

Выступление на ГМО учителя ИЗО МБОУ СШ №7 г.Волгодонска

Красниковой О.В. в феврале 2018 года.

Понятие красоты в изобразительном искусстве и ее изменения в разные исторические эпохи

Изобразительное искусство, как один из предметов общеобразовательной школы, имеет важное значение в обучении воспитании учащихся. Занятия изобразительным искусством вооружают школьников основами научных знаний, способствуют познанию детьми окружающего мира и содействуют их идейному, нравственному и эстетическому воспитанию. Задачей современной школы является воспитание всесторонне развитого человека, способного применять и развивать свои знания и умения в любой области труда и науки.

Всестороннее развития личности включает в себя умственное, физическое, трудовое и эстетическое воспитание. Комплекс учебных предметов, преподаваемых в школе, призван гармонично и последовательно осуществлять все эти стороны воспитания подрастающего поколения. Не последнее место в ряду других предметов занимает изобразительное искусство.

Специфика каждого школьного предмета, в том числе и рисования, ясна без доказательств, но основные цели и задачи у них едины, и потому так важны межпредметные связи в общем процессе обучения и воспитания в школе.

Общие возрастные особенности у каждого ребенка проявляются по-разному, в зависимости от его индивидуальности. Один ребенок может быть более эмоциональным, другой – менее. Память, мышление внимание могут быть самыми различными у разных детей.

На уроках ИЗО для активизации творческого мышления ребенка я использую исторический материал. Широкие возможности его использования предоставляет программа 5 класса. Репродукции произведений живописи, графики, скульптуры, фотографии архитектурных построек и предметов декоративно-прикладного искусства будят у детей воображение, позволяют им “окунуться” в мир заданной темы урока. Знакомясь с произведениями искусства изучаемой в теме эпохи, дети получают знания о материальной жизни общества

(орудиях труда, оружии, одежде, жилищах), о духовной жизни (идеи, взгляды, чувства). Произведения искусства выступают и в своем непосредственном качестве – как памятники искусства, как выражения этического и эстетического идеала своего времени.

На уроках изобразительного искусства учащиеся постоянно сталкиваются с понятием «красота». Это касается и тем, посвященных корням народного искусства и связи времен народных искусств и убранству человека и его украшениям. Однако для более полного понимания этих тем, для стимуляции творческой активности ребенка повсеместно используем изменчивость понятия «красота». Так, на уроках используем репродукции картин замечательных художников: В.И. Васнецова, Н.К. Рериха, С.И. Иванова, И.И. Билибина, А.М. Васнецова, А.Е. Архипова, Б.М. Кустодиева, В.А. Серова, А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере. Высокохудожественные картины по истории изображают людей прошлого в том или ином действии, воссоздавая для зрителей мельчайшие подробности того времени, детали и события. На примерах этих репродукций мы определяем изменчивость эстетических идеалов разных времен.

Содержание уроков дополняют темы: “История дома. Русская изба, Одежда в разные времена”, “Былинные герои древней Руси”, “Печатный станок Ивана Федорова”, “Древние русские иконописцы” и многое другое. На уроках при помощи учителя дети имеют возможность рассмотреть репродукции картин, образцов архитектуры и быта, узнать о создании этих произведений искусства, о мастерах и художниках, архитекторах и ремесленниках. Так, познакомившись с архитектурными памятниками, с их ролью в истории, в искусстве, с мастерами резьбы по дереву или гончарного дела, дети зарисовывают, копируют или коллективно создают макеты тех или иных исторических памятников.

Отдельное внимание хотелось бы уделить разделу «Декор – человек, общество, время». В теме «Одежда говорит о человеке» мы выясняем, что, одежда появилась в эпоху палеолита (более 40 тыс. лет назад), когда человек научился создавать костяные иглы и сшивать между собой разнообразные природные

материалы: солому, листья, шкуры животных. А главным побудительным мотивом создания одежды стала защита от холода.

Носили шкуры различными способами. Их обматывали вокруг торса, прикрепляли к поясу, когда получалось укрытие для таза и ног; надевали на плечи через прорезь для головы, накидывали на спину и завязывали лапы вокруг шеи, в результате чего получалась теплая накидка-плащ.

