

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования муниципального образования город Краснодар
«Центр творческого развития «Центральный»

Методическая разработка на тему:

«Развитие художественных навыков посредством изучения изобразительного
искусства стран мира»

Авторы-составители:
Водяная Татьяна Александровна,
Сарбазян Маргарита Гагиковна
педагоги дополнительного образования

Краснодар, 2024

Водяная Т.А., Сарбазян М.Г. Методическая разработка на тему: «Развитие художественных навыков посредством изучения изобразительного искусства стран мира», МБОУ ДО «ЦТР «Центральный», г. Краснодар, 2024 г., 38 с.

В методической разработке «Развитие художественных навыков посредством изучения изобразительного искусства стран мира» представлен опыт проведения занятий в рамках дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ «Изостудия «Радуга» и «Арт-мастерская», занятия направлены на формирование художественных навыков посредством изучения культуры и искусства других стран.

Целью данной методической работы является развитие художественных навыков обучающихся посредством изучения изобразительного искусства стран мира.

Разработка может стать источником полезной информации для педагогов дополнительного образования, педагогов-организаторов, учителей, вожатых и старших вожатых лагерей, образовательных центров.

Содержание

Введение.....	4
Теоретические основы развития художественных навыков у обучающихся...	6
Изобразительное искусство на примере художественных работ Древнего Египта и Танзании.....	8
Заключение	12
Список используемой литературы	14
Дидактические материалы	15
Приложения	32

Введение

Изобразительное искусство развивалось уникальным образом в разных странах из-за разнообразных культурных, исторических и социальных влияний. Каждый кусочек земли старался отразить все то, что волновало и было действительно важно.

Например, искусство эпохи Возрождения развивалось в Италии с упором на гуманизм и реализм, в то время как традиционное китайское искусство подчеркивает гармонию и баланс. Движения современного искусства, такие как импрессионизм, возникли во Франции, абстрактный экспрессионизм в США и гравюры на дереве в Японии. Египетское искусство часто вращалось вокруг тем религии, фараонов и загробной жизни. История искусства каждой страны отражает ее особые художественные проявления и эстетику.

Изучение изобразительного искусства различных культур может улучшить художественные навыки юных художников посредством знакомства с новыми техниками, стилями, особенностями художественных традиций разных культур, все это обогащает художественный опыт обучающихся, расширяет их культурный кругозор. Также через изучение различных культур происходит формирование уважительного отношения как к родной, так и зарубежной культуре, что имеет ключевой аспект в культурном коде любого государства.

В современном мире изобразительное искусство играет решающую роль в отражении общества, бросая вызов нормам, стимулируя диалог и сохраняя культурное наследие, способствуя богатству и разнообразию человеческого самовыражения. Особенности изобразительного искусства в современном мире являются:

1. Разнообразие средств и техник.
2. Отражение личных и социальных тем.
3. Интеграция технологий.

4. Интерактивность и вовлечение аудитории.
5. Исследование культурной самобытности и разнообразия.
6. Абстрактные и концептуальные подходы.
7. Слияние традиционных и современных элементов.

Объектом исследования данной методической работы является развитие художественных навыков обучающихся изостудии «Радуга».

Предметом изучения являются традиционные изобразительные техники стран мира.

Цель работы – развитие художественных навыков у обучающихся посредством изучения изобразительного искусства стран мира.

В соответствии с целью были поставлены следующие **задачи**:

1. Изучить теоретические основы развития художественных навыков у обучающихся.
2. Рассмотреть основные понятия для формирования художественной культуры.
3. Исследовать изобразительное искусство на примере художественных работ Древнего Египта и Танзании.
4. Выявить их изобразительные формы, методы и техники работы.
5. Разработать конспекты занятий, которые способствуют развитию художественных навыков посредством изучения изобразительного искусства стран мира.

Базой исследования является муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования муниципального образования город Краснодар «Центр творческого «Центральный», дополнительная общеобразовательной общеразвивающей программы «Изостудия «Радуга».

Практическая значимость. Результаты и материалы методической разработки могут быть использованы педагогами дополнительного образования, педагогами-организаторами, учителями, вожатыми и старшими вожатыми лагерей, образовательных центров.

Теоретические основы развития художественных навыков обучающихся

Развитие творческих способностей в подростковом возрасте является одной из главных задач современного образования.

В различных видах изобразительной деятельности (аппликации, рисовании, лепке, конструировании из бумаги или различных материалов) развитие способности к творчеству идет от подражания педагогу к попытке самостоятельного переноса приобретенного опыта к творческой инициативе. Приобретенный навык позволит обучающимся в каждом новом художественном продукте использовать различные изобразительные и выразительные возможности художественных материалов для получения нового и необычного в рисунке, аппликативной работе и т.д.

Итак, творчество – это деятельность, результатом которой являются новые материальные и духовные ценности; высшая форма психической активности, самостоятельности, способность создавать что-то новое, оригинальное. В результате творческой деятельности формируются и развиваются творческие способности.

Также стоит отметить, что художественно навыки – это умение, полученное путем выполнения многократных упражнений в таком изобразительном виде искусства как живопись.

Приобрести художественно-живописные навыки можно путем самосовершенствования, изучения учебного материала, выработанного в области изобразительного искусства художественного мастерства.

Выделяют три основных подхода к проблеме творческих способностей:

1. Главную роль в целеполагании творческого поведения играет мотивация, ценности, личностные черты. Интеллектуальные способности выступают как необходимые, но недостаточные условия творческой активности личности.

2. Высокий уровень развития интеллекта предполагает высокий уровень развития творческих способностей и наоборот.

3. Творческая способность креативность – является независимым от интеллекта фактором.

В литературе мы встречаемся с таким понятием как художественные навыки. Художественный навык – это определённые умения, выработанные рядом художественных упражнений, изученные техники художественного восприятия, построения композиции, понятия света и тени, объёма и цвета. Формирование художественных навыков отвечает нескольким требованиям, среди которых – полное подчинение навыка процессу художественного мышления, развитие которого в свою очередь основано на глубоком изучении теоретической части, насмотренности, эстетическом восприятии, понимании построения формы и взаимодействия цвета.

Художественные навыки у обучающихся широко варьируются в зависимости от индивидуального таланта, практики, грамотного наставника и опыта художественной практики.

Развитию навыков стоит уделять особое внимание, так как это будет являться основой для формирования гармоничной, всесторонне развитой личности. Взаимосвязанное использование средств эстетического развития и художественно-творческой деятельности способствует развитию художественно-творческих способностей обучающихся.

Каким образом мы можем влиять на развитие художественных навыков обучающихся:

1. Поощрять исследование и творчество обучающихся.
2. Предоставлять разнообразные художественные материалы и инструменты.
3. Обучать основными приемам и принципам.
4. Предлагать конструктивную обратную связь и поддержку.
5. Вдохновлять обучающихся, знакомя их с различными видами искусства и художниками.

6. Поощрять регулярную практику и размышления.
7. Создавать позитивную и благоприятную среду обучения.
8. Давать возможность проявить индивидуальность и развить личный художественный стиль.

