Людмила Анатольевна Сова

МБУДО городского округа Самара «Детская музыкальная школа № 9 им. Г.В. Беляева»

Внедрение современного педагогического опыта
в практику преподавания предмета «Мировая художественная культура» в ДШИ и ДМШ на примере авторской образовательной программы по МХК для второго года обучения

«Беседы о живописи эпохи Возрождения»

Двадцать лет, с 1996 года, я преподаю мировую художественную культуру в детской музыкальной школе. Учреждение дополнительного образования детей имеет свои специфические особенности и приоритеты, поэтому просто использовать программу курса МХК общеобразовательной школы было нецелесообразно, понадобилась разработка авторской образовательной программы, как одного из вариантов работы в детских музыкальных школах и школах искусств.

Авторская образовательная программа **«Мировая художественная культура»** состоит из четырёх частей, каждая из них соответствует одному году обучения. Весь курс апробирован, прошёл стадию сертификации, давно и успешно внедряется в практику моей работы.

Первый год обучения «Русский дом» представлен методическими разработками тридцати уроков, которые вводят в изучаемый предмет и открывают для младших школьников мир русской народной культуры, декоративно-прикладного искусства и культурных традиций России.

Второй год обучения «Беседы о живописи эпохи Возрождения» представлен учебно-методическим комплексом следующего содержания:

1. Учебно-тематический план;
2. Методические разработки уроков;
3. Компьютерные презентации к каждому уроку;
4. Хрестоматию с дополнительными материалами для самостоятельного изучения;
5. Видеозапись открытого обобщающего урока по итальянскому Возрождению «Смертные Боги»;
6. Лучшие компьютерные презентации учащихся, подготовленные самостоятельно.

Особенностью учебно-методического комплекса для второго года обучения «Беседы о живописи эпохи Возрождения» является его завершённость и возможность использования как самостоятельного элективного курса или модуля.

Учебно-тематический план «Беседы о живописи эпохи Возрождения» для второго года обучения состоит из 32 уроков, объединённых в 4 основных раздела. Первые три раздела раскрываются на материале итальянской живописи эпохи Возрождения и посвящены флорентийской и венецианской школам; четвёртый раздел переносит нас за пределы Италии, к изобразительному искусству Северного Возрождения и Испании.

При создании каждого урока мною была поставлена задача познакомить учащихся с творческой биографией художников Возрождения. Культурные традиции, атмосфера в которой учился и рос художник, весь уклад окружающей жизни, профессиональная школа как залог мастерства и успехов, всё, что ведёт к творчеству, к пробуждению таланта было в центре внимания при составлении методических разработок уроков.

Сделать акцент на формировании личности художника, становлении таланта, творческой индивидуальности, гражданской позиции было очень поучительно и сложно. Важно было взглянуть на произведение искусства не поверхностно, а с осознанием его значимости, с пониманием какой труд стоит за этим, сколько требуется знаний, мастерства, целеустремлённости от их создателей.

Методические разработки уроков для второго года обучения «Беседы о живописи эпохи Возрождения» не претендуют на полное освещение всего своеобразия художественной культуры Возрождения, что невозможно сделать в силу её многозначности, многообразия, многослойности и насыщенности, поэтому основной материал опирается на итальянское Возрождение, а в качестве смысловой оси используется один вид искусства – живопись. Целью было познакомить учащихся не с набором фактов, а с духовным своеобразием итальянского Ренессанса, поэтому живопись имеет наибольшую возможность стать проводником, позволяющим визуально сформулировать особенности ренессансного представления о человеке, которое является ключом к пониманию эпохи.

Избирая живопись в качестве проводника, помогающего познакомиться со своеобразием всей художественной культуры эпохи Возрождения в общих чертах, а с изобразительным искусством подробно и профессионально чётко, учащиеся смогут сформировать представление о классической картине, её идейных основах, жанрах, что в дальнейшем сможет облегчить понимание особенностей живописи и других европейских стилей. Углубляя свои знания о живописи, учащиеся параллельно смогут расширить своё знакомство с искусством, работая самостоятельно с литературой по заданию учителя. Результат этой самостоятельной работы может быть подытожен на обобщающих занятиях.

Содержательная часть уроков должна помочь учащимся овладеть некоторыми методами анализа произведений живописи, дать необходимые знания и навыки для их понимания и объяснения. Большое значение в создании художественной картины эпохи Возрождения играют *Вводные уроки* к разделам и уроки, завершающие каждый раздел – *Обобщающие*.

Каждый урок в методических разработках имеет необходимые для успешной работы учителя: план, проясняющий структуру урока (форма, жанр, цели, задачи, ход урока); содержательную часть урока с указанием иллюстративного ряда; презентацию.

К методическим разработкам уроков прилагаются 29 презентаций с богатым иллюстративным материалом высокого качества; контрольные вопросы к каждому уроку; слайд-шоу, для закрепления материала; перечень заданий для домашней работы.

Наибольшую ценность представляют презентации учащихся разных лет, яркие, выполненные дома самостоятельно и творчески интересно.

