

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. В.П.Астафьева» (КГПУ
им. В.П. Астафьева)

Факультет начальных классов
Кафедра музыкально-художественного образования

МАРУДО ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСЕЕВНА

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

**ОСВОЕНИЕ ЯЗЫКА ИСКУССТВА НАПРАВЛЕНИЙ «ЭКСПРЕССИОНИЗМ»,
«СЮРРЕАЛИЗМ», «КУБИЗМ» СТАРШИМИ ПОДРОСТКАМИ В
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЕ**

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование
Направленность (профиль) образовательной программы
Изобразительное искусство

ДОПУСКАЮ К ЗАЩИТЕ

Зав. кафедрой:

кандидат пед. наук, доцент Маковец Л.А.

(ученая степень, ученое звание, фамилия, инициалы)

1.06.2026г.

(дата, подпись)

Руководитель:

кандидат филос. наук, доцент кафедры
музыкально-художественного образования

Дмитриева Н.Ю.

(ученая степень, ученое звание, фамилия, инициалы)

Н.Ю. Дмитриева

Дата защиты 15.06.2026г.

Обучающийся Марудо Е.А.

(фамилия, инициалы) (дата, подпись)

Оценка хорошо

(прописью)

Красноярск 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОСВОЕНИЯ ЯЗЫКА ИСКУССТВА ХУДОЖЕСТВЕННЫХ НАПРАВЛЕНИЙ «ЭКСПРЕССИОНИЗМ», СЮРРЕАЛИЗМ», «КУБИЗМ» СТАРШИМИ ПОДРОСТКАМИ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЕ.....	8
1.1. Характеристика языка искусства художественных направлений изобразительного искусства XX столетия «экспрессионизм», сюрреализм», «кубизм»	8
1.2. Особенности освоения языка искусства художественных направлений XX столетия (экспрессионизм, сюрреализм, кубизм) старшими подростками в художественной школе	23
1.3. Интегрированные занятия в художественной школе как способ освоения языка искусства художественных направлений «экспрессионизм», «сюрреализм», «кубизм» старшими подростками	28
Выводы по главе 1	33
Глава II. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО ОСВОЕНИЮ ЯЗЫКА ИСКУССТВА ХУДОЖЕСТВЕННЫХ НАПРАВЛЕНИЙ «ЭКСПРЕССИОНИЗМ», СЮРРЕАЛИЗМ», «КУБИЗМ» СТАРШИМИ ПОДРОСТКАМИ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЕ	35
2.1. Организация и проведение констатирующего эксперимента, направленного на выявление актуального уровня освоения языка направлений «экспрессионизм», «сюрреализм», «кубизм» обучающимися старшего подросткового возраста в художественной школе	35
2.2. Анализ результатов констатирующего эксперимента, направленного на выявление актуального уровня освоения языка направлений «экспрессионизм», «сюрреализм», «кубизм» обучающимися старшего подросткового возраста в художественной школе	41

2.3.Серия интегрированных занятий, направленных на освоение языка направлений «экспрессионизм», «сюрреализм», «кубизм» обучающимися старшего подросткового возраста в художественной школе	48
Выводы по главе 2.....	58
Заключение	60
Список использованных источников	62
Описание творческой работы	86

Введение

В современном мире развитие художественного образования приобретает все большее значение, так как именно через освоение различных направлений изобразительного искусства формируется эстетическая культура, творческое мышление и критический взгляд у молодого поколения. Особое место в этом процессе занимает изучение художественных тенденций XX века, характеризующихся богатством форм, новаторскими подходами и разнообразием художественных практик. Современное искусство включает разнообразные направления, каждое из которых отражает особенности своего времени и уникальные художественные идеи. Среди наиболее значимых направлений этого периода выделяются экспрессионизм, сюрреализм и кубизм, которые оказали существенное влияние на развитие мирового искусства и продолжают оставаться актуальными для изучения и в наши дни.

В старшем подростковом возрасте изучение направлений современного искусства приобретает особую значимость, так как они способствуют развитию аналитического мышления, умения интерпретировать сложные художественные концепции и видеть связь между искусством и социальными и философскими вопросами. В результате подростки учатся воспринимать искусство не только как эстетический объект, но и как средство самовыражения, средства осмысления окружающего мира и своего внутреннего состояния. Это важно для формирования их креативного потенциала, развития самостоятельного мышления и активной гражданской позиции в современном обществе [18].

Таким образом, актуальность темы исследования «Проблема освоения искусства направлений «экспрессионизм», «сюрреализм», «кубизм» старшими подростками в дополнительном образовании» обусловлена необходимостью проанализировать материалы по современному искусству в системе дополнительного образования и выявить, насколько подробно и

качественно изучается данная тема. В условиях дополнительного художественного образования существует необходимость разработки методов и форм работы, направленных на ознакомление учащихся с современным искусством, так как оно может не только способствовать формированию эстетического вкуса, но и играть важную роль в развитии критического мышления, творческих способностей и культурной осознанности у старших подростков. Освоение направлений искусства XX столетия, их особенностей и идей может помочь подросткам лучше ориентироваться в мире искусства и выражать собственные взгляды и чувства с помощью разнообразных техник.

Актуальность исследования обусловлена необходимостью формирования у старших подростков в художественных школах глубокого понимания языка ключевых авангардных направлений XX века – экспрессионизма, сюрреализма и кубизма. Эти направления не только обогащают эстетический кругозор, но и развивают критическое мышление, способность к интерпретации сложных художественных концепций и самовыражению. В условиях дополнительного образования существует разрыв между фрагментарным теоретическим ознакомлением с языком направлений искусства XX столетия и умением применять выразительные средства этих направлений на практике.

Цель исследования: на основе изучения проблемы освоения языка искусства направлений «экспрессионизм», «сюрреализм», «кубизм» обучающимися старшего подросткового возраста предложить серию интегрированных занятий изучению направлений и составить методические рекомендации.

Объект исследования: процесс освоения языка искусства направлений «экспрессионизм», «сюрреализм», «кубизм» старшими подростками.

Предмет исследования: серия интегрированных занятий в художественной школе, направленных на изучение языка искусства

направлений «экспрессионизм», «сюрреализм», «кубизм» старшими подростками.

Гипотеза исследования: освоение языка искусства направлений «экспрессионизм», «сюрреализм», «кубизм» старшими подростками на интегрированных занятиях в художественной школе будет эффективным, если их содержание будет направлено на постижение творчества отдельных представителей направлений, на умение выделять специфику художественного языка направлений в произведения искусства и применять выразительные средства искусства «экспрессионизм», «сюрреализм», «кубизм» в самостоятельной творческой деятельности.

Задачи:

1. Охарактеризовать язык искусства экспрессионизма, сюрреализма, кубизма.
2. Выявить особенности освоения языка искусства направлений «экспрессионизм», «сюрреализм», «кубизм» старшими подростками в художественной школе.
3. Представить интегрированные занятия как способ освоения языка искусства художественных направлений «экспрессионизм», «сюрреализм», «кубизм» старшими подростками.
4. Разработать и провести констатирующий эксперимент, направленный на выявление актуального уровня освоения языка направлений «экспрессионизм», «сюрреализм», «кубизм» старшими подростками в художественной школе.
5. Проанализировать результаты констатирующего эксперимента.
6. Составить серию интегрированных занятий, направленных на повышение уровня освоения языка искусства направлений «экспрессионизм», «сюрреализм», «кубизм» старшими подростками в художественной школе.

Методы: анализ литературы, тестирование, анкетирование, анализ продуктов деятельности, качественный и количественный анализ.

База исследования: МБУДО «Детская художественная школа № 1 имени В. И. Сурикова» г. Красноярска, 4 класс, 15 учащихся 14-15 лет.

ГЛАВА I. Теоретические основы освоения языка искусства художественных направлений «экспрессионизм», сюрреализм», «кубизм» старшими подростками в художественной школе

1.1. Характеристика языка искусства художественных направлений изобразительного искусства XX столетия «экспрессионизм», сюрреализм», «кубизм»

Западная культура конца XIX – начала XX века (с 1860-х до 1920-х годов) представляет собой особый исторический тип эпохи, характеризующийся интенсивной рефлексией над историческим процессом. В этот период происходит переоценка традиционных принципов культурного самовыражения, что сопровождается ощущением «смутности» и предчувствиями перемен. Проявляется глубокий разлом между субъектом и объектом творчества, непосредственным переживанием и философией времени. На этом фоне возникает особое художественное мироощущение, пронизанное противоречиями и контрастами.

В результате формируется парадокс двойного восприятия и символизация не только внешнего мира, но и его субъективного восприятия. В условиях, когда бытие воспринимается как нецельное, художник, ищущий ответ на вопрос о природе творчества, материализует и осмысливает эстетические соотношения мира, в котором он пребывает. Он вынужден находиться в зоне перемен, разрыва во времени, что ведет к утрате единой системы координат: он уже не полностью ассоциирует себя с одной системой ценностей, но и не связывает себя с другой. В результате «что говорится» (материал, тема творчества) и «как говорится» (стиль, личная манера), художественное пространство и время, живописное и музыкальное начало перестают быть согласованными, иногда вступая в острое противоречие.

В таких условиях художник обращается к тому, что для него реальнее всего – к самому себе. Познание действительности основывается, прежде

всего на самопознании, творчество приобретает трагические мотивы, а искусству придаётся сакральное значение как источнику нового начал [23].

Экспрессионизм

Савельева определяет экспрессионизм так: «Экспрессионизм (фр. expressionisme, от expressio - выражение, выразительность) - литературно-художественное направление начала XX в., особенно ярко проявившееся в Германии и Австрии [25]. Экспрессионизм как художественная тенденция имеет довольно широкое понятие, им обозначают совокупность разнообразных явлений в искусстве, выражающих тревожное, болезненное мироощущение», и выделяет таких авторов, как Джеймс Энсор, Эдвард Мунк, Макс Бекман. Характерными чертами направления она обозначает чувство тревоги, дисгармонии, отчаяния. Основным выразительным средством называет экспрессию, выражавшуюся в деформации пропорций, экзальтации образов, кричащей цветовой гамме [24].

Происхождение термина не известно точно. Существует мнение, что термин «экспрессионизм» появился в Германии благодаря Вильгельму Вorrингеру, который впервые употребил его в 1911 году в работе «Абстракция и вчувствование». Другие источники приписывают его авторство Паулю Кассиреру, который в 1910 году, отвечая на вопрос о стиле Пехштейна, якобы заявил, что речь идет скорее об экспрессионизме, нежели импрессионизме. В английской среде слово использовалось с 1850-х годов в контексте выражения эмоций в живописи, однако не обозначало конкретное художественное движение. Во Франции в 1901 году Жюльен Эрве выставил картины под названием «Экспрессионизмы», что было связано с полемикой с импрессионизмом, однако термин не закрепился и не стал характеристикой французского искусства [23].

Экспрессионизм как направление возник в условиях обострения социальных, политических и культурных противоречий в Европе. В начале XX века Европа переживала значительные изменения: экономические кризисы, рост националистических настроений, подготовка к войнам [5]. Эти

обстоятельства способствовали поискам новых форм художественного выражения, способных адекватно передать внутренние переживания, тревоги и конфликты современного человека. В этом контексте экспрессионизм стал ответом на потребность выразить субъективные чувства, внутреннее напряжение и социальную критичность [3].

Критический реализм, достигший расцвета во второй половине XIX века, оказал влияние на формирование экспрессионистских идей, однако сам по себе не отвечал новым социальным и идеологическим запросам начала XX века. Он был более ориентирован на изображение реальности и социального критицизма, тогда как экспрессионизм был направлен на внутреннее переживание и эмоциональное выражение, часто выходя за пределы реальной действительности [14].