Каждому обучающемуся в изостудии необходимо владеть определённой терминологией. Владение художественной терминологией имеет ключевое значение для эффективного общения с педагогом и другими обучающимися, это обеспечивает ясность и точность передачи идей в конкретной области или контексте. На занятиях в изостудии педагогу необходимо познакомить обучающихся с такими терминами, как «рисунок», «набросок», «зарисовок», «тон», «перспектива», «линия горизонта», «пропорция», «планы» и многие другие. Все это улучшает понимание и облегчает сотрудничество между педагогами и обучающимися.

Изобразительное искусство на примере художественных работ Древнего Египта и Танзании

Изобразительное искусство — это искусство, которое использует визуальные образы для передачи идей, эмоций и впечатлений. Оно включает в себя живопись, графику, скульптуру, архитектуру и другие формы, которые могут быть восприняты визуально. Основная цель изобразительного искусства — вызвать эмоции и переживания, передать определенные идеи и состояния.

Живопись Древнего Египта — это память о великой цивилизации, оставившей неизгладимый след в истории и продолжающей влиять на культуру. Египетские художники использовали в своей палитре шесть цветов: красный, зеленый, синий, желтый, белый и черный.

- красный, цвет силы, обозначал жизнь и победу, а также гнев и огонь;
- зеленый символизировал новую жизнь, рост и плодородие;
- синий — творение и возрождение;

— желтый – вечное, такое как солнце и золото. Желтый был цветом Ра и всех фараонов, поэтому их саркофаги были построены из золота, чтобы символизировать неуязвимого и бессмертного фараона, который теперь был богом;

— белые оттенки олицетворяли чистоту, символизировали все священное и обычно преобладали в религиозных предметах, используемых священниками;

— черный был цветом смерти и символизировал подземный мир и ночь.

В египетской живописи все элементы композиции выглядят плоскими. Когда требуется представить фигуры вглубь, художники накладывают их друг на друга. Рисунки распределяются горизонтальными полосами, которые разделены линиями. Самые важные сцены всегда располагаются в центре.

Творцы Древнего Египта изображали людей в профиль, голова сбоку, глаза и туловище были обращены вперед. Этот стиль был направлен на то, чтобы показать наиболее узнаваемые черты лица, делая объект легко узнаваемым.

Профиль — это положение головы или фигуры вполоборота от зрителя, так, что видна одна только половина, находящаяся по ту либо другую сторону оси симметрии человеческого тела. Именно профильные и силуэтные изображения животных и людей преобладают в пещерном искусстве.

При изображении людей художники не использовали светотени, для этого фигура человека выглядит плоской. Многоплановость за счет многоярусности изображения, перспектива отсутствует.

Изображения животных, птиц и насекомых занимают в искусстве Древнего Египта всех периодов значительное место. Животные тоже изображались с наиболее выгодным и узнаваемым ракурсом - в профиле.

Среди анималистических мотивов встречаются сокол, гусь, антилопа, обезьяна, рыба, цапля, жук-скарабей (символ бессмертия), змея и др. Особо популярным было изображение жука-скарабея, он имел очень сложную и многообразную символику. Скарабей считался священным символом вечно

движущейся и созидательной силы солнца, почитался знаком, приносящим счастье.

Египетская иероглифика насыщена множеством знаков, в сложных формах сакральных предметов – ваз, драгоценных подвесок, шкатулок, мебели и проч. мы видим виртуозные художественные решения из множества подобных знаков, делающих каждый предмет овеянной легендой о бытии, в которой переплетается множество мифов.

Картины Древнего Египта обычно имели следующие характеристики:

1. Фигуры, изображенные в стилизованно-символической манере.
2. Использование иероглифов и символов для передачи смысла.
3. Акцент на изображении сцен повседневной жизни, религиозных верований и ритуалов.
4. Использование вида в профиль для человеческих фигур: голова и ноги показаны в профиль, но туловище обращено вперед.
5. Ограниченная перспектива и иерархия масштабов, при этом наиболее важные фигуры изображаются как самые крупные.
6. Яркие и смелые цвета, часто имеющие символическое значение.
7. Плоские и двухмерные композиции.
8. Изображения египетских богов, фараонов, сцен из мифологии и загробной жизни.

Танзанийское изобразительное искусство включает в себя широкий спектр традиционных и современных форм искусства, таких как резьба по дереву Маконде, картины Тингати́нга, текстиль в стиле батик, вышивка бисером и скульптура. Эти формы искусства часто отражают культурные традиции, истории и повседневную жизнь Танзании.

Tingatinga (Тинга Тинга, также пишут тингати́нга) - это стиль живописи, который развился во второй половине 20-го века в районе в столице Танзании. Изображение в таких картинах плоское, перспектива изображения отсутствует. Для художников этой живописи неисчерпаемый источник творческого вдохновения — весь животный и растительный мир Африки. Это

антилопы, бегемоты, буйволы, жирафы, зебры, львы, обезьяны, слоны и другие животные, а также цветы, деревья, птицы и рыбы, особенно необычной окраски. Очень популярен мотив горы Килиманджаро на заднем плане — величайшей в Африке вершине, расположенной на северо-востоке Танзании.

Для создания картин в технике Тингатинга достаточно использовать всего несколько цветов, таких как: черный, красный, белый и жёлтый. И уже по желанию можно добавлять другие цвета и оттенки. Благодаря этим цветам картина получается максимально контрастной и яркой. Также для создания такой картины необходимо освоить растяжку цвета и создание градиента.

Градиент — это техника растяжки цвета в живописи, создающая плавный переход между двумя и более цветами. Наиболее часто он применяется для изображения неба на закате или рассвете, но, также, может использоваться и в других целях. Создать градиент можно при помощи акварели, гуаши, акрила.

Особенность данной техники состоит в том, что она позволяет обучающимся младшего школьного возраста быстро достигнуть художественного творческого результата, это привлекает к себе яркими красками и необычностью рисунков.

Таким образом, мы можем сделать вывод, что работа с изобразительным искусством, живописью различных стран благоприятно влияет на формирование художественных навыков обучающихся. Знакомясь с другой культурой и искусством, ребенок перенимает опыт художников, начинает разбираться в особенностях цветовой гаммы, деталях перспективы и пропорции. Занятия изобразительным искусством тренируют кисть и пальцы ребенка, что создает благоприятные условия для становления навыка письма. Создание образов и фантазий способствует развитию логического и пространственного мышления, развитию ассоциативного мышления, необходимых при освоении математики. Рисование - важнейшее средство эстетического воспитания.

Заключение

Развитие художественных навыков посредством изучения изобразительного искусства стран мира имеет важное значение. Обучающиеся в изостудии посредством насмотренности приобретают визуальный опыт при изучении большого количества произведений искусства признанных шедеврами и объектами всемирного достояния человечества.

Изучение искусства других народов необходимо для расширения кругозора, выработки ценностных ориентаций, для формирования собственной культуры личности, которая будет выражаться в характере отношений, поведении в разных социокультурных условиях.

Были рассмотрены теоретические основы развития художественных навыков у обучающихся, выделены три основных подхода к проблеме творческих способностей. Мы познакомились с такими понятиями как «творчество», «художественные навыки», «изобразительное искусство», «профиль», «градиент», а также определили каким образом мы можем влиять на развитие художественных навыков у обучающихся.