Тогда же возникли головные уборы, а вот обувь — гораздо позднее.

Одежда, как и всякий предмет декоративно-прикладного искусства, сочетает в себе красоту и целесообразность. Защищая тело человека от холода и жары, атмосферных осадков и ветра, одежда выполняет практическую функцию, украшая его — эстетическую. Практичность и эстетика переплетались. Так, желая защититься от насекомых, люди охотно намазывались глиной, грязью. Благодаря этой находке, древний человек начал украшать себя, расписывать кожу разными цветами. Множественные узоры по всему телу, напоминающие современные татуировки, украшали человека и защищали от внешних угроз, помогая скрываться в зарослях или горных массивах во время охоты. С ранних времен одежда имела и социальное значение, говоря о человеке, как о представителе конкретной социальной группы. Для классового общества чрезвычайно важны внешние различия, поэтому одежда разных сословий отличалась, определяясь присущим им образом жизни, указывая на тот или иной слой общества.

Так, например, фиолетовый цвет в Древнем Риме могли носить только императорские особы, красный был отличительным цветом сословия всадников, а белая с красной каймой тога указывала, что этот человек сенатор. Использование этих цветов простолюдином сурово каралась. Так же считалось эталоном красоты в одежде длинная тога, которую тоже могли носить только знатные люди. Простой римлянин имел одежду в среднем до середины колена.

Социальный смысл одежды выражается и в отражении национальной принадлежности: народный костюм — ярчайшее проявление культуры и традиций своей народности, символ нации и предмет гордости. Народный костюм традиционен и редко подвергается изменениям. В этом разделе целесообразно

обратиться к темам русского народного костюма и вышивки. Проводим сравнение костюма простой крестьянки и девушки из зажиточной семьи. Во многом они схожи, однако и вышивка (которая носила не только эстетический, но и магический характер оберега) у зажиточной девушки более сложная и элементов декора значительно больше. Поясняю это тем, что зажиточную девушку нужно сильнее охранять от дурного глаза и колдовства. Позднее эти элементы стали указывать на принадлежность к социальному слою.

В условиях перехода от натурального хозяйства к рыночному укладу и разделению труда, одежда стала указывать на профессиональную принадлежность. Для каждого дела или ремесла сформировался свой тип костюма. Он подчеркивал общность занятий, накладывающих отпечаток на характер, мировоззрение, отношение данной группы людей к окружающим. Внешний вид костюма зависел от специфики профессии и содержал общие для каждой группы элементы. Здесь мы обращаем внимание на рясу монаха, ливрею дворецкого, облачение средневекового врача и т.д.

И конечно с течением времени менялось представление о красоте. Так, в Средние века считалось неприличным демонстрировать фигуру и свои достоинства: одежда должна была скрывать тело под многочисленными складками ткани, а волосы прятали под головные уборы. В Эпоху Возрождения одним из главных критериев красоты была длинная шея. Но так как от природы не все женщины были наделены этим достоинством, многие шли на хитрость: выбривали затылок, чем зрительно удлиняли шею. Не менее важным критерием красоты был высокий лоб: для этого женщины выбривали линию роста волос на лбу и брови.

С середины XVIII века огромное значение придается искусственной красоте. Прически поражают воображение: парикмахеры создавали на голове у женщин замысловатые конструкции – дамские шевелюры украшают цветы, фрукты, корабли и др. Чтобы подольше сохранить произведение искусства, точнее свою прическу, дамы были вынуждены отказаться от мытья головы и расчесывания. Понятно, что в таких условиях нередко в модной шевелюре могли

завестись паразиты – вши и др., а некоторые хронисты даже описывают случаи, когда на балу из дамской прически могла выпасть мышь или вылезти таракан. В XIX века культ ненатуральности или салонной красоты только укрепился: дамы выбеливали лицо и затягивали талию корсетом.

Подобного рода исторические экскурсии на протяжении обучения в 5 классе расширяют возможности учителя в стимулировании интереса к предмету, углубить знания детей по темам. Так же реализуется интеграционная составляющая Изобразительного искусства с историческими знаниями и пониманием изменчивости мира.