Первым крупным явлением немецкого экспрессионизма считается творчество дрезденского объединения художников «Брюкке» («Мост»), основанного в 1905 году (Э. Л. Кирхнер, К. Шмидт-Ротлуф, Э. Геккель и др.) [27]. Молодые художники не искали конкретных путей формирования будущего или средств социального воздействия через искусство. Они понимали свободу исключительно как свободу художественного поиска, в первую очередь новых формальных средств выражения. Искусство, вдохновлявшее их, мотивы к творчеству они черпали исключительно внутри себя – в своих чувствах и эмоциях. В своих произведениях они стремились найти приемы и средства для своих переживаний, при этом не механически подражая другим художникам, а использовали их находки для решения собственных художественных задач [15]. С обострением социальных противоречий в Германии усиливалось и восприятие действительности молодыми художниками-экспрессионистами. Нарастающее напряжение находило отражение в их произведениях: формы становились более конфликтными, краски – интенсивнее и резче, контуры – шире и темнее, а цвета – дисгармоничнее. В результате формировался стиль,

характеризующийся острыми цветовыми диссонансами, который стал отличительной чертой экспрессионистского творчества [14].

В 1911 году в Мюнхене возникла новая группа молодых художников – «Голубой всадник», также поставившая задачу обновления художественных средств. Ее основателем стал русский художник В. Кандинский, живший и работавший в Мюнхене. Художники этой группы, как и участники «Моста», были идейно близки философии Э. Гуссерля и положениям «психологической эстетики». В 1912 году они совместно выставили свои произведения в Мюнхене. Основной задачей художников было повысить экспрессивность и выразительность художественного произведения. Внутренне экспрессионизм противопоставлялся импрессионизму – направлению XIX века, задачей которого было запечатление сиюминутных впечатлений от окружающей действительности [14; 18].

Работы Сёра, Гогена и Ван Гога заложили основу экспрессивного искусства. Жорж Сёра, не удовлетворённый спонтанностью импрессионизма, искал метод, позволяющий освободить свет и добиться чистых цветов, которые смешиваются в глазу зрителя. Его мазки создавали живую систему линий и контрастов, передающих внутреннее состояние, что стало важным этапом развития экспрессии в искусстве. Поль Гоген критиковал импрессионистов за недостаток духовности и стремился к символическому содержанию, черпая вдохновение в первобытном искусстве и фольклоре. Он использовал крупные цветные пятна и четкие контуры, чтобы выразить внутренний опыт и передать содержание через колорит, сравнивая его с гармонией в музыке. Винсент Ван Гог, знакомый с Сёра и Гогеном, выражал свою внутреннюю любовь к миру яркими цветами и динамичными мазками, отражая душевную борьбу. Для него живопись стала средством выражения личной трагедии и внутренней истины [23].

Топер отмечает, что, в отличие от таких направлений, как футуризм, фовизм, кубизм, дадаизм, сюрреализм, конструктивизм и других, менее значительных художественных школ авангарда, экспрессионизм начал свое

развитие не через создание манифестов и деклараций, не из центра художественной жизни, а спонтанно и независимо в различных местах на основе яркой и дерзкой художественной практики [27]. Манифесты и теоретические заявления появились позднее, причем они зачастую существенно отличались друг от друга и не всегда соответствовали как внутренним устремлениям движения, так и реальному художественному творчеству. В экспрессионизме отсутствовала программная заданность; теоретические идеи и организационные лозунги скорее догоняли развитие движения, чем его определяли. Такой стихийный характер формирования экспрессионизма проявился в его многообразии и разноречивых характеристиках [27].

На ранних этапах творчество экспрессионистов выражало акт физической силы и революционное начало, с использованием яркого и эмоционального стиля: схематическая линия, крупные цветовые пятна и чистый колорит. Гравюра на дереве играла важную роль в формировании их эстетики, служа средством очищения формы. Вдохновение черпалось также из этнографических экспонатов – масок с островов южных морей, архипелага Бисмарка, что стимулировало поиски новых выразительных средств. Основными темами художников «Моста» были пейзажи и изображение природы, а также интерес к цирку и театру как символам новой культуры. Их усилия были направлены на освобождение цвета от описательности и создание выразительных форм через лаконичный рисунок и яркое колористическое решение [23].

В качестве характерных черт направления закрепились эмоциональная насыщенность, субъективность, искажение форм и пропорций, яркая и контрастная палитра, отказ от реалистичности, мистические и духовные мотивы, конфликтность и экспрессивность, экспериментальность, символизм, социальная критика, междисциплинарность. В художественной практике представителей экспрессионизма свойственно выраженное стремление максимально ярко зафиксировать внутренние переживания, а

также чувственный, эмоциональный, визуальный и духовный опыт посредством художественных средств. Эти средства включают использование цвета, линий, композиционных решений и деформацию изображаемых предметов, зачастую доведённую до предельных возможностей выразительности. В рамках экспрессионизма наблюдается усиленное использование контрастов цветов, выявление структурных основ объекта, активное применение контура, а в графике – черных пятен, а также усиление контрастов черное – белое, черное – цветное. Энергетика формы усиливается за счёт деформации и применения ярких, кричащих оттенков, а также гротескное изображение лиц, поз, жестов фигур – характерные черты экспрессионистского художественного языка [8].

Экспрессионизм можно охарактеризовать как утопическое мировоззрение, в основе которого – идея о человеке как центре творения, способном по своему желанию наполнять пустоту красками, линиями, звуками, образами животных и собственным «я» [34].

Разработанные экспрессионистами художественные приемы оказали значительное влияние на искусство многих стран мира и вошли в сокровищницу мировой культуры. В широком смысле экспрессионизм – как совокупность методов усиления конфликта, повышения выразительности и внимания к определенным аспектам явлений – продолжает активно использоваться во всех видах искусства. Особенно приемы экспрессионизма широко применяются в периоды социальных конфликтов, при изображении социальных антагонизмов, острых столкновений личности с обществом и коллизий, характерных для действительности стран капиталистического мира [14].

Сюрреализм

Основатель сюрреализма, Андре Бретон, даёт такое определение: «Сюрреализм. Чистый психический автоматизм, имеющий целью выразить, или устно, или письменно, или другим способом, реальное функционирование мысли. Диктовка мысли вне всякого контроля со стороны

разума, вне каких бы то ни было эстетических или нравственных соображений» [9].

В 21-ом веке, когда уже есть возможность рассмотреть сюрреализм со всех ракурсов, Савельева определяет его так: «Сюрреализм (фр. *surrealisme* - сверхреализм) - художественное направление в мировом искусстве первой половины XX века [25]. Зародившись в недрах дадаизма, сюрреализм унаследовал его антиобщественный пафос и стремление к ниспровержению эстетических идеалов классического искусства прошлых веков. Участники движения не ставили цель создания еще одного течения, а мыслили глобально: осуществить революционный переворот в сознании, распространить свое влияние на все виды творческой деятельности и мышления» [24].

В основе сюрреализма лежит противоречие: с одной стороны, интуитивизм, спонтанность и субъективизм, с другой – стремление к контакту с внешним миром и попытка наладить связь с реальностью. Реальность при этом воспринимается с натуралистической прямолинейностью и зачастую копируется с тщательностью. Бретон проявлял интерес к натурализму XIX века. И интуитивизм, и натурализм кажутся разными традициями, но оба нашли место в эклектичной смеси, которая и есть философия сюрреализма – попытка преодолеть материализм и идеализм. Связь между этими элементами установить трудно, поскольку ключевым в сюрреализме становится «случай»: именно он выводит к внешнему миру, к предметам, наполняя их поэтическим смыслом – результатом субъективных позиций сюрреализма. Беря мир за основу, сюрреализм пытается его преодолеть – сначала разрушением иллюзии реальности в искусстве, интеграцией иллюзорных элементов и чёрным юмором, а затем – созданием нового, истинного мира. Он основан на вере в высшую реальность определенных ассоциаций, которые до этого игнорировались, в мощь грез и свободную игру мысли. Сюрреализм

стремится полностью разрушить остальные психические механизмы и заменить их, чтобы решать главные жизненные задачи [2].

Сюрреализм основывается на идеях Андре Бретона. В «Первом манифесте сюрреализма» он говорит о том, что мы всё живём под влиянием логики, которая не способна решать наиболее важные и глубокие вопросы, логический подход подходит лишь для второстепенных задач, он актуален только в рамках непосредственного опыта, который сам по себе ограничен. Рационализм и логика, по его мнению, не позволяют постичь истину в полном объёме, потому что цели, связанные с истинным пониманием, ускользают от них. Опыт человека тоже ограничен – он «мечется в клетке», то есть его восприятие и понимание ограничены рамками личного опыта и здравого смысла [8]. Эту мысль выражает и сюрреалист Рене Магритт в картине «Удел человеческий» [19].

В качестве одной из причин ограниченности разума Бретон выделяет цивилизацию и прогресс, так как они привели к тому, что из человеческого сознания вытесняют всё, что хоть косвенно связано с суеверием, химерой, мистическими или духовными поисками, и такой подход создал своего рода запрет на исследование тех аспектов человеческой души, которые не вписываются в рамки научного рационализма. В результате, важнейшие области внутреннего мира, особенно связанные с бессознательными и духовными аспектами, остаются невидимыми и недоступными для научного и обыденного восприятия.

Работы З. Фрейда оказали значительное влияние на развитие идей Бретона. Он отмечает, что благодаря им были расширены горизонты исследования человека - теперь психологи и ученые получили право изучать не только внешние и очевидные аспекты личности, но и внутренние, скрытые слои души. Это позволяет более полно понять человека и его поведение. Бретон предполагает, что воображение и интуиция могут вернуть себе свои права – то есть, не только наука, но и творческое мышление могут играть важную роль в исследовании человеческой психики. Он говорит о том, что

исследования сновидений – важное и обоснованное направление, поскольку сны – это значительная часть психической деятельности человека, что сон – это не просто пассивное состояние, а непрерывная деятельность, в которой проявляются внутренние процессы, которые могут многое рассказать о человеке. Он отмечает, что сновидения важны не меньше, чем реальные переживания, и что в них скрыты важные внутренние силы и смыслы.

В конце Бретон высказывает мысль, что, несмотря на кажущуюся хаотичность, сон обладает внутренней последовательностью и внутренней логикой. Он предполагает, что в границах сновидений существует внутренняя упорядоченность, которая может быть выявлена и изучена. Это означает, что сны – это не просто случайные образы, а сложная внутренняя система, которая содержит важные сведения о внутренней структуре человека.

Во «Втором манифесте сюрреализма» Бретон говорит о том, что для сюрреализма важно, чтобы внутренние продукты психической деятельности отделялись от стремления к сознательному обозначению, ответственности и контроля. Иными словами, эти проявления должны стать максимально свободными и независимыми, чтобы их можно было воспринимать как чистое выражение внутреннего «потока» без цензуры и ограничений. Если такие продукты будут освобождены от ответственности и ответственности, которая обычно связывается с осознанным творчеством, они приобретут особые преимущества – вероятно, в смысле искренности, чистоты и глубины выражения внутреннего мира. Для этого он использовал «автоматическое письмо» – метод создания художественного произведения без предварительного осознанного контроля с целью выявить скрытые мысли, ассоциации и образы из подсознания [9].