Примером работы преподавателя по программе второго года обучения «Беседы о живописи Возрождения» является видеозапись открытого обобщающего урока с учащимися 5 класса по итальянскому Возрождению «Смертные Боги».

Организация деятельности учащихся на уроке предполагает просмотр фрагментов учебных фильмов для закрепления пройденного материала.

Краткое содержание уроков:

I. Вводное занятие

1. Образ эпохи Возрождения. Понятие Возрождение и термин «Ренессанс». Хронологические рамки эпохи. Возрождение Античности. Гуманизм.

II. Флорентийская школа живописи

1. Эпоха и человек. От гуманизма к Реформации. Человек на перекрестке культур. Суть новой культуры.

2. Кто ты, человек Возрождения? Флоренция – родина итальянского Возрождения. Итальянские гуманисты – Козимо Медичи, Лоренцо Медичи, Джироламо Савонарола, Никколо Макиавелли.

3. Светочи флорентийской славы. Два мастера Данте и Джотто. Капелла дель Арена. Утверждение итальянского языка. Поворот к реалистическому искусству в живописи. Новаторство Джотто. Знаменитые работы: «Поцелуй Иуды», «Избиение младенцев», «Бегство в Египет», «Брак в Кане Галилейской», «Оплакивание Христа».

4. Особенности жизни и творчества Сандро Боттичелли. Начало пути. Певец божественной красоты. Между отчаянием и надеждой. Знаменитые работы: «Рождение Венеры», «Весна», «Благовещение», «Поклонение волхвов», «Возвращение Юдифи», «Святой Себастьян».

5. Художники Флоренции. Обзорная лекция по Раннему Возрождению. Выдающиеся мастера кисти Джотто, Мазаччо, Паоло Учелло, Беато Анжелико, Филиппо Липпи, Беноццо Гоццоли. Законы перспективы.

6. Обобщающее занятие «Раннее Возрождение в Италии». Просмотр всех работ мастеров Раннего Возрождения из раздела «Флорентийская школа живописи». Выполнение тестовых заданий. Выступления и презентации учащихся по пройденному материалу.

7. Титаны «Золотого века». Леонардо да Винчи. От одарённого ученика до признанного мастера. Не только художник… Жизненный и творческий путь. Знаменитые работы: «Благовещение», «Джиневра Бенчи», «Мадонна Бенуа», «Мадонна в скалах», «Дама с горностаем», «Мадонна Литта», «Джоконда», «Тайная вечеря».

8. Леонардо да Винчи. Фреска «Тайная вечеря» трапезной монастыря Санта Мария делла Грацие в Милане. Язык литературы и язык живописи. «Джоконда» - самый знаменитый портрет эпохи. Особая манера письма, техника сфумато.

9. Титаны «Золотого века». Рафаэль Санти. Первый их трёх. Человек гармонии. Князь живописи. Смерть и воскресение. Знаменитые работы: «Автопортрет», «Сикстинская Мадонна», «Мадонна Конестабиле», «Мадонна дель Грандука», «Мадонна со щеглёнком», «Прекрасная садовница», «Донна Велата», «Афинская школа», «Преображение Христа».

10. Рафаэль «Лик женщины с младенцем на руках». «Сикстинская Мадонна» - вечная и неисчерпаемая тема материнства. Многочисленные мадонны, написанные Рафаэлем в разное время.

11. Титаны «Золотого века». Микеланджело Буонаротти. Особенности жизни и творчества. Человек – самое прекрасное творение в мире. Знаменитые скульптурные работы: «Давид», «Моисей», «Пьета», «Снятие с креста». Достоинство и красота. По-другому сделать можно, но лучше – никогда. Знаменитые живописные работы: «Мадонна Дони», «Портрет папы Юлия II», потолок Сикстинской капеллы, «Страшный суд».

12. Обобщающее занятие. Итоговый урок «Смертные Боги», посвящённый творчеству мастеров Высокого Возрождения Леонардо да Винчи, Рафаэля Санти и Микеланджело Буонаротти. Характеристика творчества. Методы работы мастеров. Викторина. Слайд-шоу по Флоренции.

III. Венецианская школа живописи

1. Джорджоне. Легенда при жизни. Расцвет искусства в Венеции. Особенности жизни и творчества. Знаменитые работы: «Мадонна Кастельфранко», «Юдифь», «Три философа», «Гроза», «Спящая Венера», «Сельский концерт».

2. Тициан Вечеллио. Особенности жизни и творчества. Знаменитые работы: «Динарий кесаря», «Ассунта», «Положение во гроб», Портреты Карла V, «Пьета», «Святой Себастьян». Женские образы в творчестве Тициана. «Венера Урбинская», «Венера перед зеркалом», «Любовь небесная и любовь земная», «Девушка с фруктами», «Кающаяся Мария Магдалина», «Даная». Поэзия в цвете и свете.

3. Паоло Веронезе. Творческий путь. Знаменитые работы: «Брак в Кане», «Пир в доме Симона фарисея», «Пир в доме Левия».

4. Якопо Тинторетто. Особенности жизни и творчества. Своеобразие творческого метода художника. Знаменитые работы: «Чудо св. Марка», «Христос перед Пилатом», «Происхождение Млечного Пути», Брак в Кане Галилейской».

