Содержание курсовой работы

1. Художественное развитие как путь к гуманизации школы
2. Список литературы
3. Вступление
4. Урок № 5. 3 четверть Тема. Архитектура как искусство, как часть нашей духовной культуры
5. Тема. Архитектурные формы разных стилей и эпох (проект урока)
6. Тема. Архитектурный художественный образ: объем, форма
7. Тема. Архитектурный художественный образ: объем, форма Продолжение урока.
8. Тема. Архитектура пространственной среды
9. Анализ работ учащихся на тему “Древний город”
10. Приложение. Авторы детских работ

От древнейших времен и о современности в местах обитания человека в зависимости от географического положения, условий и социального образа жизни, потребностей людей, сложилось несколько типов городов. Древнейшие поселения имели центрическую структуру с площадью для ритуальных, общественных собраний.

Города застраивались по берегам рек, вдоль дорог, горных хребтов.

Для основания города выбиралось особое место, холм, возвышенность на стыке рек, которые имели оборонительное значение. Валы, стены, башни били “стражами” города. Ворота городских укреплений несли на себе практическое и символическое значения. Наиболее актуальную роль в городской среде играют улицы. Улицы города - пути движения по городу, - границы, распределяющие части города. На пересечении улиц располагались площади, центры.

В средневековом городе естественно сформировалась радиально-кольцевая среда вокруг главного центра - храма, замка, ратуши. Центричная форма обусловлена внутренней логикой: все дороги ремесленников стекались к рыночной площади - туда, где были и ратуша и главный собор.

Узкие тесные улочки шли к центру по касательной из соображений обороны. Города замыкались крепостной стеной.

Так строились и древняя Москва, Кремль, Белый город (Бульварное кольцо), земляные валы (Садовое кольцо).

Просторность равнинного ландшафта отразилась на планировке русских городов (Ярославль, Владимир).

Оборонное зодчество - интереснейшая страница истории русской архитектуры. В течение столетий нашим предкам приходилось отражать набеги кочевников с юга и востока, удары литовских ратей и немецких рыцарей-крестоносцев с запада и северо-запада. Вот почему на важнейших путях, шедших в глубь страны, вставали нерушимые твердыни-крепости и укрепленные монастыри. Их защитники первыми принимали удары врага, сдерживали, а порой и останавливали его.

Облик русских крепостей менялся с развитием военной техники и военного искусства. На смену частоколу из вертикально вкопанных в землю бревен приходили сложные конструкции из срубов, набитых землей и камнями. А на новгородской земле и Псковском порубежье уже в XIII- XIV вв. стали строить каменные крепости.

С XV в. в Московском государстве все чаще стали сооружать регулярные крепости (квадратные или прямоугольные в плане), при этом толщина самих стен достигала 6 метров. Выдвинутые далеко за линию стен угловые башни становились узлами обороны.

Золотым веком русского оборонного зодчества стал XVII вв. Именно тогда были сооружены “великие государевы крепости” - Кирилло-Белозерский и Троице-Сергиев монастыри.

Москва накануне наполеоновского нашествия являла яркое незабываемое зрелище. Ее обширность, множество памятников древней архитектуры, обилие садов живописный ландшафт удивляли современников. Дома выкрашены в самые разнообразные краски, купола церквей - то золотые, то темные, свинцовые... Все, вместе взятое, делало эту картину необычайно оригинальной и разнообразной.

Оживление культурной и общественной жизни города (чему способствовало и открытие в 1755 г. университета) совпало с началом интенсивного каменного строительства. На улицах и площадях появляются великолепные каменные дворцы московской знати, грандиозные общественные сооружения.

В тоже время именно здесь долго сохранились национальные традиции, черты патриархальности и в характере городской застройки, и в укладе, образе жизни москвичей. “Смещение великолепия с деревенской простой производит какое-то волшебное впечатление,” - писала французская художница Э.Виже-Лебрен.

Яркий, противоречивый и живописный облик Москвы конца XVIII - нач. XIX в. нашел отражение в разнообразных произведениях видовой графики, созданных русскими и иностранными художниками и граверами.