По своему происхождению сюрреализм – продукт эпохи бурных революций и кризиса капитализма, сформировавшийся в годы Первой мировой войны, когда Европа переживала глубокий социальный и культурный кризис. Его создатели, такие как Бретон, Элюар, Арагон и Супо,

отвергали цивилизацию, потерявшую смысл, и стремились к переменам, отражая обострение кризиса буржуазного уклада. Ключевым событием стало опубликование в 1924 году «Манифеста сюрреализма» Бретона – документа, закрепившего идеи и программу течения, а также появление журналов и исследовательского центра. В этом же году был создан памфлет «Труп», в котором сюрреалисты выступали против буржуазных ценностей. В 1925 году сюрреализм заявил о себе как о движении, ориентированном на полное освобождение духа, отвергая искусство как цель и подчеркивая революционную задачу. В этот период он дистанцировался от искусства и сосредоточился на революционных преобразованиях, хотя сам Бретон признавал, что не верит в возможность социальных преобразований, но стремится к революции духа [2].

На ранних этапах сюрреализм проявился в двух направлениях. Первое, представленное художниками М. Эрнстом, А. Массоном, Х. Миро, основывалось на приоритете бессознательного в творческом процессе. Их работы насыщены свободно текущими образами, часто переходящими в абстракцию, где важную роль играли спонтанность и автоматизм. Второе направление, к которому принадлежат С. Дали, Р. Магритт, П. Дельво, отличалось стремлением к высокой точности и реалистичности при воспроизведении ирреальных, подсознательных образов. Их картины выполнены в гладкой, тщательной технике, близкой к академической, что позволяло создавать иллюзию невозможных в реальности сцен: предметы растекаются, формы переплетаются и искажаются, создавая сложные многослойные композиции, погружающие зрителя в игру иллюзий и загадок [24].

Для достижения глубин подсознания и открытия сверхреальности художники использовали различные методы автоматического формирования образов. Самым известным из них стало автоматизм, позволяющий освободиться от сознательного контроля и дать волю подсознанию. В качестве техник применялись, например, декалькомания – процесс

накладывания и прижатия листов с краской, что позволяло получать неожиданные формы и текстуры, и фроттаж – перенос текстур с помощью графита или иных материалов. Эти методы способствовали созданию спонтанных, неожиданных изображений, которые, по замыслу сюрреалистов, отражали скрытые глубины подсознания [24].

Общими характерными чертами сюрреализма стали ирреальность изображаемого (растекающиеся предметы, прозрачные или искажённые формы, сплетения и перекручивания объектов), использование парадоксальных форм и идей, использование автоматизма и спонтанных методов, позволяющих освободиться от сознательного контроля и получить чистое выражение подсознательных образов, образность и символизм [1; с.19].

В течение более полувека сюрреализм доминировал в мировом искусстве, оказав огромное влияние на развитие культуры, навсегда изменив её облик. Его возникновение произошло во Франции, однако он быстро распространился за её пределы, завоевывая всю Европу. В годы Второй мировой войны сюрреализм перешагнул океан и получил распространение в США, а также в странах Латинской Америки. За относительно короткое время он стал ведущим культурным движением, навсегда изменившим общественное сознание и заложившим основы для новых направлений в искусстве [24].

Кубизм

Власова выдвигает такое определение: «Кубизм – художественное направление, которое основано на деформации предметов, где любой объект, любого персонажа можно представить в виде геометрических фигур» [6].

Савельева обозначает кубизм так: «Кубизм (фр. cubisme, от cube - куб) - художественное направление во французском искусстве начала XX века, основателями и крупнейшими представителями которого были Пабло Пикассо и Жорж Брак [25]. Термин «кубизм» возник из критического замечания по поводу работ Ж. Брака о том, что он сводит «города, дома и

фигуры к геометрическим схемам и кубам». Художественная концепция кубизма строилась на попытке найти простейшие пространственные модели и формы вещей и явлений, в которых бы выразились вся сложность и многообразие жизни. По существу кубизм - это примитивизм, воспринимающий мир через формы геометрически правильных фигур. Свои истоки он брал в живописи П. Сезанна и африканской скульптуре M'art negre»), под влиянием которой появились знаменитые «Авиньонские девицы» П. Пикассо (1907), ознаменовавшие рождение кубизма» [24].

О происхождении термина Турчин говорит, что он впервые был введён 14 ноября 1908 года в газете «Жиль Блаз» журналистом Луи Вокселем в связи с выставкой Жоржа Брака. Исходно этот термин мог отражать субъективное восприятие «кубистических причудливостей», однако он закрепился и стал обозначением нового художественного направления. Для основателей кубизма это направление рассматривалось не как доктрина, а как путь к свободе, что подчеркивает его символическое значение в контексте художественной революции начала XX века [29].

Основоположником кубизма считается постимпрессионист Поль Сезанн, однако термин «кубизм» он никогда не использовал и не изображал людей в виде геометрических фигур. Тем не менее, он был первым среди импрессионистов, кто начал задумываться о превалировании форм предметов. В его картинах, таких как «Гора Сент-Виктуар со стороны Бельвю» и «Горы в Провансе», на передний план выходит «геометрическая» структура пейзажа. В письме к Пикассо Поль Сезанн советовал ему рассматривать натуру как совокупность простых форм, однако Пикассо и его товарищи восприняли этот совет буквально. Именно с этого момента Пикассо и Жорж Брак начали эксперименты с изображением людей и предметов в виде сочетаний абстрактных фигур [6].

Кубизм появился из недоверия к природе человеческого зрения, воспринимающего реальность условно. Стремление понять полноту сущности предмета побудили художников расширить методы подхода к

изображению. В результате этого кубисты внесли множество новых художественных открытий, определили взаимосвязь между цветом и формой, а также разнообразие фактуры. Динамика формы, которая стала осознанной в кубизме, получила полное выражение в футуризме, который вывел цвет за рамки обычных форм и приблизил его к идеям супрематизма [9].

Философские основания кубизма можно найти в текстах А. Бергсона - философа, которым вдохновлялись кубисты: «Тщетно пытаемся мы втиснуть живое в те или иные рамки. Все рамки разрываются: они слишком узки, а главное, слишком неподатливы для того, что мы желали бы в них вложить», «Нет существенной разницы между переходом от одного состояния к другому и пребыванием в одном и том же состоянии. Если состояние, которое «остаётся тем же самым», более изменчиво, чем кажется, то, напротив, переход от одного состояния к другому более, чем мы полагаем, походит на одно и то же длящееся состояние: одно беспрестанно сменяется другим. Но именно потому, что мы закрываем глаза на непрерывное изменение каждого психологического состояния, мы и обязаны, - когда это изменение становится столь значительным, что привлекает наше внимание, - назвать его новым состоянием, появившимся рядом с предыдущим. Это новое состояние мы также считаем неизменным и т. д. до бесконечности», - в этих мыслях прослеживается идея того, что форма предмета, видимая глазом, не передаёт его сущность, так как он изменчив и многогранен [3]. Кубисты искали способ изобразить предмет одновременно во всём многообразии состояний. «У кубистов искажение форм до неузнаваемости вытекает не из стремления освободиться от натуры, а из стремления передать ее как можно полнее. В этом смысле кубизм – кульминационный пункт обожания вещей», - пишет Розанова [9].

Кубизм возник во Франции и преимущественно представлен в живописи, хотя также существует его трёхмерное воплощение. Вдохновляясь простыми, но выразительными стилями африканской, полинезийской и микронезийской культур, кубисты склонялись к аскетичной палитре, строгой

геометрической форме и использованию элементарных мотивов, таких как утварь, дома и деревья. Совместными усилиями Пикассо и Брак, основоположники направления, занимались разработкой трёхмерных изображений, стремясь представить пейзажи, портреты и натюрморты в виде геометрически структурированных плоскостей. В картинах художники использовали буквы и слова, не обязательно соответствующие содержанию, однако это помогало зрителю лучше понять замысел [14].

В ходе своего развития кубизм прошел три основные стадии: сезанновскую, аналитическую и синтетическую. Первая стадия (до 1909 года) характеризовалась массивными, несколько грубоватыми формами, образованными пересечениями прямых и изломанных линий. Вторая стадия (1909–1912) отличалась более высокой детализацией предметных изображений; художники, дробя цельные формы на грани, стремились проникнуть в их структуру, осуществляя анализ объектов и выявляя наиболее устойчивые элементы. Этот подход привел к ограниченному спектру изображаемых жанров и предметов, преимущественно натюрмортам, реже пейзажам и портретам. Третий, синтетический период (1913–1914) был связан с применением коллажа: картины создавались из разнородных материалов и фрагментов – газетных вырезок, кусочков одежды, обоев, спичечных коробков, наклеек и иных фактурных элементов. В отличие от простого воспроизведения действительности, художник реализовывал свои концепции. Основные идеи кубизма были сформулированы самими участниками движения, такими как А. Глез и Ж. Метценже в работе «О кубизме» (1912), а также получили поддержку критиков, например Г. Аполлинера в статье «Художники-кубисты» (1913). Русский философ Н. А. Бердяев назвал кубизм «самой полной и радикальной революцией со времен Ренессанса». Отвергая традиционные фигуративные подходы и провозглашая создание самостоятельных живописных реалий, независимых от объективной реальности, кубизм проложил путь для развития многих авангардных направлений XX века, таких как абстракционизм, редимейд и дадаизм [24].

Характерными чертами кубизма стали геометризация формы и разложение сложных объектов на простые фигуры, составляющие части, чтобы показать их внутреннюю структуру и многогранность, многоплановость и одновременное изображение разных ракурсов, минимализм и ограниченность цветовой палитры для создания акцента на форме, отказ от классической линейной перспективы и динамики, использование обратной перспективы [17].

1.2. Особенности освоения языка искусства художественных направлений XX столетия (экспрессионизм, сюрреализм, кубизм) старшими подростками в художественной школе

Старший подростковый возраст – это период интенсивного психологического развития, характеризующийся поиском собственной идентичности, формированием самостоятельного мышления и расширением мировоззрения. В этот период у подростков происходят значительные изменения в эмоциональной сфере, развивается критическое мышление, появляется желание экспериментировать и выражать свои идеи через различные формы творчества [20]. Именно в этот возрастной этап современное искусство получает особую актуальность, поскольку оно призывает критически мыслить и анализировать как внешний, так и внутренний мир, позволяет познавать и выражать себя вне рамок традиционного искусства, высказываться не в строгой академической манере, а в самых различных техниках [32]. Занятия современным искусством помогают развивать у подростков чувство причастности к миру, формируют их эстетическое восприятие и способствуют воспитанию целостной личности через развитие мировоззрения, при этом важно не только давать теоретические знания, но и развивать практические навыки [21]. Также в подростковом возрасте формируются вкусы человека, его представления об эстетике, поэтому важно способствовать развитию художественного восприятия, учить понимать идеи, воплощённые в разнообразных формах и реализовывать собственные [26].

Для успешного освоения направлений современного искусства необходимо дать понимание принципов, на которых они строятся, то есть, не только произвести обзор наиболее значимых художников, но и проанализировать ключевые эстетические, философские и социальные тенденции, способствовавшие его формированию. Важным является критический анализ выбранных произведений искусства, рассмотрение

контекста их создания, а также развитие навыков интерпретации современных художественных текстов. Кроме того, необходимо поощрять обсуждение и дискуссию о значимости и влиянии современного искусства на современное общество, способствуя формированию собственной позиции у учащихся. Такой подход обеспечит глубокое понимание и успешное освоение современного искусства [26].

Для определения степени освещенности современного искусства в учебных программах художественных школ был проведён анализ учебных пособий и программ обучения преимущественно для 4-8 классов по предметам: живопись, рисунок, композиция, история искусств.

А.Л. Филиппова - «История изобразительного искусства» для четвёртого года обучения, учебное пособие. В пособии рассматривается развитие русского изобразительного искусства конца XIX – начала XX века, его основные направления и художники. Описывается творчество выдающихся художников этого периода: К.А. Коровина, В.А. Серова, М.А. Врубеля, описываются творческие объединения и группы художников, которые сыграли важную роль в развитии русского искусства. Зарубежное искусство не рассматривается вовсе [31].