В методической разработке мы определили, что знакомство с культурной и искусством других стран может дать благоприятные плоды в виде креативных решений обучающихся. Нами было предложено изучение изобразительного искусства на примере художественных работ Древнего Египта и Танзании. Эти произведения искусства отличаются высокой узнаваемостью, красочностью, что позволяет обучающимся быстро достигнуть художественного творческого результата.

Цель данной методической работы была достигнута – развиты художественные навыки у обучающихся посредством изучения изобразительного искусства стран мира.

Решены следующие задачи:

1. Изучены теоретические основы развития художественных навыков у обучающихся.

2. Рассмотрены основные понятия для формирования художественной культуры.

3. Исследовано изобразительное искусство на примере художественных работ Древнего Египта и Танзании.

4. Выявлены их изобразительные формы, методы и техники работы.

5. Разработаны конспекты занятий, которые способствуют развитию художественных навыков посредством изучения изобразительного искусства стран мира.

Для улучшения качества обучения детей в изостудии необходимо использовать такие средства как:

- атмосфера, в которой будет приятно вникать в творческий процесс;
- направлять на новые открытия;
- мотивация обучающихся в творческой работе;
- практиковать самостоятельную работу обучающихся, это поможет раскрыть творческий потенциал;
- обязательны творчески задания;
- внедрения насмотренности.

Вышеперечисленные рекомендации, на наш взгляд, будут совершенствовать формирование художественных навыков, способствовать развитию креативного потенциала у обучающихся изостудий.

Список используемой литературы

1. «История искусств от древности до средневековья» М., «Русская энциклопедия», 1996 г.
2. Винокурова, Н.К. Развитие творческих способностей. [текст] / – М.: Образовательный центр «Педагогический поиск», 1999 – 144 с.
3. Искусство Древнего Египта (живопись, скульптура, архитектура, прикладное искусство). Альбом. -М.:Изобразительное искусство, 1998. –160 с.
4. Калинина А. Необыкновенное рисование, М.: Мозаика-синтез, 2007.
5. Комарова Т.С. Детское художественное творчество: методическое пособие для воспитателей. М.: Владос, 2005.
6. Искусство народов Африки. Очерки художественной культуры с древности до настоящего времени., М., «Искусство», 1975.
7. Субботина, Л.Ю. Развитие воображения у детей популярное пособие для родителей и педагогов [Текст] / Л.Ю. Субботина – Ярославль: Академия Развития, 1996 – 208 с.
8. Торренс Е.П. Диагностика креативности [Текст]: теория и тесты / Е.П. Торренс - СПб.: Речь, 2008 – 236 с.
9. Якобсон, П.М. Эмоциональная жизнь школьников [Текст] / П.М. Якобсон.- М.: Просвещение, 1966.
10. Фокин, Т. Программа художественно-эстетического развития дошкольников [Текст] / Т.Фокин // Дошкольное воспитание. - 1999. - № 1. - с.35–38
11. Косминская, В.Б. Основы изобразительного искусства и методика руководства изобразительной деятельностью детей [Текст] / В.Б. Косминская, Н.Б. Халезова. – М.: Просвещение, 2011. – 144 с
12. Казакова, Т.Г. Теория и методика развития детского изобразительного творчества [Текст] : Учебник / Т.Г. Казакова. – М.: Владос, 2012. – 255 с.

Дидактические материалы

Конспект открытого занятия на тему: «Живопись Древнего Египта. Отождествление художника и волшебника в древние времена»

Цель: вызвать интерес к искусству Древнего Египта, показать его своеобразие, сформировать представление о роли декоративного искусства в жизни древнеегипетского общества.

Задачи:

Обучающие:

- познакомить обучающихся с живописью Древнего Египта;
- совершенствовать умение работать карандашом, кистью и красками.

Развивающие:

- создать условия для развития творческих способностей обучающихся;
- способствовать развитию мотивации творческого отношения к занятиям по изобразительному искусству;
- развивать ассоциативно-образное мышление, творческую фантазию.

Воспитательные:

- воспитать трудолюбие, целеустремленность и упорство в достижении поставленных целей;
- воспитать чувство прекрасного, бережного отношения к памятникам истории.

Необходимое оборудование и материалы: компьютер, мультимедийный проектор, экран, авторская презентация «Искусство Древнего Египта», бумага, карандаш, краски, кисть, банка для воды.

Основные понятия: пирамида, храм, сфинкс, саркофаг, мумия, жрец, жук скарабей, лотос, фараон, иероглифы, папирус.

Пояснительная записка

Египтяне – великая цивилизация, которая оставила неизгладимый след в истории человечества. Культурное наследие Древнего Египта имеет высокую ценность. Живопись, которая процветала в этом древнем государстве, также является яркой и неординарной

Все творчество египтян пронизано религиозными мотивами. В Древнем Египте человеческое земное существование являлось лишь переходом к загробной жизни, и не считалось важным этапом. Египтяне с самого рождения начинали готовить себя к смерти – уходу в иной, более совершенный мир. Это отразилось в живописи и других видах искусства.

Тематику картин в Древнем Египте можно назвать религиозно-культовой. Вся жизнь этих людей состояла из ритуалов, и это прослеживается в рисунках. Произведения живописи посвящены жрецам, религиозным обрядам, прославлению умерших и высших мистических существ. Однако такая узкая тематика не повлияла на таланты египетских живописцев. Многие произведения являются настоящими образцами искусства. Живопись Древнего Египта имеет особый стиль, который сложно сравнить с чем-либо другим.

Все картины египетских художников выполнялись в определенных рамках. Фигуры людей, богов и животных на изображениях, как будто подчинены некой схеме. Лицо принято было изображать в профиль, а саму фигуру – руки, ноги, часть туловища – в анфас. Природа на картинах живописцев Египта также выглядела весьма схематично.

Египтяне пользовались красками. Их изготавливали из минералов – извести, древесного и каменного угля, железной и медной руды. Древние художники не умели достигать игры цвета или полутонов. Однако основные цвета – белый, черный, красный, синий, желтый и зеленый - долго не теряли яркости. Для сохранности рисунки покрывались слоем смолы – так они сохранялись еще дольше.

О живописи Древнего Египта можно говорить благодаря росписям на стенах гробниц, дворцов, храмов. На изображениях показывали жизнь людей,

рисовали пейзажи и мир животных. Также на деревянных дощечках рисовали портреты фараонов. Эти дощечки использовали при захоронении, вкладывали в руки мумии фараона. Египтяне верили, что рисунки оживают в загробном мире.

Живопись Древнего Египта служила для украшения гробниц и религиозных строений, а также зданий, где жили знатные горожане. Египтяне, в отличие от художников каменного века, делали центром своих произведений человека. Художники изображали целые сцены, с участием многих людей и богов с головами животных. Для египетской живописи характерна монументальность – порой изображения в храмах, которые создавали художники, достигали огромных размеров.

Искусство древней цивилизации подкупает зрителя своей глубиной и многогранностью. Этот период является важным этапом в истории развития живописи.

План проведения

1 Этап: организационный.

Задача – организация начала занятия.