Зрительный ряд:	Московский Кремль, Сергиев Посад, Новгородский Кремль, Владимирские соборы, Суздаль, Ярославль

продуманную систему пространственного построения. Язык архитектуры - это пространство и тектоника, симметрия и асимметрия, соразмерность частей и целого, нюансное и контрастное соотношение элементов. ритм, масштабность. Высшей ступенью организации архитектурных форм является ансамбль, где группа зданий и связанное с ней пространство представляют некое художественное единство.

В лучших памятниках архитектуры заложены эстетические и идейные устремления эпохи и Среды, в которой жил и живет человек. Пример: Московский Кремль, здания построенные на территории Китай-города, Белого города, Земляного город. Современные жилые массивы, Поклонная гора.

Любовь к Родине немыслима без познания и понимания прошлого. Познание искусства архитектуры открывает нам один из путей познания мира.

Архитектура тесно связана с природой. Она является искусством трехмерного пространства и воспринимается не только при созерцании формы, конструкции, объема, но и в практическом использовании постройки. Архитектура имеет свой свойственный только ей язык художественного выражения, язык форм, соотношений объемов, взаимодействующих с окружающей средой.

Архитектура - это прежде всего строительство: своего дома, общественных, культовых сооружений, городов. Представления о красоте не были постоянными. В каждую историческую эпоху они складывались из многих причин, прежде всего от человеческих взаимоотношений, от общественно-экономических отношений, определяющих идеалы и вкусы общества. Архитектура не изображает действительность и не воспроизводит ее. она сама создает реальность, материальную среду. в которой находится и живет человек и никакая иная человеческая деятельность эту функцию выполнить не может. Природные формы архитектура не копирует слепо и не повторяет. люди не учились пропорциональности и соизмеримости. пластике и другим выразительным средствам.

С древнейших времен человек выбирал для культовых ритуалов, празднеств, советов “особые” отличные от жилья места, отмеченные в природе необычным рельефом. Центрическими были застройки многих древнерусских городов, размещавшихся на высоких берегах рек, в их излучинах, как местах стратегических, которые легче было обнести валом, выстроить мощные стены укреплений. Массивность архитектурных сооружений была одним из средств художественной выразительности и выражения духовных сил и потребностей человека.

Архитектура говорит на языке объемных форм, объединенных в продуманную систему построения пространства. в которой живет и работает человек. Организованное пространство в свою очередь влияет на человека. строя его отношения с людьми и природой. При этом важно, какие эстетические ощущения возникают у человека от характера архитектурного объема и его элементов (массивное, тяжелое, гнетущее или легкое, праздничное, подвижное).

На эстетическое восприятие архитектурного объекта влияет разнообразие горизонтально или вертикально расположенных объемов, монотонно или разнообразно скомпонованных. Достаточно 3-4 геометрических форм. чтобы создать многочисленные варианты решений архитектурного образа.

Важное композиционное средство - пропорции - отношения по высоте, длине и ширине. Архитектура подчинена законам симметрии и асимметрии, ритма - это все проявление “золотого пропорционирования”, вызывающее у человека определенное настроение, переживание, восприятие объекта.

Практическая работа	Из цветной или темной бумаги вырезать геометрические формы разные по очертанию, пропорциям, размерам. Накладывая друг на друга фигуры, располагая их рядом создать композиций необычных архитектурных форм. Красиво расположить придуманные здания на листе.

Тема. Архитектурные формы разных стилей и эпох.

(проект урока)

Учебно-воспитательные задачи	Увидеть красоту и различие разных архитектурных стилей, уметь их различать
Образовательная задача	Увидеть изображение архитектуры пятном, силуэтом. Научиться из белой бумаги вырезать тонко изящно детали, точнее предавать контуры зданий сложной формы.
Практическое задание	Из темной бумаги вырезать силуэты зданий разных стилей, увидеть различие и отразить в своей композиции
Материалы	Темная бумага, клей, ножницы

Оснащение и оборудование урока

Зрительный ряд	Снимки, репродукции готической, романской архитектуры, зданий выполненных в стиле классицизм, древнерусской архитектуры. Зарисовки архитектуры сделанные учителем.
Домашнее задание	Посмотреть дома рисунки мастеров, фотографии, где изображена архитектура, определить стиль и сделать небольшую зарисовку.

Методическая и содержательная сторона урока

Беседа с показом материала	В искусстве архитектуры существуют разные стили и направления, которые зависят только от времени и страны, где строились здания. Мы остановимся только на некоторых из них.