5. Обобщающее занятие «Венецианская школа живописи» по творчеству Джорджоне, Тициана, Веронезе, Тинторетто. Просмотр всех работ этих живописцев. Выполнение тестовых заданий. Выступления и презентации учащихся по пройденному материалу.

IV. За пределами Италии

1. Северное Возрождение. Ян ван Эйк. Особенности жизни и творчества. Своеобразие творческого метода мастера и его достижения в живописи. Знаменитые работы: «Гентский алтарь», «Портрет четы Арнольфини», «Мадонна канцлера Ролена», «Мадонна каноника ван дер Пале».

2. Северное Возрождение. Иероним Босх. Своеобразие творческого метода Босха. Знаменитые работы: «Корабль дураков», «Воз сена», «Сад наслаждений», «Несение креста», «Бродяга». Переплетение традиций в живописи И. Босха.

3. Северное Возрождение. Питер Брейгель Старший. Особенности жизни и творчества. Своеобразие творческого метода Брейгеля. Знаменитые работы: «Падение Икара», «Вавилонская башня», «Крестьянский танец», «Крестьянская свадьба», «Слепые».

4. Гений Северного Возрождения. Альбрехт Дюрер. Особенности жизни и творчества. Своеобразие творческих достижений. Знаменитые работы: Автопортреты разных лет, «Праздник чёток», «Портрет Эразма Роттердамского», «Мастерские гравюры».

5. Северное Возрождение. Лукас Кранах Старший. Личность и творчество. Знаменитые работы: «Отдых на пути в Египет», «Алтарь св. Екатерины», «Охота на оленей», «Портрет Мартина Лютера».

6. Северное Возрождение. Ганс Гольбейн Младший. Особенности жизни и творчества. Своеобразие творческих достижений мастера. Знаменитые работы: «Пляски Смерти», «Мёртвый Христос в гробу», портреты Эразма Роттердамского, «Портрет Георга Гиссе».

7. Обобщающее занятие «Северное Возрождение» по творчеству Яна ван Эйка, Босха, Брейгеля, Дюрера, Кранаха, Гольбейна. Просмотр всех работ этих художников. Выполнение тестовых заданий. Выступления и презентации учащихся по пройденному материалу.

8. «Золотой век испанской живописи». Обзорная лекция. Характеристика испанского искусства на рубеже XVI и XVII веков. Выдающиеся мастера кисти Эль Греко, Диего Веласкес, Франсиско Сурбаран, Хусепе Рибера, Бартоломе Эстебан Мурильо и другие. Своеобразие творческих методов живописцев.

9. «Золотой век испанской живописи». Эль Греко. Своеобразие творческого метода художника. Знаменитые работы: «Вид Толедо», «Христос в Гефсиманском саду», «Погребение графа Оргаса», «Св. Мартин и нищий», «Благовещение», «Поклонение пастухов», «Сошествие Святого Духа».

10. «Золотой век испанской живописи». Диего Веласкес. Личность и творчество. Знаменитые работы: «Завтрак», «Продавец воды в Севилье», «Портрет Филиппа IV с письмом», «Сдача Бреды», «Эль Примо», «Портрет папы Иннокентия X», портреты инфанты Маргариты, «Менины», «Пряхи». Нравы Испании XVII века.

11. Обобщающее занятие «Золотой век испанской живописи» по творчеству Эль Греко, Веласкеса, Сурбарана, Риберы, Мурильо и других. Просмотр работ этих мастеров. Выполнение тестовых заданий. Выступления и презентации учащихся по пройденному материалу.

Естественным дополнением к методическим разработкам уроков служит Хрестоматия с искусствоведческим материалом для учащихся, которая входит в учебно-методический комплекс «Беседы о живописи эпохи Возрождения». В ней содержатся литературные и публицистические тексты различных авторов, посвящённые рассматриваемому периоду. Предлагаемый материал позволит ученику глубже увидеть специфику живописи эпохи Возрождения, познакомит с историей создания и судьбой великих творений, расширит его познания о жизни и творческой деятельности гениальных авторов.

При подборе хрестоматийного материала предусматривалось его разнообразие, познавательный характер, доступность восприятия, элемент новизны. Большая часть материалов Хрестоматии содержит современный анализ творчества художников, делая его актуальным для сегодняшнего читателя.

Образовательная цель курса второго года обучения «Беседы о живописи эпохи Возрождения» состоит в приобщении детей к культуре Возрождения, ознакомлении с ренессансным представлением о месте человека в мире и его возможностях. Внимание к человеку, восхищение человеком, вера в его таланты и способности, ненасытная жажда человека поскорее ощутить окружающее всеми чувствами, понять и запечатлеть его – вот пафос этой удивительной эпохи.

Изучая культуру эпохи Возрождения, современные школьники приобретут дополнительные знания, возможность приобщиться к общечеловеческим и национальным ценностям, попытаются разобраться в увиденном, расширят кругозор, а значит, смогут говорить о прекрасном содержательно, глубоко и эмоционально.