Содержание – приветствие, проведение термометрии, проверка списочного состава, актуализация правил поведения на занятии.

2 Этап: подготовительный.

Задача: обеспечение мотивации и принятие детьми цели учебно-познавательной деятельности.

Содержание: сообщение темы, цели учебного занятия и мотивация учебной деятельности детей.

3 Этап: основной этап. Усвоение новых знаний и способов действий, просмотр презентации, беседа.

Задача: обеспечение восприятия, осмысления и запоминания достижений культуры Древнего Египта.

Содержание: беседа о культуре Древнего Египта, папирусе, монументальной каменной архитектуре, пирамидах.

4 Этап: основной этап.

1 занятие. Рассматривание и запоминание видов Египта – пирамиды, сфинксы, верблюды, небо и песок, солнце и тени. Объяснение этапов выполнения работы в живописной технике.

2 занятие: знаковые символы, часто применяемые в декорировании различных предметов, а также в росписях гробниц (лотос, жук-скарабей).

Практическая работа:

1 занятие: изображение видов Египта – пирамиды, сфинксы, верблюды, небо и песок, солнце и тени.

2 занятие: придумать украшение, используя стилизованное изображение цветка лотоса, или жука скарабея (эскиз)

5 Этап: итоговый этап.

Задача: анализ и оценка успешности достижения поставленной цели, определение перспективы последующей работы.

Содержание: педагог совместно с детьми подводит итоги занятия, рефлексия.

Ход 1 занятия

Организационный этап

Педагог: «Добрый день, ребята, давайте проверим, кто у нас сегодня присутствует на занятии».

Педагог сверяет посещаемость по списку группы

Педагог: «Ребята, давайте вспомним, как мы себя ведем на наших занятиях? Как необходимо организовать рабочее место? (Расположение материалов на столе)»

Обучающиеся озвучивают правила.

Педагог: «Какие вы молодцы, ребята, все правильно».

Подготовительный этап

Педагог: «Друзья, сегодня я предлагаю вам отправиться в далекое и увлекательное путешествие, в Древний Египет. Вы слышали когда-нибудь о такой стране – Египет?»

Обучающиеся предлагают варианты ответа

Педагог: «Египтяне – великая цивилизация, которая оставила неизгладимый след в истории человечества. Культурное наследие Древнего Египта имеет высокую ценность. Живопись, которая процветала в этом древнем государстве, также является яркой и неординарной».

Основной этап. Усвоение новых знаний и способов действий

Педагог: «Начнем мы с просмотра презентации «Искусство Древнего Египта».

Страна Египет расположена в Африке, где простираются огромные пустыни (*показ карты*). В Египте протекает самая большая река в мире – Нил. Долина реки была покрыта зеленью, по берегам росли душистые акации, финиковые пальмы и тростник – папирус. А вы знаете, что делали из папируса? Материал, похожий на бумагу (*рассказ, как делали папирус, показ настоящего папируса с рисунком*). Река Нил – это сила, которая помогала древним египтянам жить. Рассказ о жителях Египта и их царе – фараоне. Все древние люди верили в богов, добрых и злых. В Египте каждый бог занимался своим делом и мог превращаться в животное (*краткое знакомство и просмотр богов Египта*). Египтяне были очень умными, они умели считать до тысячи, у них был свой календарь, и они умели писать иероглифами».

Основной этап. Усвоение новых знаний – объяснение темы рисунка.

Педагог: «Ребята, Египет известен не только фараонами, военными походами, но его еще называют страной пирамид. А вы знаете, что такое пирамида? (*ответы детей*).

Пирамида – это огромная гробница фараона (*слайды*). «Величайшая из пирамид – пирамида Хеопса (*На слайде фотография пирамиды Хеопса*). Она была построена около 2600г. до н. э. Её создал племянник фараона по имени Хемиун. Высота этой пирамиды 147 м. Это соответствует современному зданию высотой около 50 этажей. Длина основания пирамиды 250 м. Пирамида сложена из блоков золотистого известняка весом от 2,5 до 30 т. Они ничем не скреплены и держатся на месте силой собственной тяжести. Даже в наше время невозможно объяснить ту невероятную точность, с которой

древние египтяне обрабатывали и ставили один на другой эти каменные блоки. Зазоры между ними не превышают полмиллиметра. Неприметный вход на северной стороне пирамиды ведет в тесный коридор. Пройдя по нему, можно попасть в маленькую тесную скрытую в глубине пирамиды погребальную камеру. Там находится гранитный, давно пустой саркофаг фараона. По Вентиляционной системе в комнату поступает сухой воздух пустыни, который долгие годы способствовал сохранению мумии фараона.

Сооружение пирамиды длилось 30 лет. Когда пирамиду почти построили, Хеопс осмотрел ее и остался недоволен. Она показалась ему маленькой. Он приказал увеличить ее размеры. Строительство требовало денег. Казна опустела. Есть легенда, что Хеопс продал свою красавицу дочь, чтобы закончить свой вечный дом. Народ возненавидел фараона. Восставшие крестьяне и рабы выбросили мумию из пирамиды. Они хотели уничтожить саму память о жестоком Хеопсе. На вопрос чужестранцев о хозяине пирамиды они отвечали: “Это пирамида пастуха, которой пас стада неподалеку. Древние греки считали пирамиды первым из семи чудес света, так как по сравнению с ними постройки самих греков и архитектурные строения последующих эпох кажутся карликами рядом с пирамидой Хеопса, основание которой в два раза больше ширины Красной площади в Москве. Рядом с пирамидами находится знаменитый лежащий большой сфинкс – вырубленное из скалы изображение льва с человеческим лицом. Длина большого сфинкса 57 м., а высота - 20 м. Уже в глубокой древности сфинкса засыпали пески. Молодой царевич, будущий фараон Тутмос однажды после охоты задремал в его тени и услышал голос каменного исполина. Сфинкс попросил освободить его от тяжести песка. Став фараоном, Тутмос исполнил эту просьбу и приказал украсить сфинкс плитой с рельефом и надписью, повествующей об этом событии. Арабы называли большой сфинкс “отцом ужаса”. У современного человека эта фигура вызывает ощущение спокойной силы. Сфинкс, как и пирамиды, является символом египетской культуры.

Педагог: «А теперь я попрошу вас нарисовать красивые виды Египта, что-то что впечатлило или запомнилось вам больше всего. Это могут быть пирамиды, сфинксы, верблюды, небо и песок, солнце и тени. Работайте по памяти или по образам того, что вы видели, чем вдохновились».

Обучающиеся выполняют работу красками

Ход 2 занятия

Основной этап 2 занятия

Просмотр презентации

Педагог: «Я приглашаю вас посетить египетский храм и познакомится с его основными особенностями. Основным строительным материалом был камень. Нередко вдоль дороги к храму, словно, стражи стоят сфинксы. глубине храма находилось скрытое и таинственное помещение – это святилище, в которое входить могли только жрецы – слуги богов.

Древние египтяне считали храм местом земного пребывания бога. Здесь приносили жертвы богам, жрецы совершали обряды. Попад в храм, египтяне чувствовали себя маленькими и жалкими. Все вокруг поражало их воображение: величина храма, изображения богов и фараонов на колоннах и стенах, а на потолке – росписи золотых звезд на фоне синего неба. Так средствами искусства фараоны укрепляли свою власть.