Классицизм - это стиль возникший в 17- нач. 19 вв., обратившийся к античному наследию как к норме и идеальному образцу. Классицизм сложился в 17 веке во Франции, он выражал гражданские идеалы. основывался на представлениях о разумной закономерности мира, о прекрасной облагороженной природе, стремился к выражению возвышенных героических и нравственных идеалов, к строгой организованности логичных, ясных и гармоничных образов. В архитектуре работают мастера как Ж.А.Габриель, К.Н.Леду во Франции, К.Рен в Англии, В.И.Баженов, М.Ф.Казаков, А.Н. Воронихин, А.Д.Захаров, К.И.Росси в России. Архитектуре присущи четкость и геометризм форм, логичность планировки, сочетание гладкой стены с ордером и сдержанным декором. Показать рисунки и фото с архитектурой с силе классицизм (Дворец Малый Трианон в Версале, архитектор Габриель. Арка здания Главного штаба в Ленинграде, архитектор К.И.Росси; и другие произведения.

Романский стиль - стиль средних веков, западно-европейского искусства 10-12 вв., времени полного господства феодально-религиозной идеологии. Главная роль в Романском стиле отводилась суровой, крепостного характера архитектуре: монастырские комплексы, церкви, замки располагались на возвышенных местах, господствуя над местностью. Церкви украшались росписями и рельефами, в условных, экспрессивных формах выражавшими пугающее могущество божества. Вместе с тем полусказочные сюжеты, изображения животных и растений восходили к народному творчеству. Пример: Собор Нотр-Дам в Пуатье, Франция.

Готика - художественный стиль между серединой 12 в. и 15-16 вв., завершивший развитие средних веков искусства в Западной, Центральной и отчасти Восточной Европе. Сменившее романский стиль готическое искусство было также преимущественно культовым и развивалось в рамках феодально религиозной идеологии.

Ведущим архитектурным типом сталь городской собор: каркасная система готической архитектуры. Стрельчатые арки опираются на столбы; боковой распор крестовых сводов, выложенных на нервюрах, передается аркбутанами на контрфорсы. Это позволило создать небывалые по высоте и обширности интерьеры соборов, прорезать стены огромными окнами с многоцветными витражами. Устремление собора ввысь выражено гигантскими ажурными башнями, стрельчатыми окнами и порталами, изогнутыми статуями, сложным арнаментом. Пример: Ратуша в Брюсселе. 1401-55 г. Статуи собора Шартре. Франция, 13 в. Собор Парижской богоматери 1163 - 1257 гг.

Особое место в архитектуре занимает русская архитектура. Для становления русского зодчества имело огромное значение то, что феодализм на Руси возникал из первобытнообщинного строя. Сохранилось отношение к природе как источнику прекрасного, созвучное языческому (хотя и не тождественное ему). Это влияло на городскую культуру, на взаимодействие между профессиональным зодчеством и “архитектурой без архитекторов”. Его значение стало окончательно угасать лишь ко времени утверждения капиталистических общественных отношений, но еще и в 18 - нач. 19 вв. оставалось источником своеобразных вариантов господствующих стилей (не говоря уж о народной архитектуре).

Культура средневековой Руси через свои византийские истоки была связана с греческой античностью. Принятие христианства на Руси положило начало взаимодействию культурных традиций восточных славян как с наследием цивилизаций Византии, стран Передней Азии, Средиземноморье так и западноевропейской культурой.

На основе синтеза культур возникла на рубеже 10-11 вв. художественная система, которой принадлежат монументальные храмы Киева, Чернигова, Новгорода - наиболее древние сооружения на землях Руси. (Показать фото, репродукции храмов этих городов.)

Город средневековой Руси был слит с природой и сельским окружением. Он укреплялся водой в рвах, земляными валами деревянными стенами. Детинец (Кремль) не выделялся из общей оборонительной системы. Он был ее внутренним ядром, которое защищали после падения внешних линий обороны. Кремль русского города представлял собой укрепленный комплекс учреждений, осуществлявших высшую политическую, административную и церковную власть; он заключал в себе главнейшие святыни, места для хранения богатств населения и всяческих запасов. В детинце сосредотачивались крупные монументальные сооружения. Главным среди них был собор, поднимавшийся посреди площади. Для Древней Руси это не только культовое сооружение: здесь “сажали на стол” князя, принимали послов; здесь хранилась городская казна; здесь создавалась библиотека и работали расширявшие ее переписчики. Был храм и последним прибежищем обороны в борьбе за город.