А.Л. Филиппова - «История изобразительного искусства» для третьего года обучения, учебное пособие. В пособии представлен обзор истории искусства западноевропейских стран с XVII века до начала XX века. Основное внимание уделяется развитию различных стилей и художественных направлений, их характеристикам и ключевым представителям. Подробно рассматривается искусство XVII-XVIII веков. Учебный материал охватывает искусство Франции второй половины XIX века, где разбирается развитие таких направлений, как реализм, импрессионизм, постимпрессионизм, символизм и модерн. В нем выделяется творчество таких известных художников, как Э. Мане, О. Роден, а также рассказывается о характерных особенностях каждого из направлений, их влиянии на развитие европейского искусства [30].

Что касается объема, в учебнике раздел, посвященный искусству зарубежных стран с XVII до XIX века, занимает значительную часть – примерно 80 страниц. В этом же разделе подробно рассмотрены различные стили, направления и художники, что позволяет получить комплексное представление о развитии художественной культуры в Европе за эти века.

В противоположность этому, раздел, посвященный современному искусству, – включающий развитие модерна, символизма, импрессионизма, постимпрессионизма и новых течений конца XIX – начала XX века, занимает значительно меньший объем – около 20 страниц. В нем акцент сделан на ключевых художниках, их произведениях и основных идеях новых художественных направлений, что отражает их важность в истории искусства, но при этом объем информации более сжат.

Таким образом, можно отметить, что традиционное искусство в учебном пособии освещается более подробно, чем современное.

Киселёва С. Н. - дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности «Художник». Заданий, посвящённых напрямую направлениям современного искусства, нет, но для 6-8 классов предусмотрены задания с использованием нетрадиционных техник [13].

В 6 классе по предмету композиция есть задание на создание шрифтовой композиции, аппликации.

В 7 классе есть задание по композиции «Самый, самый...», в котором учащиеся конструируют и изображают выбранный предмет в любой форме – «от архитектурного макета до живописной картины, керамического изделия, национального костюма или дизайна автомобиля, при условии, что оно отражает гармонию и содержит художественный образ, главная задача – отражение образа внутреннего «Я» художника. Задание помогает понять, что художественный образ – это не просто изображение предмета, а выражение личного восприятия, использующее средства формы, цвета и фактуры для достижения выразительности. В рамках работы используются понятия

«художественный образ» и «трансформация», что помогает понять, как предметы могут меняться или интерпретироваться с художественной точки зрения.

Также в 4 классе по композиции есть задание на создание абстрактной графической композиции.

Программа по учебному предмету ПО. УП.03. Композиция станковая. Задания не предполагают прямую связь с современным искусством, однако в 5 классе есть задание на создание сложной графической композиции, в котором подразумевается развитие умения использовать орнамент как одну из главных составляющих композицию и изучение материальной культуры различных времен и стран [23].

Программа по учебному предмету ПО.01.УП.01., ПО.01.УП.04. Рисунок. Задания рассчитаны только на рисование с натуры в традиционных техниках, таких как карандаш, уголь, пастель [22].

Горбачёва С. А. Рабочая программа учебного предмета «История изобразительного искусства» для обучающихся по дополнительной предпрофессиональной программе в области изобразительного искусства «Живопись». В разделе программы для 5 класса есть раздел, посвящённый искусству Западной Европы конца XIX - XX вв., в котором рассматриваются импрессионизм и постимпрессионизм [7].

Раздел программы для 6 класса полностью посвящён направлениям и стилям мировой художественной культуры XX века. Рассматриваются модерн, модернизм, постмодернизм, фовизм А. Матисса, экспрессионизм Ф. Марка, примитивизм А. Руссо, кубизм П. Пикассо, абстрактивизм В. Кандинского и К. Малевича, сюрреализм Р. Магритта и С. Дали, конструктивизм в архитектуре (Ш.-Э. де Корбюзье), синтез и взаимодействие искусств.

Делая выводы, можно сказать, что изучению искусства конца XIX - XX вв. в художественных школах уделяется мало времени в сравнении с изучением традиционного, которому отводится большая часть учебного

процесса, и в основном это теоретические знания. В некоторых практических заданиях предполагается использование различных техник, связанных с современным искусством. Таким образом, обучающиеся недостаточно знакомятся с особенностями и направлениями современного искусства, что ограничивает их представление об искусстве в целом и снижает способность к критическому мышлению и к творческому самовыражению в условиях современного мира.

1.3. Интегрированные занятия в художественной школе как способ освоения языка искусства художественных направлений «экспрессионизм», «сюрреализм», «кубизм» старшими подростками

Сегодня рутинные формы обучения не только не способствуют повышению интереса к учёбе, но и требуют радикального пересмотра методик и учебных программ. [16] Современное образование столкнулось с феноменом, который исследователи называют одной из главных проблем обучения XXI века. Речь идёт о так называемом клиповом сознании. Ученик с клиповым сознанием, не понимая цели обучения, напрочь теряет мотивацию. Именно поэтому интеграция становится ключом к решению и проблемы мотивации, и проблемы формирования системного целостного представления о предмете [16]. На интегрированном уроке создаётся возможность для синтеза знаний, формируется умение переносить знания из одной отрасли в другую, что, в свою очередь, стимулирует аналитическую деятельность учащихся, развивает потребность в системном подходе к объекту познания, формирует умение анализировать и сравнивать сложные процессы и явления объективной действительности [16].

Как показал анализ учебных программ и пособий для художественных школ, изучению искусства конца XX века уделяется мало времени в сравнении с традиционным искусством, и в основном это теоретические знания. Констатирующий эксперимент выявил, что старшие подростки показывают средний уровень освоения языка экспрессионизма, сюрреализма и кубизма: они демонстрируют базовое, но не полное знание об основных идеях и выразительных средствах направлений. Особые затруднения у обучающихся вызывают умение целостно анализировать произведения и самостоятельно применять выразительные средства в творческой работе. Именно интеграция, объединяющая теоретический анализ и творческую практику, позволит разрешить эти затруднения, сформировать у обучающихся целостное представление о языке каждого направления и

перевести знания из пассивной формы в активное осмысленное применение в собственной художественной деятельности.

Термин «интеграция» применительно к образованию получил широкое распространение благодаря работам американского философа Э. Тоффлера. Он предложил «соединить разрозненные части воедино, интегрируя различный опыт, соединяя в одно целое» [16]. Иванчук определяет интеграцию в педагогическом контексте как «процесс установления связей между структурными компонентами содержания в рамках основной профессиональной образовательной программы с целью формирования общих и профессиональных компетенций» [12].

Интегрированное занятие представляет собой нестандартную и результативную форму обучения, поскольку даёт возможность излагать материал темы в системе, не дробя его на отдельные составляющие в рамках разных предметов. Технология интегрированного занятия предполагает использование разноплановой информации, что способствует формированию у обучающихся целостного представления об изучаемой теме [1]. Важно также отметить, что активные методы обучения, которые лежат в основе интегрированных занятий, стимулируют познавательную деятельность обучающихся. Они строятся в основном на диалоге, свободном обмене мнениями, применяется смена видов деятельности, различные технические средства, что способствует повышению активности обучающихся [33]. «Интегрированная лекция принципиально отличается от традиционного использования межпредметных связей, которые предусматривают лишь эпизодическое включение материала других предметов» [33]. На интегрированных занятиях разбираются объекты, которые нельзя изучить в рамках только одного предмета, благодаря чему возможно его полноценное и всестороннее освоение [33].

В структуре интегрированных занятий выделяют следующие черты: во-первых, учебный материал отличается максимальной ясностью и сжатостью; во-вторых, на каждом этапе занятия материал из разных дисциплин

логически связан и взаимообусловлен; в-третьих, используемый на занятии учебный материал обладает высокой информационной насыщенностью. [33]. Разработанная нами серия занятий соответствует этим принципам: она включает три тематических блока (экспрессионизм, кубизм, сюрреализм) и итоговое занятие. Каждый блок состоит из трёх занятий, каждое из которых направлено на развитие одного из компонентов освоения. Первые занятия блоков нацелены на формирование знаний об истории и выразительном языке направления, вторые занятия развивают умение анализировать произведения, а третьи развивают умение применять изученные выразительные средства в самостоятельной творческой работе. На итоговом занятии также нужно будет применить изученные средства на практике.

Исследователи отмечают множество преимуществ интегрированных занятий. Интеграция позволяет установить связи между разными учебными дисциплинами, находить в них общие темы и пересекающиеся понятия. Благодаря этому содержание каждой из дисциплин можно излагать более полно, разносторонне и в большем объёме, не увеличивая при этом учебную нагрузку. Учащиеся начинают видеть, как знания из одной области помогают понимать другую, что формирует у них целостную картину изучаемого материала. [33]

Кроме того, на интегрированных занятиях предусмотрено чередование различных видов деятельности: учащиеся переключаются с теории на практику, с индивидуальной работы на групповую, с восприятия информации на её творческое применение. Такая смена активностей способствует снижению нервного напряжения, предотвращает перегрузку и утомляемость. [33]

Проведение таких занятий отличается нестандартностью и вызывает интерес у учеников. Помимо этого, объединение разных научных областей позволяет преподавателю реализовать свой творческий потенциал и способствует раскрытию интеллектуальных способностей обучающихся [1].

В качестве преимуществ выделяют также то, что интегрированные занятия требуют самостоятельной подготовки, а взаимодействие в группах пробуждает у учеников познавательный интерес [16]. В целом подобные занятия способны превратить обучение в интересный и результативный процесс, помочь обучающимся приобрести полезные навыки, научиться самостоятельно находить знания и использовать их на практике [16]. Таким образом, исследователи сходятся во мнении, что интегрированные занятия решают целый комплекс задач: от повышения мотивации и снятия утомления до формирования самостоятельности и целостного восприятия предмета.

При организации интегрированного обучения необходимо тщательно продумывать структуру занятия, объём и содержание включаемых элементов. План урока должен соответствовать запланированным результатам и формируемым компетенциям. Следует учитывать совместимость участников коллективной работы. Наибольшую сложность представляет отбор материала и координация действий учащихся, а также объединение отдельных элементов в целостную композицию в соответствии с целью урока. [16]. При непосредственной организации работы на интегрированном занятии необходимо придерживаться ряда условий: в начале урока стоит отказаться от традиционного вступления, педагоги могут использовать музыкальное вступление, видеосюжет, коллаж на доске, презентацию и т.д., главное, чтобы начало подчёркивало необычный формат занятия; в работу следует вовлекать максимальное количество учащихся. [11].

Эффективность интегрированного занятия видна уже в процессе его проведения: учащиеся проявляют большую активность, у них появляется интерес к дисциплинам именно в их взаимосвязи. В дальнейшем, на протяжении всего обучения, это также даёт результаты: расширяется кругозор, формируется более терпимое отношение к разным точкам зрения, возникает желание заниматься теми предметами, которые раньше интереса не вызывали. [11]. Таким образом, интегрированные занятия представляют

собой не просто методический приём, а полноценную образовательную стратегию, позволяющую преодолеть фрагментарность знаний и сформировать у обучающихся целостную картину мира [11].

Выводы по главе 1

В ходе проведенного исследования была определена актуальность освоения направлений изобразительного искусства XX века старшими подростками на занятиях в художественной школе. Актуальность исследования обусловлена необходимостью формирования у старших подростков в художественных школах глубокого понимания языка ключевых авангардных направлений XX века – экспрессионизма, сюрреализма и кубизма, так как эти направления не только обогащают эстетический кругозор, но и развивают критическое мышление, способность к интерпретации сложных художественных концепций и самовыражению. Тем не менее, в условиях дополнительного образования существует разрыв между фрагментарным теоретическим ознакомлением с языком направлений искусства XX столетия и умением применять выразительные средства этих направлений на практике.