В гробницах, храмах, при раскопках древних городов Египта найдено множество прекрасных произведений искусства, поражающих тонкостью работы, высоким художественным мастерством. Вот они перед вами.

Демонстрация в презентации

Одним из знаковых символов, чрезвычайно часто применяющегося в декорировании различных предметов, а также в росписях гробниц, является изображение лотоса. Лотос – земноводное травянистое растение из рода кувшинок. Цветки лотоса плавают на поверхности воды и бывают белого, розового и голубого цвета. У древних египтян лотос был священным растением. Они приписывали ему лечебные и магические свойства. Египтяне украшали изображением лотоса храмы, богов, домашнюю утварь.

Стилизованное изображение лотоса в Египте – один из наиболее часто встречающихся элементов орнамента.

Еще один символ – жук скарабей. Питается помётом животных, из которого предварительно скатывает шары. В Древнем Египте в катании навозного шарика видели символ движения Солнца по небу, а в зубцах на голове жука – подобие солнечных священных лучей, поэтому жук был обожествлен, ему воздавали почести. Изображения Скарабея священного, вырезанные из камня служили в Древнем Египте предметами культа, амулетами и украшениями. Так же стилизованное тельце скарабея использовали как элемент орнамента.

Педагог: «Сейчас я вам предлагаю придумать украшение, используя стилизованное изображение цветка лотоса или жука скарабея и выполнить его эскиз».

Обучающиеся выполняют работу

Итоговый этап

Педагог: «Ребята, наше занятие подходит к концу. Ребята, скажите, что нового и интересного вы узнали о культуре Древнего Египта?»

Обучающиеся отвечают

Педагог: «Давайте посмотрим ваши чудесные рисунки, и вы расскажите, кто что нарисовал и почему именно это».

Обучающиеся презентуют свои работы

Педагог: «Все ребята старались, молодцы! На этом наше занятие окончено. Всем большое спасибо!»

Список используемой литературы

Учебная и методическая литература:

1. «История искусств от древности до средневековья» М., «Русская энциклопедия», 1996 г.
2. Любимов Лев «Искусство древнего мира». Книга для чтения. М., «Просвещение», 1971 г.
3. Годер Г.И. «Методическое пособие по истории древнего мира». М., «Просвещение», 1988 г.

Интернет-ресурсы:

1. <https://multiurok.ru/index.php/blog/konspekt-intieghrirovannogho-uroka-izo-i-istorii-iskusstvo-drievniegho-ieghipta-5-klass.html>
2. https://dshinogliki.shl.muzkult.ru/media/2018/12/10/1211979569/Otkrytyj_urok_Iskusstvo_Drevnego_Egipta.pdf

Конспект занятия на тему: «Африканская живопись тингатинга как форма арт-терапии у обучающихся изостудии»

Арт-терапия предполагает самовыражение человека, отреагирование, выплеск чувств и эмоций средствами изобразительного искусства. Цветовая гамма, формы, техники исполнения рисунка – всё это характеризует психологическое состояние человека. Не стоит забывать о действии психологического механизма – сублимации, механизм предполагает переводение психической энергии в другое, доступное для осуществления направление. Подросток, ребенок, может затрудняться словами и действиями выразить свои потребности, желания, настроения, но он может это сублимировать в живописи. Арт-терапия способствует снятию эмоционального стресса, напряжения, тревоги.

Изобразительная техника тингатинга появилась в Танзании 60-х годах XX века, название получила по имени основателя направления – Эдуардо Саиди Тингатинга. Тингатинга – это изображение животных, птиц и т.д. с помощью простых и четких линий, занимающих почти весь фон, фон в свою очередь изображается однотонным с небольшим количеством оттенков, в рисунках отсутствует перспектива, характерной чертой техники является размашистость и зачастую повторяющийся рисунок линий, который придает изображению характер живого экспрессивного орнамента.

Африканская техника тингатинга относительно проста для работы с детьми, подростками, что дает возможность использовать ее для арт-терапии. При рисовании цветовая гамма, выбранная автором, может многое рассказать о психологическом состоянии ребенка, его настроении; линии, их форма также характеризует черты характера автора, рассказ о характере нарисованного персонажа многое поведаст о ребенке, его потребностях. Изображая в своем рисунке героя учащийся проецирует на него себя: свой характер, свое настроение, свои мечты, потребности и желания.

Возможные темы, предлагаемые педагогом участникам занятия: «какой я», «каким бы я хотел быть», «я среди друзей», «я в данном коллективе», «каким я кажусь окружающим», «мое настроение в коллективе».

Участники: обучающиеся изостудии «Радуга» МБОУ ДО «ЦТР «Центральный», 10 человек.

Педагогический замысел: обучающиеся знакомятся с изобразительной техникой тингатинга, пробуют выполнить рисунок в данной технике.

Цель: создание творческой работы в стиле африканской живописи тингатинга.

Задачи:

Образовательные:

— научить обучающихся применять технику тингатинга в изобразительном искусстве;

— познакомить с историей возникновения техники, с ее особенностями;

— научить создавать композицию в формате А3.

Развивающие:

— создать условия для развития воображения;

— способствовать развитию творческой интуиции;

— развить навык владения художественными материалами (гуашь, кисти).

Воспитательные:

— создание условий для самоанализа, рефлексии обучающихся;

— привить потребность в творческом самовыражении.

Ожидаемые результаты:

Образовательные:

— обучающиеся выполнили работы в технике тингатинга;

— обучающиеся знают историю возникновения африканской техники, ее особенности;

— обучающиеся в своих работах применили знания о композиции в изобразительном искусстве.

Развивающие:

- обучающиеся выполняя рисунки на тему «Кто я» используют воображение;
- обучающиеся интуитивно выбирают цвета, сочетающиеся друг с другом;
- обучающиеся попрактиковались в работе с художественными материалами (гуашь, кисти).

Воспитательные:

- обучающиеся проецируют образ себя в рисунке;
- обучающиеся высказывают желание продолжать работу над произвольным творческим самовыражением на заданную.

Рекомендации по проведению: необходимо просторное помещение (класс, кабинет, зал) с возможностью расстановки столов и стульев для работы над рисунками, а также установки экрана и проектора.

Перечень необходимого реквизита и оборудования: проектор, ноутбук, экран для проектора, бумага для рисования формата А3, гуашь, кисти (синтетика) №1, №3, №7, баночки с водой, салфетки для рук, аудиофайлы с африканской музыкой, jpeg файлы с примерами работ, выполненных в технике тингатинга, фотографии Танзании, ее флоры и фауны, шкатулка для игры.

План проведения дела:

1. Приветствие, введение в тематику занятия.
2. Знакомство с техникой тингатинга (просмотр иллюстраций под музыку, рассказ об истории возникновения техники).
3. Игра для определения персонажей рисунков обучающихся.
4. Выполнение работ в технике тингатинга.
5. Презентация учащимися работ, рассказ об изображенных персонажах по желанию.
6. Рефлексия.