Разорение в междоусобных войнах храмов и монастырей противника - дело обычное для Древней Руси - с точки зрения христианства безмерно греховно. Но разрушить храм врага - значило лишить его высшего покровительства, нанести ему удар, который, как казалось, будет иметь особенно долговременные последствия.

Монументальное зодчество подчинялось чувству величественного, идее бесконечного превосходства церкви, бога и феодальной власти над простым горожанином.

Приняв византийское христианство, Русь вместе с тем открыла для себя путь синтеза культур, соединяя традиции восточнославянские племен с наследием Византии, стран Передней Азии, Средиземноморья.

Вместе со сводом религиозных идей и ритуалом литургии Русь заимствовала тип крестово-купольного храма. Иерархия “купол- ветви креста - угловые членения” связывала пространственное и конструктивное целое. Тип крестово-купольного пространства стал символом церкви как идеального мира, в котором возможно духовное общение с богом. Все здесь устремлено к центральному куполу, метафоре неба, где обитает творец. Свет, льющийся сквозь окна барабана, несущего купол, стал связываться с символикой божественного света. Здание извне кажется монолитом.

Разобрать храмы на фото:

1. Чернигов. Спасо-Преображенский собор (1036 г.)
2. Киев. Собор св.Софии (1037г.)
3. Новгород. Собор св.Софии
4. Смоленск. Церковь св. Петра и Павла (Х11 в.)
5. Новгород. Церковь Спаса на Недице.
6. Владимир. Успенский собор (1158 -1185)
7. Московский Кремль

Практическая работа	Выбрать два наиболее впечатливших ученика архитектурных стиля и из темной бумаги вырезать силуэт сооружения характерный для данного стиля. Использовать для работы фотографии, зарисовки зданий. Прорезать окна, двери и различные украшающие детали.
Учебно-воспитательные задачи	**Тема:** **“Архитектурный художественный образ: объем, форма”** Научить детей почувствовать форму и объем зданий. Объем зданий. Организовать пространство из объемов разной формы и высоты. Усидеть другими глазами ту среду, в которой они живут, почувствовать красоту сочетаний разных объемов. Научиться свободно обращаться геометрическими формами и гармонично из компоновать.
Практическое задание на урок	Выполнить из готовых геометрических форм (коробок, упаковок или создать свои выкройки) архитектурное сооружение. Гармонично скомпоновать формы, доработать украшающими деталями. Варианты темы: фантастический дом, архитектурный комплекс будущих построек, деревенский дом, архитектура древних городов.
Материалы	Картонные упаковки, бумага, клей, ножницы
Оснащение урока	Зарисовки, фото, репродукции зданий эпох на Руси, современные постройки (театры, цирк, административные здания), архитектурные комплексы жилых районов Москвы и других городов.

Методическая сторона урока	Практическая сторона урока

На основе материала прошедших уроков создать свою архитектурную композицию. Возможен проект одного здания с пристройками, выносным лифтом, магазинами и т.д или комплекс зданий , закомпанованных в пространстве и закрепленных на листе картона. Создать ритм вертикальных и горизонтальных объемов. Рисунок, который есть на упаковках, можно использовать для декора зданий. Если он мешает восприятию композиции, формы выкрасить в белый цвет. Для обогащения архитектурного сооружения использовать трансформированную бумагу. Линии сгиба слегка надрезать острым ножом. Приклеивать детали и формы клеем ПВА.

Тема: Архитектурный художественный образ : объем, форма

Продолжение урока

Учебно-воспитательные задачи	Увидеть красоту формы, объема. научиться мыслить пространственно. Соотносить вертикальные и горизонтальные формы, уметь фантазировать, свободно создавать новые композиции.
образовательная задача	Приобрести навыки владения карандашом. В рисунке использвать линию, штрих, пятно.
практическая задача	Нажимом карандаша создавать воздушную перспективу. Научиться рисовать геометрические формы в пространстве, видеть верхние и боковые плоскости. Рисовать детали архитектуры на определенной форме.
практическое задание	Нарисовать свою созданную архитектурную композицию в пространстве с натуры. Выбрать наиболее интересную точку зрения композиции.
материалы и оснащение урока	Карандаш, бумага, готовая архитектурная композиция ученика, зарисовки карандашом и фломастером учителя, детей, мастеров.