Были проанализированы такие направления, как экспрессионизм, сюрреализм и кубизм, проведён их исторический обзор, выявлены ключевые идеи и стилистические особенности, их значение в контексте мировой художественной культуры.

Были рассмотрены особенности теоретического и практического освоения старшими подростками современного искусства на занятиях дополнительного образования. Было установлено, что старший подростковый возраст является сенситивным для восприятия авангардных направлений благодаря развитию критического мышления, интереса к эксперименту и потребности в самовыражении. Однако анализ учебных программ и пособий показал, что изучению искусства XX века уделяется значительно меньше времени по сравнению с традиционным искусством, а задания, непосредственно направленные на освоение языка экспрессионизма, сюрреализма и кубизма, в основном носят теоретический характер или отсутствуют вовсе. Это ограничивает представление обучающихся о

современном искусстве и снижает их способность к творческому самовыражению. Была выявлена необходимость разработки эффективных методов и форм работы, посвящённых более глубокому ознакомлению подростков с особенностями и идеями направлений XX века.

Был рассмотрен метод интегрированных занятий как эффективного способа освоения языка экспрессионизма, сюрреализма, кубизма. Интеграция позволяет соединить теорию и практику, сформировать у обучающихся целостное представление о художественном языке каждого направления и перевести знания из пассивной формы в активное применение в самостоятельной творческой деятельности. Исследователи отмечают, что такие занятия повышают мотивацию, снижают утомляемость за счёт смены видов деятельности, развивают познавательный интерес и самостоятельность.

Был разработан констатирующий эксперимент для выявления актуального уровня знаний и умений в области экспрессионизма, сюрреализма, кубизма теоретической и практической частью. Эксперимент включает анализ по трём критериям: знание творчества художников направлений, умение выделять особенности художественного языка в живописных произведениях и умение применять выразительные средства в самостоятельной творческой деятельности. Для каждого критерия были подобраны диагностические задания: тест «Творчество художников экспрессионизма, сюрреализма, кубизма», методика «Анализ художественного произведения» и методика «Создание творческой работы». Полученные в первой главе результаты создали основу для проведения констатирующего эксперимента, анализа его итогов и последующей разработки серии интегрированных занятий.

Глава II. Опытнo-экспериментальная работа по освоению языка искусства художественных направлений «экспрессионизм», «сюрреализм», «кубизм» старшими подростками в художественной школе

2.1. Организация и проведение констатирующего эксперимента, направленного на выявление актуального уровня освоения языка направлений «экспрессионизм», «сюрреализм», «кубизм» обучающимися старшего подросткового возраста в художественной школе

Опытнo-экспериментальная работа была организована в МБУДО «Детская художественная школа № 1 имени В. И. Сурикова» г. Красноярска. В качестве экспериментальной группы был выбран 4 класс в составе из 15 учащихся.

Целью констатирующего эксперимента является выявление актуального уровня освоения языка искусства направлений «экспрессионизм», «сюрреализм», «кубизм» обучающимися старшего подросткового возраста в художественной школе.

На основе проведенного анализа литературы по проблеме исследования были подобраны следующие критерии, к ним относятся:

1. Знание творчества художников направления «экспрессионизм», «сюрреализм», «кубизм».
2. Умение выделять особенности художественного языка искусства экспрессионизма, сюрреализма, кубизма в живописных произведениях.
3. Применение выразительных средств языка искусства экспрессионизма, сюрреализма, кубизма в самостоятельной творческой деятельности.

Критерии и уровни освоения языка искусства направлений «экспрессионизм», «сюрреализм», «кубизм» обучающимися старшего подросткового возраста в художественной школе представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Критерии и уровни сформированности знаний о языке искусства направлений «экспрессионизм», «сюрреализм», «кубизм» у обучающихся старшего подросткового возраста в художественной школе.

№	Критерии	Уровни		
		Низкий	Средний	Высокий
1.	Знание творчества художников направлений «экспрессионизм», «сюрреализм», «кубизм»	Обучающийся демонстрирует незнание творчества представителей экспрессионизма, сюрреализма, кубизма.	Обучающийся демонстрирует неполное знание творчества представителей экспрессионизма, сюрреализма, кубизма: частично знает об истории направлений, ключевых идеях, особенностях выразительных средств.	Обучающийся демонстрирует знание творчества представителей экспрессионизма, сюрреализма, кубизма: знает период появления направлений, ключевые идеи, композиционные особенности, особенности выразительных средств, особенности сюжета.
2.	Умение выделять особенности художественного языка искусства экспрессионизма, сюрреализма, кубизма в живописных произведениях.	Обучающийся демонстрирует слабые умения в выделении особенностей художественного языка в произведениях экспрессионистов, сюрреалистов, кубистов.	Обучающийся демонстрирует средние умения в выделении особенностей художественного языка в произведениях экспрессионистов, сюрреалистов, кубистов: может выделить	Обучающийся демонстрирует умения выделять особенности художественного языка искусства экспрессионизма, сюрреализма, кубизма в произведениях: выделяет особенности

			некоторые особенности, определить принадлежность к направлению.	построения предметов, цветового решения, изображения персонажей, передаваемое настроение.
3.	Применение выразительных средств языка искусства экспрессионизма, сюрреализма, кубизма в самостоятельной творческой деятельности.	Обучающийся не может выполнить самостоятельную творческую работу, используя художественный язык искусства художников экспрессионизма, сюрреализма, кубизма. Не использует особенности языка какого-либо направления, не придаёт значения используемым цветам и материалу, идея и настроение не читаются.	Обучающийся может выполнить творческую работу, но не в полной мере владеет художественным языком искусства художников экспрессионизма, сюрреализма, кубизма. Частично использует особенности построения и композиции, цвета и материал способствуют выразительности, идея и настроение прослеживаются.	Обучающийся выполняет творческую работу, самостоятельно применяя язык искусства художников экспрессионизма, сюрреализма, кубизма. Использует особенности построения и композиции, использует цвет, как способ передачи эмоционального состояния, использует материал, наиболее подходящий для передачи идеи и настроения.

Для выявления уровня знаний творчества художников направлений «экспрессионизм», «сюрреализм», «кубизм» на основе изученной литературы по теме исследования было разработано диагностическое задание «Творчество художников экспрессионизма, сюрреализма, кубизма» (Приложение А, с. 66).

Цель: проверить и оценить актуальные знания у обучающихся о творчестве художников направлений «экспрессионизм», «сюрреализм», «кубизм».

Описание: тест проверяет знания о творчестве художников, работавших в направлениях «экспрессионизм», «сюрреализм», «кубизм», а именно знания о формировании направлений, основных идеях, особенностях выразительных средств, представителях направлений, знание визуального материала. Тест содержит 18 вопросов с несколькими вариантами ответов, по 6 вопросов о каждом из направлений, 4 на знание теоретического материала, 2 на знание визуального материала. Результаты определяются подсчётом баллов. За каждый верный ответ на вопрос ученик получает 1 балл. Оценивание знаний обучающихся по данному критерию происходит по 3-м уровням: низкий – 0-6 баллов, средний – 7-12 баллов и высокий – 13-18 баллов.

Для выявления уровня умения выделять особенности художественного языка искусства экспрессионизма, сюрреализма, кубизма в живописных произведениях была подобрана методика «Анализ художественного произведения» Валиевой Г.Ф [4] (см. Приложение Б).

Цель: проверить и оценить актуальные умения выделять выразительные средства в произведениях экспрессионизма, сюрреализма, кубизма у обучающихся.

Описание: обучающимся предлагаются три картины художников направлений «экспрессионизм», «сюрреализм», «кубизм», которые необходимо проанализировать и выявить такие особенности как: особенности композиционного построения, пространственного решения,

цветового решения, характер изображения объектов в картине, значение цвета. Результаты определяются по соответствию критериям:

— низкий уровень: обучающийся не может определить, к какому направлению принадлежит произведение или определяет неверно; не может выделить использованные выразительные средства, идею, настроение.

— средний уровень: обучающийся может верно определить, к какому направлению принадлежит произведение; может выделить 1-2 особенности художественного языка; может определить идею или настроение.

— высокий уровень: обучающийся может верно определить, к какому направлению принадлежит произведение; выделяет несколько выразительных средств; может определить идею или настроение, объяснить, через что они переданы.

Для выявления уровня применения выразительных средств языка искусства экспрессионизма, сюрреализма, кубизма в самостоятельной творческой деятельности была подобрана методика К. Джафарзаде «Создание творческой работы» [10] (см. Приложение В).

Цель: проверить и оценить актуальные умения применять выразительные средства языка искусства экспрессионизма, сюрреализма, кубизма у обучающихся в самостоятельной творческой работе.

Описание: обучающимся предлагается создать творческую работу на свободную тему, в которой будут использованы выразительные средства языка искусства одного из направлений: экспрессионизм, сюрреализм, кубизм. Художественные материалы и формат предлагается выбрать самостоятельно. Результаты определяются по соответствию критериям:

— низкий: обучающийся не выполнил работу или не использовал особенности языка одного из направлений; идея или настроение не переданы

— средний: обучающийся использовал 1-2 особенности языка одного из направлений; идея или настроение прослеживаются, но могут быть слабо выражены

— высокий: обучающийся использовал несколько особенностей языка одного из направлений; идея или настроение ярко выражены, материал, цвета и композиция способствуют раскрытию идеи.

2.2. Анализ результатов констатирующего эксперимента, направленного на выявление актуального уровня освоения языка направлений «экспрессионизм», «сюрреализм», «кубизм» обучающимися старшего подросткового возраста в художественной школе

Нами был проведен констатирующий эксперимент по определению актуального уровня освоения языка искусства направлений «экспрессионизм», «сюрреализм», «кубизм» обучающимися старшего подросткового возраста в художественной школе. Проанализируем полученные результаты.

1. Анализ результата по критерию «Знание творчества художников направлений «экспрессионизм», «сюрреализм», «кубизм».

По результатам проведенной методики «Творчество художников экспрессионизма, сюрреализма, кубизма», направленной на выявление уровня знаний творчества художников направлений «экспрессионизм», «сюрреализм», «кубизм» у учащихся 4 класса художественной школы и обработки полученных результатов, можно сделать вывод о том, что в 4 классе, состоящем из 15 человек:

- 13,33% (2 ученика) находятся на низком уровне знаний творчества художников направлений «экспрессионизм», «сюрреализм», «кубизм». Обучающиеся показывают фрагментарное или ошибочное знание о направлениях: не знают исторических предпосылок экспрессионизма сюрреализма, кубизма, авторов, работавших в этих направлениях, и их произведений, путают художественный язык.

- 53,33% (8 учеников) находятся на среднем уровне знаний творчества художников направлений «экспрессионизм», «сюрреализм», «кубизм». Обучающиеся показывают базовое, но не полное знание об основных идеях и выразительных средствах направлений. Обучающиеся верно отвечают на вопросы, касающиеся наиболее известных представителей и художественных

приёмов, но дают неверные ответы в вопросах, касающихся истоков идей, менее известных работ и авторов.

- 33,33% (5 учеников) находятся на высоком уровне знаний творчества художников направлений «экспрессионизм», «сюрреализм», «кубизм». Обучающиеся имеют глубокое знание об истории возникновения, основных идеях и художниках экспрессионизма, сюрреализма, кубизма. При ответе на вопросы на знание визуального материала почти всегда верно определяют авторов и название картин, в вопросе на знание последовательности стадий кубизма располагают ответы в правильном порядке.

На основе анализа результатов тестирования можно установить, что обучающиеся 4 класса художественной школы находятся на среднем уровне по критерию «Знание творчества художников направлений «экспрессионизм», «сюрреализм», «кубизм». Данное утверждение подтверждается результатами по первому критерию, представленному на рисунке 1.