Сценарий проведения занятия

I. Приветствие, введение в тематику занятия

Звучит африканская музыка – барабаны, танец огня

На экране проектора появляются фото пейзажей Танзании, ее флоры и фауны, фотографии жителей разных диких племен в традиционной одежде

Педагог: «Добрый день, ребята, сегодня мы с Вами отправляемся в удивительный мир Танзании. Полюбуйтесь ее пейзажами, посмотрите на представителей флоры и фауны этого экзотического места».

Ребята под музыку смотрят на изображение Танзании

Педагог: «А теперь предлагаю Вам на минутку закрыть глаза и под звучащую африканскую музыку представить себя, гуляющими по лугам Танзании, представьте солнце, ласкающее Вас своим теплом, вот рядом пасутся жирафы, в дали где-то слышится как трубят слоны...».

Обучающиеся наслаждаются африканской музыкой

Педагог: «Ребята, наше путешествие в Танзанию неслучайно, сегодня мы познакомимся с изобразительной техникой тингатинга, которая родом именно из этого райского уголка нашей планеты. Мы попробуем выполнить работы в этой интересной африканской технике, и, это еще не все, но всему свое время».

II. Знакомство с техникой тингатинга (просмотр иллюстраций под музыку, рассказ об истории возникновения техники)

Педагог: «Вот пейзажи Танзании сменились на картины, написанные в технике тингатинга».

*На экране транслируются работы
в технике тингатинга*

Педагог: «Посмотрите на эти оригинальные картины. Живопись тингатинга появилась в Танзании в 60х годах XX века, название получила по имени основателя направления – Эдуардо Саиди Тингатинга. Первые картины рисовались на картоне, а прежде всего – на стенах домов. Изначально все работы были размером примерно 60х60, что привело к тому, что в некоторых источниках тингатинга именуется

«квадратной живописью». Яркие, необычные картины стали пользоваться большой популярностью. Для создания картин использовались краски, которыми красили автомобили и велосипеды – эмаль. В дальнейшем художники пробовали переходить на другие краски, но все равно до сих пор излюбленными являются эмалевые и акриловые. С успехом они освоили и другой материал – холст, который уже давно используют для создания картин тингатинга. Друзья, не находите ли Вы сходства этих картин и тех пейзажей, что мы видели прежде? Что эти картины отличает от других на Ваш взгляд?»

Обучающиеся отвечают на вопросы. Высказывают свое мнение.

Педагог: «Это искусство до сих пор развивается и приобретает новые сюжеты, хотя их объединяют одни и те же общие черты:

- как правило, одноцветный фон с небольшим количеством оттенков;
- основной мотив наносится с помощью простых и четких линий и, как правило, занимает почти весь фон;
- отсутствие перспективы;
- размашистость и зачастую повторяющийся рисунок линий придает изображению характер живого экспрессивного орнамента. Живопись тингатинга являет собой гармонию мира и всего живущего в нем».

III. Игра для определения персонажей рисунков обучающихся

Педагог: «Конечно, и мы сегодня попробуем себя в роли художников, работающих в технике тингатинга. Но не все так просто, пришло время открывать завесу тайны – мы будем не просто рисовать любых животных в новой технике. Мы будем рисовать себя в виде животных. Вы подумаете, какое животное каждый из Вас – веселое, грустное, озорное, капризное, печальное, злое.

Предлагаю сыграть в игру – каждому из Вас достанется животное – обитатель Танзании, которое он будет изображать с тем характером или настроением, какое характерно для Вас. Если достанется жираф, он может стать на вашем рисунке, к примеру, спящим или играющим с другом, если это

слон, то он может стать на вашем листе бумаги разметающим все вокруг или нежащимся в потоках воды, фонтанирующих из его хобота. Вариантов множество, когда Вам достанется животное, подумайте, каким оно сегодня станет на вашем рисунке и почему.

Итак, перед Вами шкатулка-кокос, каждому из Вас он даст сегодня роль, в которой Вы предстанете в ваших рисунках».

Обучающиеся по очереди достают из шкатулки написанные на бумаге названия животных

IV. Выполнение работ в технике тингатинга

Педагог: «Создаем разноцветный фон с небольшим количеством оттенков, то что мы с Вами, ребята, привыкли называть цветовой растяжкой.

Напоминаю, друзья, что Вы изображаете себя, с вашим характером, с вашим настроением, в виде животного, но все же себя. Включите воображение и не забудьте, что цветовая гамма тоже передаст настроение рисунка.

Следующее наше действие - дать фону подсохнуть. За это время внимательно рассмотреть кодовый рисунок. Фон вполне подсох. Можно творить дальше.

А дальше можно рисовать черной краской силуэтное изображение. Что такое силуэт, напомните мне ребята?»

Обучающиеся отвечают на вопрос

Педагог: «Правильно, ребята, силуэт – вид графического изображения. Это плоскостное однотонное изображение фигур, предметов. Силуэт это изображение в виде тени, которое обязательно повторяет сам предмет). Где можно увидеть силуэт? (тень от дерева, растений, силуэт человека, животного). Рисуем силуэт с кодового изображения, не вдаваясь в подробности».

Обучающиеся последовательно выполняют работы

Педагог: «Дополняем основное силуэтное изображение (себя в виде того, кто закодирован, расколдовываем...). Основное изображение рисуем крупно».

Обучающиеся последовательно выполняют работы

Педагог: «А теперь дополняем основное изображение другими элементами флоры и фауны: это могут быть силуэты деревьев, цветов, животных, насекомых, декоративные элементы».

Обучающиеся последовательно выполняют работы

Педагог: «Белой гуашью и тонкой кистью рисуем узоры на основном силуэте и деталях. Переходим к детализации. Используя белый, желтый, зеленый, красный, оранжевый и др. яркие цвета прорисовываем, украсим мелкие детали: точками, каплями, линиями и др».

Обучающиеся последовательно выполняют работы

Педагог: «Детально прорисовываем фон. Обведем листья, траву и камни. Нарисуем разноцветные цветы и листья. Работа готова».

V. Презентация учащимися работ, рассказ об изображенных персонажах по желанию

Педагог: «Пришло время рассказать о том, что у Вас получилось. Мы будем презентовать свои работы, по желанию Вы можете рассказать какой Ваш персонаж и почему он именно такой, какой у него характер и в чем он олицетворяет Вас. Какое настроение у вашего персонажа, кто его друзья. Кто желает начать?»

Обучающиеся презентуют свои работы, рассказывают о своих персонажах

Педагог: «Ребята, я благодарю Вас за работу и за ваши рассказы, теперь Вы знаете, что настроение можно перенести на бумагу, ведь сказать иногда так сложно, а бумага, как говорят, все стерпит».

VI. Рефлексия

Педагог: «Пришло время подвести итог нашего путешествия в Танзанию. Ребята, с какой техникой, используемой в живописи, мы сегодня познакомились?»

Обучающиеся отвечают на вопрос

Педагог: «А откуда произошло название техники?»

Обучающиеся отвечают на вопрос

Педагог: «Радует, что Вы такие внимательные! А что Вам понравилось на занятии больше всего?»

Обучающиеся отвечают на вопрос

Педагог: «Я поздравляю Вас с прекрасными работами, которые Вы сможете подарить своим близким или повесить у себя дома, оформив ее в рамку. Благодарю Вас за работу!»