Методическая и содержательная сторона урока.

Каждый ученик создал свою неповторимую архитектурную композицию. В ней использованы различные геометрические формы, различные сочетания вертикальных и горизонтальных объемов. Выберите наиболее интересную точку зрения, с которой выгодно смотрится ваша композиция. Найдите точку схода, линию горизонта. Подумайте как будут смотреться дома, если из поставить на уровне глаз, выше, ниже. Используйте для своей зарисовки разную силу карандаша. Все линии и плоскости, которые будут ближе, рисовать более яркими тонами, все что на заднем плане - более мягко, легко. Это даст возможность изобразить не только линейную перспективу, но и воздушную, передать плановость.

Все детали на домах находятся на определенной плоскости, это надо усидеть и в перспективе изобразить на своем рисунке. Композицию можно изобразить линейно или тонально разобрать рисунок. Формат листа произвольный.

Домашнее задание	Найти архитектурные зарисовки мастеров, выполненные графическими материалами. Сделать анализ этих работ:
	1. Что занимает в композиции главное место, что второстепенное. 2. Какими средствами это достигнуто: линией, пятном, деталями. 3. Почему художник выбрал именно это место для своей зарисовки, что его привлекло, какую цель он поставил, чтобы изобразить то или иное здание, архитектурный ансамбль и т.д

Искусство - важнейшее средство приобщения личности к духовным ценностям - через собственный внутренний опыт. Через личное эмоциональное переживание. Оно выражает и формирует отношение человека ко всем явлениям бытия и к самому себе. Этим и определяются особые возможности художественного цикла на пути гуманизации школы. Искусство способно вводить ребенка в мир природы, в мир характеров окружающих его людей, в историю, в мир красоты и нравственности, в мир ощущений людей разных эпох и народов. Художественные дисциплины должны быть направлены на формирование внутреннего мира растущего человека, его духовно-нравственного облика. Искусство дает картину мира в слитности чувства и мысли.

Главной целью художественного развития должно быть пробуждение у детей “неотчужденного” и ответственного отношения ко всему, что окружает из в жизни. Следствием этого станет развития художестовенно-образного творческого мышления детей, воображения, эстетического чувства, ценностных критериев, а также приобретение специальных знаний и умений. На всех этапах педагогической процесс должен основываться на психологических особенностях школьного возраста.

Цель должна определяться тем, ради чего происходит развитие, не в навязчивом решении воспитательных задач с привлечением материала искусства как наглядного пособия, иллюстрации. Эстетическое отношение лежит в основе художественного творчества, порождает его и в нем воплощается.

Развитое эстетическое отношение состоит в способности ощущать себя неотъемлемой частицей бесконечного окружающего мира, в основе творчества в любом виде человеческой деятельности. Оно воплощается в художественных произведениях и через них транслируется другим людям, сохраняется для следующих поколений, помогает им усваивать бесценный эмоциональный опыт человечества.

Наряду с главной целью - развитием у детей эстетического отношения к жизни - назовем другие важные задачи: формирование интереса к жизни через увлечение искусством, потребности общаться с ним.

Методом преподавания является приобщение ребенка через переживание и сопереживание к полноценному художественному творчеству и творческому восприятию искусства. Это идет через открытый характер заданий, диалог национальных и исторических форм искусств, уважение к творческой индивидуальности ученика и т.д.

История художественной культуры - это и есть та история развития Человека, его представления о красоте, о прекрасном, об искусстве, о жизни. Во все времена и эпох и подлинное искусство оказывало особое, ничем не заменимое влияние на человека, преобразуя его внутренний мир.

Список литературы:

1) Б.М.Неменский, “Концепция художественного образования как фундамента системы эстетического равития учащихся в школе”. Москва, 1992 г.

2) “Изобразительное искусство и художественный труд 5-9 классы” Программы, Москва, 1992 г.

3) Большой энциклопедический словарь, Москва, 1991 г. “Советская энциклопедия”

4) А.В. Иконников “Тысяча лет русской архитектуры”, Искусство, Москва, 1990 г.

5) “Старая Москва глазами современников” Изобразительное искусство, Москва, 1996 г.

6) Б.Ю. Иванов,“Русские крепости” Изобразительное искусство, Москва, 1996 г.