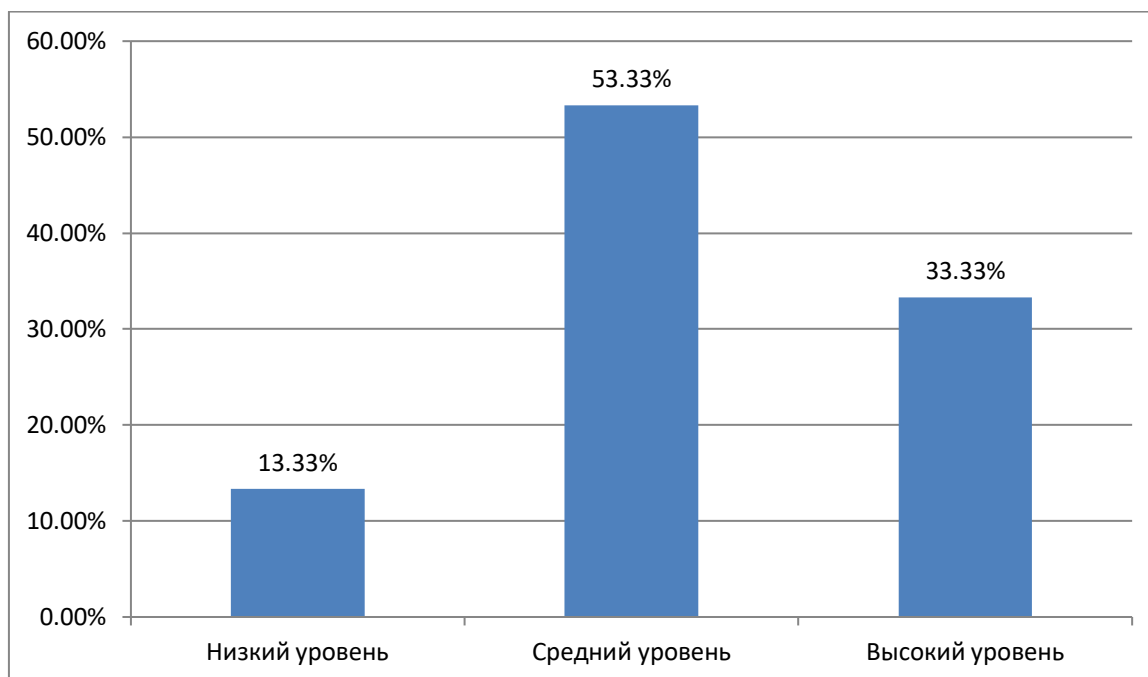

Рисунок 1. Распределение учащихся по уровню содержания знаний творчества художников направлений «экспрессионизм», «сюрреализм», «кубизм» и их системности на этапе констатирующего эксперимента (%)

2. Анализ результата по критерию «Умение выделять особенности художественного языка искусства экспрессионизма, сюрреализма, кубизма в живописных произведениях».

После проведения методики Г.Ф. Валиевой «Анализ художественного произведения» и обработки результатов, можно сделать вывод о том, что в классе из 15 человек:

- 6,67% (1 ученик) находится на низком уровне умения выделять особенности художественного языка искусства экспрессионизма, сюрреализма, кубизма в живописных произведениях. Обучающийся определяет направление, сюжет, но не даёт характеристики произведений, не обосновывает своё мнение.

- 66,67% (10 учеников) находятся на среднем уровне умения выделять особенности художественного языка искусства экспрессионизма, сюрреализма, кубизма в живописных произведениях. Обучающиеся определяют направление, обосновывают выбор, опираясь на описание художественных приёмов, приводят несколько примеров, но не дают полный анализ, например, описывают только сюжет или приёмы, не воспринимают картину целостно. Наибольшие трудности испытывают с выделением идеи «Девушки с мандолиной».

- 26,67% (4 ученика) находятся на высоком уровне умения выделять особенности художественного языка искусства экспрессионизма, сюрреализма, кубизма в живописных произведениях. Обучающиеся определяют направление и могут охарактеризовать произведения с разных сторон: описывают особенности построения предметов, цветового решения, настроение или идею, отвечают развёрнуто.

На основе анализа результатов анкетирования можно установить, что в экспериментальной группе (15 человек) большая часть учащихся продемонстрировала средний уровень умения выделять особенности художественного языка искусства экспрессионизма, сюрреализма, кубизма в живописных произведениях. В соответствии с данной методикой, на высоком

уровне находится 4 обучающихся – это составляет 26,67% от общего числа обучающихся. На среднем уровне находится 10 обучающихся – это составило 66,67% от общего количества. На низком уровне находятся 1 обучающийся, что оставляет 6,67% от общего числа прошедших анкетирование.

На основе анализа результатов проведённой методики можно установить, что обучающиеся 4 класса художественной школы находятся на среднем уровне по критерию «Умение выделять особенности художественного языка искусства экспрессионизма, сюрреализма, кубизма в живописных произведениях». Данное утверждение подтверждается результатами по второму критерию, представленному на рисунке 2.

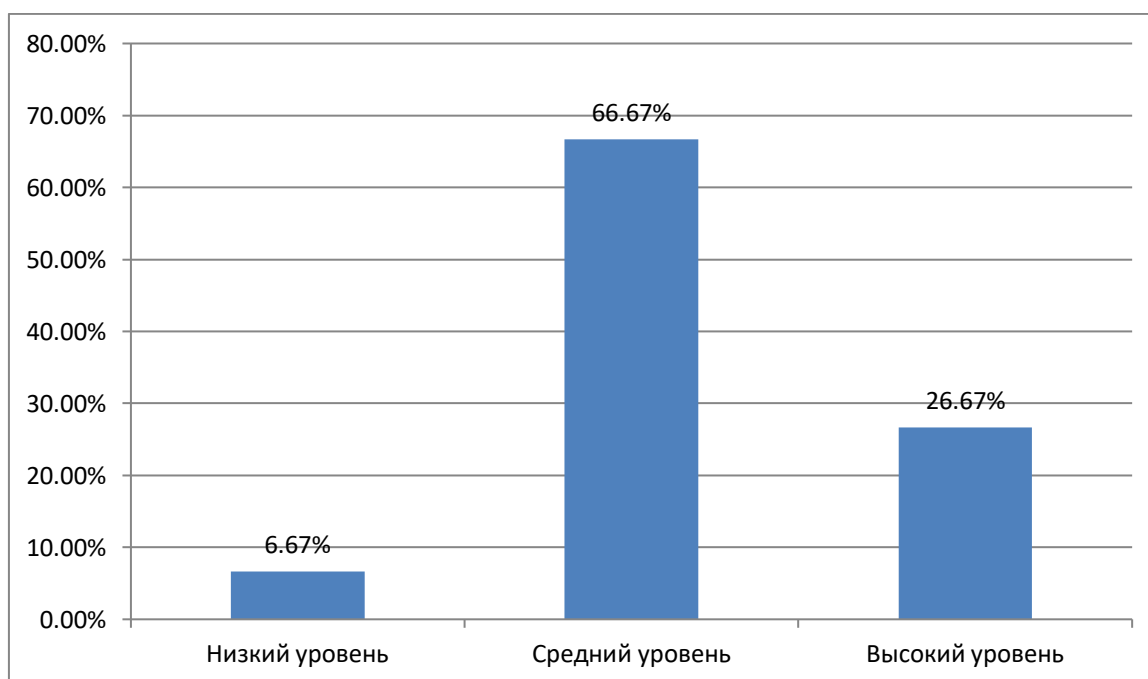

Рисунок 2. Распределение учащихся по уровню умений выделять особенности художественного языка искусства экспрессионизма, сюрреализма, кубизма в живописных произведениях на этапе констатирующего эксперимента (%)

3. Анализ результатов опроса по критерию «Применение выразительных средств языка искусства экспрессионизма, сюрреализма, кубизма в самостоятельной творческой деятельности».

После проведения методики К. Джафарзаде «Создание творческой работы» и обработки полученных данных можно сделать вывод, что в классе из 15 человек:

- 13,33% (2 ученика) находятся на низком уровне применения выразительных средств языка искусства экспрессионизма, сюрреализма, кубизма в самостоятельной творческой деятельности. Обучающиеся не демонстрируют способности к осознанному и самостоятельному применению выразительных средств направлений «экспрессионизм», «сюрреализм», «кубизм» в творческой деятельности. В работах отсутствуют характерные для экспрессионизма, сюрреализма или кубизма выразительные черты. Наблюдается попытка применить нетрадиционные приёмы, но выбранное направление не читается, из чего можно сделать вывод, что обучающиеся не освоили язык ни одного из направлений в достаточной степени. Образцы работ представлены в приложении (см. Приложение Д, рисунок 1,2).

- 60% (9 учеников) находятся на среднем уровне применения выразительных средств языка искусства экспрессионизма, сюрреализма, кубизма в самостоятельной творческой деятельности. Обучающиеся применяют выразительные черты направлений в самостоятельной работе, однако используют наиболее узнаваемые и не отражают суть выбранного направления. Идея или настроение читаются, но выбранных художественных приёмов недостаточно для яркого выражения. Большая часть обучающихся выбрала стилистику кубизма, но не использовала сочетание различных плоскостей. Образцы работ представлены в приложении (см. Приложение Д, рисунок 3,4).

- 26,67% (4 ученика) находятся на высоком уровне применения выразительных средств языка искусства экспрессионизма, сюрреализма, кубизма в самостоятельной творческой деятельности. Обучающиеся осознанно применяют выразительные средства одного из направлений в самостоятельной деятельности. В практических работах демонстрируется не

только знание распространённых приёмов, но и способность применить их для выражения собственной идеи. (см. Приложение Д, рисунок 5,6).

На основе анализа результатов проведённой методики можно установить, что обучающиеся 4 класса художественной школы находятся на среднем уровне по критерию «Умение выделять особенности художественного языка искусства экспрессионизма, сюрреализма, кубизма в живописных произведениях». Данное утверждение подтверждается результатами по третьему критерию, представленному на рисунке 3.

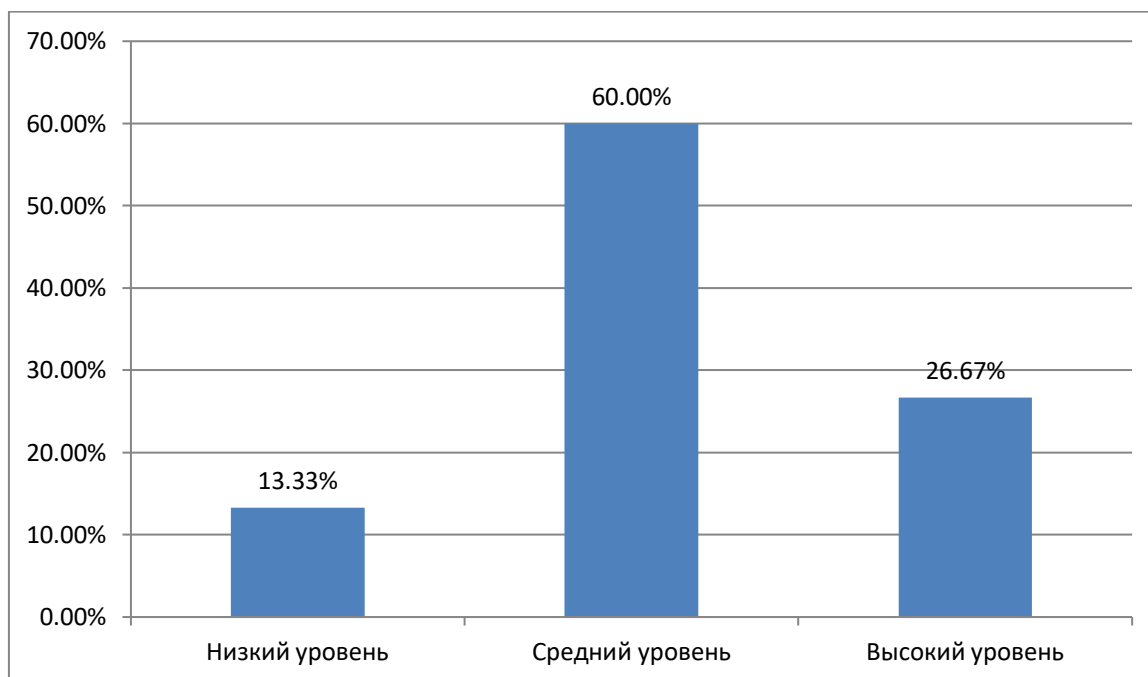

Рисунок 3. Распределение учащихся по уровню применения выразительных средств языка искусства экспрессионизма, сюрреализма, кубизма в самостоятельной творческой деятельности на этапе констатирующего эксперимента (%)

Таким образом, суммируя все результаты, анализ по всем критериям показал, что на высоком уровне освоения языка искусства направлений «экспрессионизм», «сюрреализм», «кубизм» в 4 классе художественной школы на этапе констатирующего эксперимента находятся 28,89% опрошенных, на среднем уровне - 60% обучающихся, на низком уровне – 11,11% обучающихся от общего количества опрошенных.