Список используемой литературы

1. Африканская этическая музыка [Электронный ресурс] // [https://mixmuz.ru/mp3/африканская этническая музыка .1](https://mixmuz.ru/mp3/африканская_этническая_музыка_.1)
2. Открытое занятие «Рисование жирафа в технике «тингатинга» [Электронный ресурс] // https://znanio.ru/media/risovanie_zhirafa_v_tehnike_tingatinga-52870/63470
3. Проектирование и анализ учебного занятия в системе дополнительного образования детей / авт.-сост. Л.Б. Малыгина. – Волгоград: Учитель, 2018. – 171 с.
4. Танзания. Закат. Изображения. [Электронный ресурс] // <https://yandex.ru/images/search?text=%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82&lr=35>
5. Tingatinga – шедевры глянцевой живописи Восточной Африки [Электронный ресурс] // <http://www.tingatinga.ru/>

Приложения

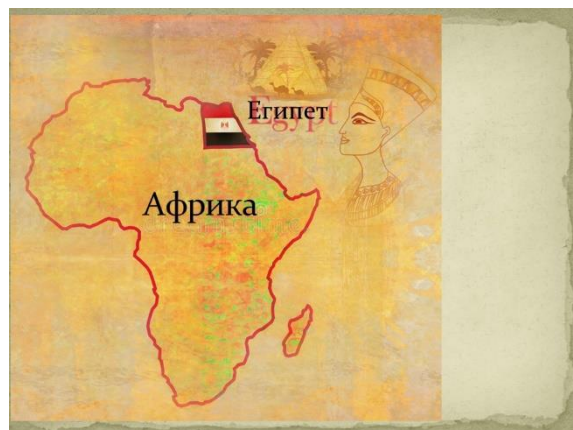
Приложение 1

Презентация «Живопись Древнего Египта. Отождествление художника и волшебника в древние времена»

Живопись Древнего Египта

Искусство Древнего Египта

Древнее государство в нижнем течении реки Нил, в северо-восточной Африке. Сложилось к 3000 до н. э. в результате объединения царств Верхнего и Нижнего Египта. По исчислению египетского жреца Манефона (конец IV-начало III вв. до н. э.), до 341 до н. э. (2-е завоевание Египта персами) было 30 династий.

Река Нил – самая длинная река мира

Сфинкс — это мифическое существо с головой человека и туловищем льва. По некоторым сведениям ученых, голова сфинкса похожа на голову фараона Хафра (Хефрена), пирамида которого расположена рядом со статуей.

Гроб, небольшая гробница, в широком смысле — любой архитектурно и художественно оформленный гроб - это **САРКОФАГ**

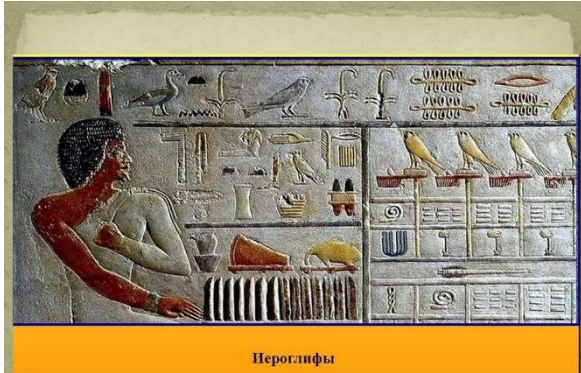
Мумия, саркофаг

Иероглифы.

Слово иероглифы с древнегреческого буквально переводится как «священная резьба». В действительности это не совсем точное название древнего письма египтян. Оно произошло оттого, что древние греки, увидев впервые эти письмена, сочли их священными, выполненными жрецами.

Египетские иероглифы в действительности едва ли не самая старая система письма из известных нам. Некоторые из обнаруженных надписей датируются примерно 3000 г. до н.э., и на их основе существовал письменный язык древнего Египта вплоть до I века нашей эры.

Вначале древние египтяне использовали простую форму рисуночного, или, как его называют, пиктографического письма, аналогичную тем, какими пользовались все первобытные народы мира. Иероглифы были просто рисунками, каждый из которых представлял реальный физический объект. Солнце изображалось в виде диска, луна в виде полумесяца, вода — волнистой линией, человек — фигуркой и так далее.

Иероглифы

Египетские иероглифы на стенах гробниц.

Основным мотивом древнеегипетского орнамента было изображение **лотоса** — священного цветка, который являлся знаком плодородия, жизни, солнечного света, знаком фараонов, символом Древнего Египта. Изображение лотоса стало обязательным во всех обрядовых росписях Древнего Египта.

Жук – скарабей

Бог ХЕПРИ - защитник от злых сил, самовозрождение

Мясникова М.И.
г.Серов

Виды украшений

УСКХ

— большое ожерелье из нескольких рядов бус, символизирующее солнце.

ПЕКТОРАЛЬ

на грудное украшение, носимое на цепи или как брошь и изображающее различных божеств и сценки из мифов

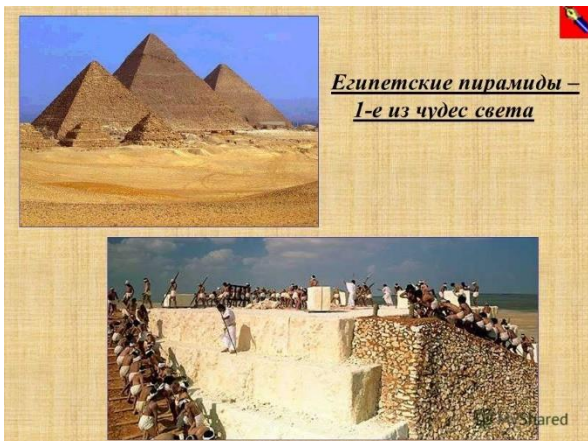

БРАСЛЕТЫ И СЕРЬГИ

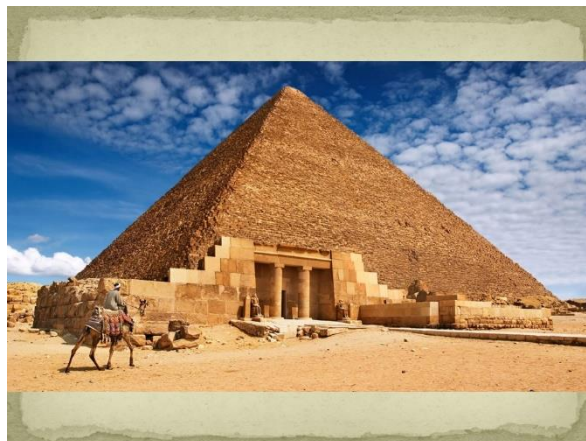
любимыми украшениями и мужчины, и женщины были браслеты, которые носили на руках (на предплечьях и запястьях) и на шиколотках.

Египетские украшения:

**Египетские пирамиды –
1-е из чудес света**

Что означают рисунки?

Живопись подчинялась особым правилам!

