-композиционной тождественности).

Формообразующий принцип акции и перформанса: ритуально-эстетическое действие.

Основы творческого мастерства

Практическая работа: выполнение эскизов объемно-пространственной композиции «Обратная информация».

Разработка сценария и идеи акции и перформанса.

Практическая работа: выполнение эскизов инсталляции в карандаше на малом формате.

Выполнение углового контррельефа из бумаги, картона и шнура.

Выполнение пространственного объекта «Обратная информация»: макетирование пространственной конструкции.

Постановка акции и перформанса (коллективное творчество).

Практическая работа: выполнение инсталляции из бытовых и производственных предметов (коллективное творчество).

Формирование навыков работы с материалами: металл, дерево и пластмасса: приемы нанесения фактуры на металл

(чеканка), художественная обработка дерева (морение, обжиг), придание формы листовой пластмассе (коматэкс) горячим способом.

Способ декорирования шпоном простых геометрических форм, изготовленных из многослойной фанеры при помощи клея и горячего утюга.

Приемы и способы тонировки и равномерной окраски объемных изделий.

Рисунок полуобнаженной натуры.

Живопись полуобнаженной натуры.

Предполагаемый результат 4-го года обучения. К концу 4-го года обучения учащиеся должны:

- знать теоретическое обоснование и историю возникновения контррельефа, обратной информации, пространственной конструкции, инсталляции, акции и перформанса;
- иметь представление о двойном пространстве и синтезе изобразительных средств;
- уметь выполнять объемно-пространственные композиции из металла, дерева, фанеры и пластмассы;
- знать закономерности формообразования инсталляционного искусства;
- уметь выполнять инсталляции в рамках полученных знаний и технических возможностей различных материалов;
- ставить и исполнять акции и перформансы;
- знать основы построения полуобнаженной натуры;
- знать основы живописной лепки формы полуобнаженной натуры;
- выполнить дипломную работу.

Заключение. При планировании учебно-воспитательного процесса принципиальное значение имеет подбор содержания учебного материала, на основе которого рассматриваются художественные процессы и особенности художественного формообразования. Ознакомление учащихся с художественными направлениями и явлениями в искусстве должно быть направлено на раскрытие пластической характеристики, колористических особенностей произведений, теоретического обоснования и культурологической принадлежности каждого из них. Содержание программы дает возможность проследить через логическую взаи-

мосьвязь разделов развитие художественной формы современного искусства, ее отличительных особенностей в сравнении с традиционной трактовкой и характером восприятия, а также понимание нематериальной (не визуальной) художественной формы.

ЛИТЕРАТУРА

1. Егоров, И. К. Малевич / И. К. Егоров – М.: Знание, 1995.
2. Кольченко, Е. Все дети талантливы / Е. Кольченко // Искусство в школе. – 2000. – № 2, 3, 4.
3. Кузин, В. С. Изобразительное искусство и методика его преподавания в школе: учебник / В. С. Кузин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: АГАР, 1998.
4. Миронова, Л. Н. Цвет в изобразительном искусстве: пособие для учителей / Л. Н. Миронова. – 3-е изд. – Минск: Беларусь, 2005.
5. Савиных, В. Прекрасные превращения: пособие для учителей, воспитателей, рук. кружков и родителей / В. Савиных. – Минск: Беларусь, 2000.
6. Туманов, И. Н. Подготовка художника-педагога и современная художественная культура / И. Н. Туманов // Искусство и образование. – 2003. – № 3.
7. Мартин, В. Рисуем с удовольствием / В. Мартин. – Минск: ООО «Попурри», 2004.
8. Хрусталева, Т. М. Художественно-графические способности учителя изобразительного искусства / Т. М. Хрусталева, Т. М. Харламова // Изобразительное искусство в школе. – 2003. – № 3.
9. Чернышев, О. В. Формальная композиция / О. В. Чернышев. – Минск, 2000.
10. Шатских, А. С. Искусство / А. С. Шатских // Витебск 10–20 гг. – Минск, 1999.
11. Шагал, М. Моя жизнь / М. Шагал. – М., 1998.
12. Эдвардс, Б. Откройте в себе художника / Б. Эдвардс. – Минск: ООО «Попурри», 2000.

Поступила в редакцию 07.05.2012 г.