Уровень освоения языка искусства направлений «экспрессионизм», «сюрреализм», «кубизм» у старших подростков 4 класса художественной школы на этапе констатирующего эксперимента средний.

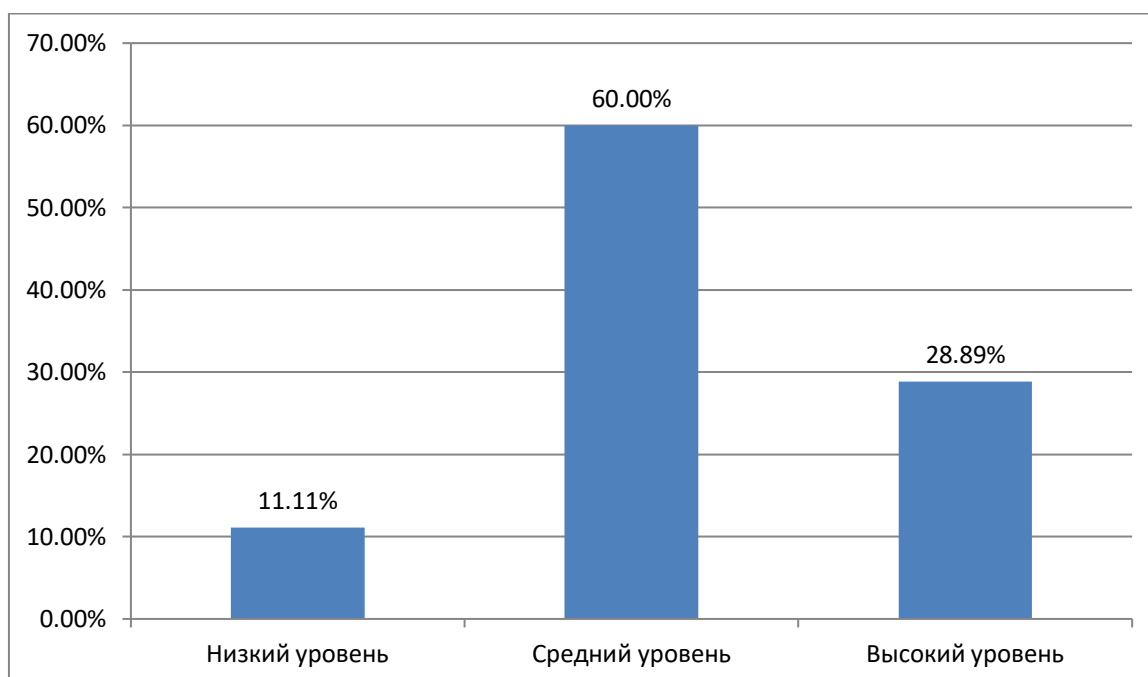

Рисунок 4. Общий уровень освоения языка искусства экспрессионизма, сюрреализма, кубизма в самостоятельной творческой деятельности на этапе констатирующего эксперимента

2.3.Серия интегрированных занятий, направленных на освоение языка направлений «экспрессионизм», «сюрреализм», «кубизм» обучающимися старшего подросткового возраста в художественной школе

Проанализировав результаты констатирующего эксперимента, нами был сделан вывод, что уровень актуального уровня освоения языка искусства направлений «экспрессионизм», «сюрреализм», «кубизм» обучающимися старшего подросткового возраста в художественной школе находится на среднем уровне и требует развития.

Мы разработали серию занятий, направленных на освоение художественного языка направлений «экспрессионизм», «сюрреализм» и «кубизм» через единство теоретического анализа и творческой практики.

Цель серии занятий: формирование у старших подростков понимания языка направлений «экспрессионизм», «сюрреализм» и «кубизм» и умения применять в самостоятельной творческой работе.

Задачи серий занятий:

1. Познакомить учащихся с историко-культурным контекстом, философскими идеями и ключевыми представителями экспрессионизма, сюрреализма, кубизма.
2. Развить навыки визуального анализа произведений экспрессионизма, сюрреализма, кубизма.
3. Способствовать формированию ценностного отношения к художественному эксперименту как к методу познания мира и выражения личной позиции.
4. Развить умение применять язык экспрессионизма, сюрреализма, кубизма в самостоятельной творческой работе.

Тематический план серии уроков по освоению языка искусства направлений «экспрессионизм», «сюрреализм», «кубизм» обучающимися старшего подросткового возраста в художественной школе включает 10

занятий продолжительностью 90 минут и рассчитан на старший подростковый возраст. Серия занятий подходит для детской художественной школы.

Старшие подростки познакомятся с основными идеями экспрессионизма, сюрреализма, кубизма, научатся анализировать выразительные средства каждого из направлений и применять их для выражения собственных идей. На изучение каждого направления отводится три занятия для всестороннего изучения темы и выполнения практических заданий.

Все занятия опираются на принцип научности и наглядности: использование мультимедийных технологий; иллюстративного материала (схемы, фотографии, примеры работ, ИКТ); печатного раздаточного материала. Общение с учащимися выстраивается с помощью диалога. В момент творческой индивидуальной и групповой деятельности педагог дает консультации, однако свою точку зрения не навязывает, лишь направляет. По итогу каждого занятия учащиеся участвуют в обсуждении итогов учебной деятельности, делятся своими эмоциями.

Тематический план серии уроков по освоению языка искусства направлений «экспрессионизм», «сюрреализм», «кубизм» обучающимися старшего подросткового возраста в художественной школе, отвечает принципу последовательности. Для эффективного усвоения знаний по теме каждого занятия, занятия выстроены в следующей последовательности: изучение нового материала, повторение пройденного и закрепление изученного в процессе выполнения творческого задания.

Тематический план серии занятий по освоению языка искусства направлений «экспрессионизм», «сюрреализм», «кубизм» старшими подростками в художественной школе

Серия занятий по повышению уровня				
№	Тема занятия	Цель занятия	Задачи занятия	Наглядный материал
1	Экспрессионизм. Занятие-беседа.	Расширить знания обучающихся об истории и выразительном языке экспрессионизма	- Познакомить обучающихся с историческим и социальным контекстом возникновения направления в начале XX века. - Выявить и проанализировать ключевые формальные признаки (дисгармоничный цвет, деформация, динамичный мазок, гротеск) на примере работ экспрессионистов. - Стимулировать эмоциональный отклик через обращение к личному опыту.	Презентация: слайды с ключевыми событиями истории экспрессионизма, работами художников-экспрессионистов (Нольде, Кирхнера, Мунка), выделенными чертами языка искусства, вопросами для беседы.
2	Экспрессионизм. Мини-исследования о выбранном художнике.	Развить навык анализа языка экспрессионизма через самостоятельное исследование творчества выбранного художника	- Научить структурировать анализ произведения по заданному плану (сюжет/форма/средства выразительности/идея). - Развить умение находить информацию, отбирать ключевое - Способствовать эмоциональному восприятию произведений экспрессионизма	Раздаточный материал с алгоритмом анализа творчества художника. Книги и альбомы по экспрессионизму для подготовки.
3	Экспрессионизм. Творческая работа «Автопортрет»	Развить умение применять язык искусства экспрессионизма на практике через создание	- Выполнить серию выразительных набросков, экспериментируя с деформацией черт лица для передачи разных эмоций.	Репродукции картин художников-экспрессионистов.

		автопортрета.	- Выбрать доминирующее состояние и создать цветовую палитру, отражающую его (контрастную, дисгармоничную, мрачную и т.д.). - Создать завершённую работу (графика, живопись), используя характерные для экспрессионизма средства	
4	Кубизм. Анализ произведений кубистов в группах	Развить навык анализа языка кубизма через коллективное исследование структуры произведений.	- Развить навыки анализа кубистического произведения, выявляя исходные предметы и их фрагменты. - Проанализировать принципы разложения формы на геометрические плоскости и совмещения нескольких ракурсов. - Проанализировать, как изменялось видение кубистов	Раздаточный материал – цветные распечатки картин периодов сезанновского, аналитического и синтетического кубизма.
5	Кубизм. Копирование работ Ж. Брака и П. Пикассо	Закрепить знания об особенностях языка кубизма через копирование фрагмента работы мастера.	- Выполнить рисунок-копию, акцентируя внимание на стыках плоскостей и смещениях. - Проанализировать и воспроизвести тональные отношения в условиях деструкции формы. - Передать фактурные особенности и характер линий, свойственные оригиналу.	Репродукции картин Брака и Пикассо. Геометрические фигуры для объяснения тональных отношений в разных плоскостях.
6	Кубизм. Зарисовки с натуры	Развить умение применять язык искусства кубизма в трансформации реальных объектов (разложение на геометрию, множественность точек зрения).	- Выполнить серию зарисовок одного натурального объекта с 3-4 разных ракурсов. - Синтезировать полученные ракурсы в одной композиции, разбивая объект на условные плоскости.	Натурная постановка с одним предметом на нейтральном фоне. Примеры кубистических натюрмортов. Схемы, показывающие разложение предмета на простые формы.
7	Сюрреализм.	Познакомить обучающихся	- Совершить организованный просмотр	Музей Дали:

	Виртуальная экскурсия	с многообразием языка сюрреализма.	виртуальных залов - Познакомить с базовыми концепциями (автоматизм, сновидение, готовый объект) и техниками - Обсудить полученные впечатления от экскурсии	https://thedali.org/virtual-tour/ Выставка Магритта: https://www.museothyssen.org/en/thyssenmultimedia/virtual-tours/magritte-machine Музей Барберини: https://360.museum-barberini.de/surrealismus/
8	Сюрреализм. Сравнение языка С. Дали и Р. Магритта	Развить навык анализа художественного языка сюрреализма.	- Выделить ключевые особенности языка произведений Магритта и Дали. - Проанализировать, как художники используют парадокс, метафору и игру с восприятием. - Обсудить, какой подход более близок каждому обучающемуся для выражения идей и почему.	Презентация: слайды с работами Магритта и Дали, с вопросами для обсуждения. Доска для записи ключевых черт языка художников.
9	Сюрреализм. Творческая работа «Коллаж в графическом редакторе»	Развить умение применять язык искусства кубизма с помощью цифровых технологий.	- Изучить базовые инструменты графического редактора (наложение слоёв, работа с выделением, изменение масштаба и прозрачности) для создания монтажа. - Создать коллаж на тему «Ожившие фантазии», используя язык сюрреализма - Обсудит результаты, выделить использованные средства	Репродукции картин сюрреалистов. Графический редактор: https://pixlr.com/ru/editor/
10	Итоговое занятие. Творческая работа «Интерпретация мировой классики»	Обобщить и применить в практической деятельности знания о языке экспрессионизма,	- Проанализировать выбранную классическую картину (от Возрождения до реализма XIX века), чтобы понять её исходный сюжет, композицию и эмоциональный посыл.	Презентация: слайды с примерами картин, выполненных в реалистичной манере,

		сюрреализма, кубизма через создание авторской интерпретации классического живописного произведения, используя язык освоенных направлений искусства.	- Осознанно выбрать одно из трёх изученных направлений (экспрессионизм, кубизм, сюрреализм) для стилевой трансформации, аргументировав свой выбор. - Создать новую, оригинальную работу, где узнаваемы черты исходного произведения, но переработанные в соответствии с языком выбранного направления. - Провести выставку выполненных работ обучающихся	картины экспрессионистов, сюрреалистов, кубистов.
--	--	--	--	--

Методические рекомендации к интегрированной серии занятий

Данная серия занятий предназначена для проведения в художественной школе и ориентирована на старших подростков (14-15 лет). Занятия строятся на единстве теоретического анализа и творческой практики, что позволяет обучающимся не только освоить новый материал об экспрессионизме, сюрреализме и кубизме, но и применить язык этих направлений в самостоятельной художественной деятельности.