- Рисовали в профиль, чтобы дух или человек с рисунка не смог посмотреть на зрителя в глаза и через взгляд забрать в потусторонний мир.
- Пропорции людей и богов должны были четко соблюдаться. Поэтому художники сначала рисовали сетку.
- Чем выше стоял человек в обществе, тем он больше на рисунке. Боги кажутся гигантами рядом с людьми.

Чем писали художники?

- Египтяне использовали стебли растений, расщепленные с одного конца, в качестве кистей.
- Маленькие щеточки из волокон пальмы.
- Стаканчики с водой и раковины или черепки для разведения красок.

- В то время художники писали **ТЕМПЕРОЙ**, то есть красками, изготовленными из мелко растертых природных красителей, разведенных в воде, в которую добавлялся яичный белок или желатин, из хрящей животных.
- И техника, и результат очень напоминают современную живопись гуашью.

Из чего делали краски ?

- Зеленый - малахит
- Черный - перетертый уголь
- Желтый - охра (глина)
- Красный - оксид железа или насыщенные охрой породы
- Синий - крошка лазурита
- Белый - известь или гипс

- До наших дней дошли рисунки и росписи на стенах гробниц, храмов и дворцов, предметах домашнего обихода, в которых художники строго придерживались определенных правил.
- Строгие законы для создателей произведений искусства были выработаны в эпоху Древнего царства и назывались они **канон**.

Основные каноны изображения периода Раннего царства:

- Расположение сцен (одна над другой);
- Общий плоскостной характер;
- Условность и схематичность, отчасти обусловленные верой в магический характер изображения.

- голова в профиль
- тело анфас
- ноги в профиль
- глаз анфас

Если требовалось изобразить многоплановую сцену, фигуры помещались одна под другой.

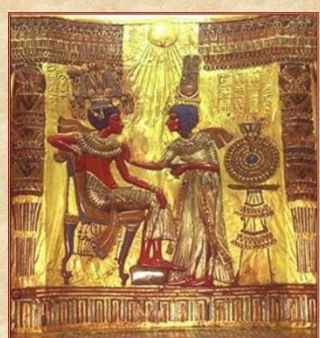
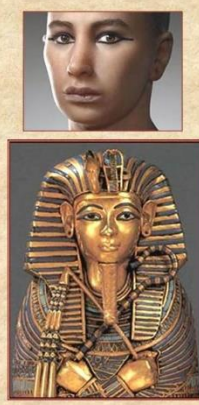

Причем фигуры переднего плана помещались внизу, а дальние располагались наверху. Иногда эти ряды отделялись горизонтальными линиями.

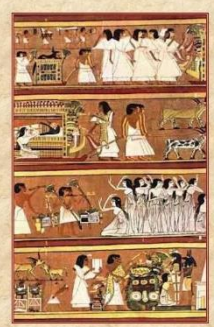
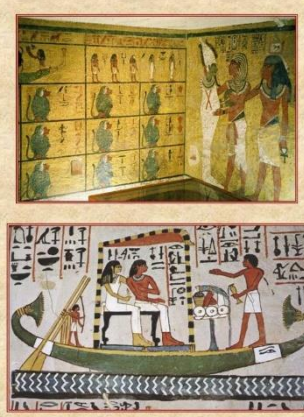
Стоящие друг за другом фигуры распределялись так:

тщательно прорисовывалась передняя фигура, а около нее дорисовывался контур следующих.

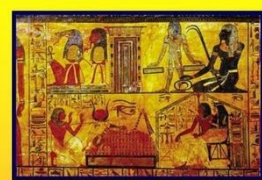
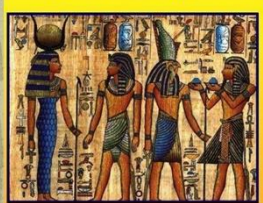

Находки из гробницы Тутанхамона

Сюжеты росписей Древнего Египта

Владельцы гробниц

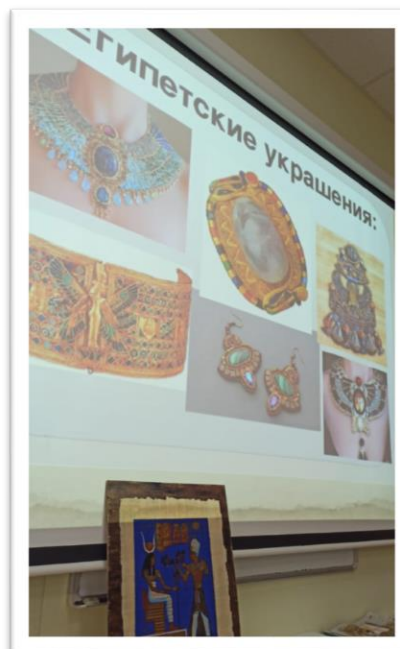

Сцены охоты

Приложение 2

Фотографии занятия «Живопись Древнего Египта. Отождествление художника и волшебника в древние времена»

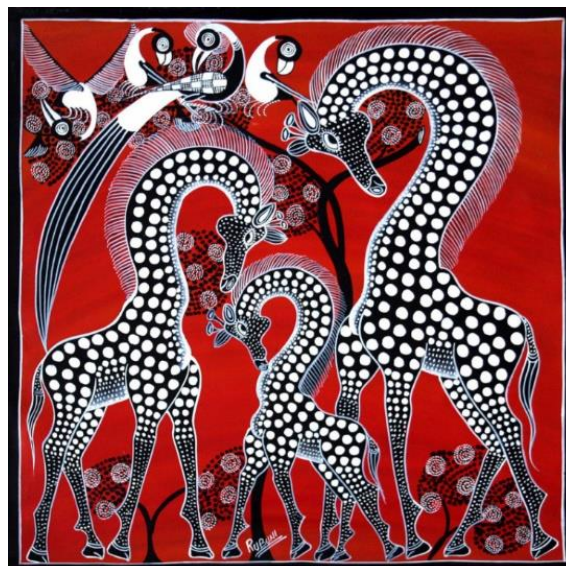
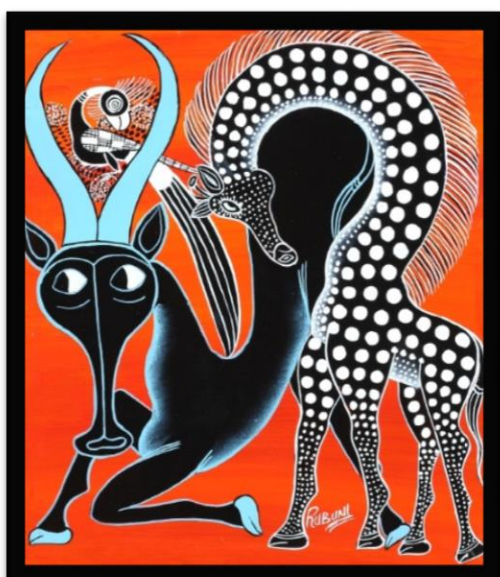
Приложение 3

Примеры изображений занятия на тему: «Африканская живопись «тингатинга» как форма арт-терапии у обучающихся изостудии»

Приложение 4

Примеры картин, выполненных в технике «тингатинга» для демонстрации обучающимся

Приложение 5

Фотографии занятия «Африканская живопись «тингатинга» как форма арт-терапии у обучающихся изостудии»