Занятия выстроены последовательно: на изучение каждого направления отводится три занятия (первое – знакомство с историей и языком, второе – анализ и исследование, третье – практическая работа), плюс итоговое занятие на свободную интерпретацию. В ходе выполнения заданий обучающиеся получают информацию о философских истоках, ключевых представителях и выразительных средствах каждого направления, осваивают различные техники (декалькомания, фроттаж, коллаж, работа в графическом редакторе, зарисовки с натуры с трансформацией формы), а в конце создают итоговую творческую работу – интерпретацию классического живописного произведения в языке одного из изученных направлений.

В аудитории должно быть подходящее оборудование: мольберты, планшеты, специальное освещение. Необходимы технические средства: компьютеры, проектор или интерактивная доска, доступ к интернету. Обучающимся понадобятся различные художественные материалы.

Занятия должны проходить в комфортной и дружелюбной атмосфере, без жёсткой критики. Педагог поощряет самостоятельность и экспериментирование, поддерживает интерес к нестандартным художественным решениям. Обучающиеся могут обсуждать свои идеи с педагогом и сверстниками, делиться впечатлениями после каждого занятия.

Теоретический материал стоит преподносить ярко, с опорой на визуальные примеры, с активным вовлечением обучающихся в диалог. Важно

учитывать возрастные особенности старших подростков: интерес к самовыражению, склонность к рефлексии, критическое мышление.

При работе над творческими заданиями обучающиеся должны быть вовлечены в процесс поиска собственных решений. Педагогу рекомендуется направлять, но не навязывать свою точку зрения, помогать с техническими трудностями, учитывать индивидуальные предпочтения обучающихся.

Условия, обеспечивающие эффективность проведения серии занятий:

1. Подбор качественного иллюстративного материала.
2. Активное вовлечение в дискуссию во время анализа произведений и обсуждения идей.
3. Создание доброжелательной атмосферы, поддержка творческих поисков, отсутствие страха ошибки.
4. Учёт возрастных и индивидуальных особенностей старших подростков.
5. Разнообразие техник и материалов.
6. Поощрение оригинальности и самостоятельности при выборе направления и приёмов работы.
7. Обсуждение результатов после каждого занятия

Цель серии занятий:

формирование у старших подростков понимания языка направлений «экспрессионизм», «сюрреализм» и «кубизм» и умения применять в самостоятельной творческой работе.

Задачи серии занятий:

1. Познакомить обучающихся с историко-культурным контекстом, философскими идеями и ключевыми представителями экспрессионизма, сюрреализма, кубизма.
2. Развить навыки визуального анализа произведений экспрессионизма, сюрреализма, кубизма.

3. Способствовать формированию ценностного отношения к художественному эксперименту как к методу познания мира и выражения личной позиции.

4. Развить умение применять язык экспрессионизма, сюрреализма, кубизма в самостоятельной творческой работе.

Необходимые ресурсы для проведения серии занятий:

1. Оборудованное помещение с возможностью показа презентаций и виртуальных экскурсий.

2. Материально-технические средства: компьютеры, проектор, доступ к интернету.

3. Художественные материалы: бумага разных форматов и фактур, простые карандаши, уголь, пастель, гуашь, акварель, тушь, кисти.

4. Методические материалы: презентации, репродукции, раздаточные схемы, ссылки на виртуальные музеи.

Возможные риски на занятиях:

1. Недостаток индивидуального подхода к обучающемуся, что может привести к потере интереса.

2. Непонимание цели работы в процессе занятия

3. Недостаточная подготовка преподавателя к занятию.

4. Страх неудачи при выполнении творческой работы в незнакомом языке

5. Низкая активность на занятиях из-за сложности восприятия авангардного искусства.

Чтобы избежать или минимизировать эти риски, педагогу следует:

1. Установить доверительный контакт с каждым обучающимся.

2. Чётко формулировать цель и задачи каждого этапа занятия, связывая их с итоговой работой.

3. Тщательно готовиться к каждому занятию, перепроверять факты, подбирать наглядные примеры.

4. Создать атмосферу поощрения и поддержки.

5. Поддерживать активность через смену видов деятельности.

Серия занятий направлена на освоение языка экспрессионизма, сюрреализма, кубизма и способствует ему следующим образом:

В серии выделены блоки занятий по каждому из трёх направлений – экспрессионизму, сюрреализму и кубизму. Каждый блок состоит из трёх занятий, и в этом блоке последовательно решаются задачи, соответствующие выделенным критериям.

Первое занятие каждого блока посвящено знакомству с историей, философией и художественным языком направления. На этом занятии обучающиеся узнают об истоках направления, ключевых представителях, выразительных средствах. Используются мини-лекции, просмотр виртуальных экскурсий, работа с репродукциями, диалог с педагогом и с одноклассниками.

Второе занятие каждого блока направлено на развитие умения выделять особенности художественного языка в живописных произведениях. Обучающиеся анализируют различные работы мастеров, обсуждают их в группах или парах, учатся определять направление по характерным чертам. Различение этих черт закрепляется через выполнение аналитических заданий.

Третье занятие каждого блока развивает умение применять выразительные средства в самостоятельной творческой деятельности. Обучающиеся выполняют практическую работу в языке изученного направления. Разнообразие техник и свобода выбора материала способствуют поиску индивидуального стиля. Итоговое занятие всей серии – интерпретация классической картины – позволяет проверить способность синтезировать полученные знания и использовать их в авторской работе.

Выводы по главе 2

Основной целью данной курсовой работы стало определение актуального уровня освоения языка искусства направлений «экспрессионизм», «сюрреализм», «кубизм» обучающимися старшего подросткового возраста в МБУДО «Детская художественная школа № 1 имени В. И. Сурикова» г. Красноярск.

Был проведен анализ психолого-педагогической и искусствоведческой литературы. Опираясь на теоретические исследования, мы выявили перечень критериев по определению уровня освоения художественного языка: знание творчества художников направлений «экспрессионизм», «сюрреализм», «кубизм»; умение выделять особенности художественного языка искусства экспрессионизма, сюрреализма, кубизма в живописных произведениях; применение выразительных средств языка искусства экспрессионизма, сюрреализма, кубизма в самостоятельной творческой деятельности. В соответствии с критериями мы выделили диагностические методики, с помощью которых определили актуальный уровень освоения: диагностическое задание «Творчество художников экспрессионизма, сюрреализма, кубизма», методика «Анализ художественного произведения» Г.Ф. Валиевой и методика «Создание творческой работы» К. Джафарзаде.

Нами был проведен констатирующий эксперимент, который показал, что на высоком уровне освоения языка направлений «экспрессионизм», «сюрреализм», «кубизм» находятся 28,89 % опрошенных, на среднем уровне – 60 % обучающихся, на низком уровне – 11,11 % обучающихся от общего количества опрошенных. Результаты констатирующего эксперимента свидетельствуют о том, что уровень освоения языка искусства направлений «экспрессионизм», «сюрреализм», «кубизм» у старших подростков является средним.

По результатам было выявлено, что проблема поверхностного, фрагментарного освоения языка авангардных направлений является

актуальной и требует решения. На основе полученных данных нами была разработана серия занятий, направленная на повышение уровня освоения языка искусства через расширение знаний, развитие навыка анализа живописных произведений и творческой практики. Старшие подростки познакомятся с основными идеями, историческим контекстом и ключевыми представителями экспрессионизма, сюрреализма и кубизма, разовьют навыки визуального анализа, а также в процессе собственной творческой деятельности сформируют ценностное отношение к художественному эксперименту как методу познания, осознанно применяют выразительные средства изученных направлений для создания авторских работ, продемонстрируют способность к интерпретации классического наследия через язык авангарда, активизируют рефлексивную деятельность по отношению к произведениям искусства и собственному творческому процессу.

Заключение

Целью данной работы являлось определение актуального уровня освоения языка искусства направлений «экспрессионизм», «сюрреализм», «кубизм» обучающимися старшего подросткового возраста в художественной школе. В соответствии с поставленной целью были решены следующие задачи.

Охарактеризован язык искусства каждого из трёх направлений. Экспрессионизм, сюрреализм и кубизм обладают выразительными средствами, которые сохраняют актуальность для современного искусства и представляют интерес для подростков. Выявлены особенности освоения этих направлений старшими подростками в художественной школе: старший подростковый возраст благоприятен для восприятия авангарда, однако анализ учебных программ показал недостаток практических заданий, непосредственно направленных на изучение языка экспрессионизма, сюрреализма и кубизма.

Разработана программа констатирующего эксперимента, включающая три критерия (знание творчества художников, умение выделять выразительные средства в произведениях, применение этих средств в самостоятельной творческой деятельности) и соответствующие диагностические методики. Проведён констатирующий эксперимент на базе МБУДО «Детская художественная школа № 1 имени В. И. Сурикова» г. Красноярск (4 класс, 15 учащихся 14-15 лет). Проанализированы его результаты: на высоком уровне освоения языка находится 28,89% обучающихся, на среднем – 60%, на низком – 11,11%. Таким образом, гипотеза подтвердилась – актуальный уровень освоения языка экспрессионизма, сюрреализма, кубизма является средним. Наибольшие затруднения у обучающихся вызывают умение целостно анализировать произведения и самостоятельно применять выразительные средства в творческой работе.

На основе полученных результатов была составлена серия из 10 занятий, направленная на повышение уровня освоения языка искусства экспрессионизма, сюрреализма и кубизма. Серия объединяет теоретическое знакомство с направлениями, развитие навыков визуального анализа и практическую творческую деятельность.

Таким образом, цель исследования достигнута: определён актуальный уровень освоения языка искусства направлений «экспрессионизм», «сюрреализм», «кубизм» старшими подростками в художественной школе. Практическая значимость работы заключается в том, что разработанный диагностический инструментарий и серия занятий могут быть использованы преподавателями детских художественных школ и учреждений дополнительного образования.

Список использованных источников

1. Адхамова, Д. Преимущества интегрированных занятий / Д. Адхамова, Д. Тошпулатова // Актуальные научные исследования в современном мире. 2016. № 6-1(14). С. 28-29.
2. Андреев Л. Г. Сюрреализм. Москва : Высшая школа, 1972. 232 с.
3. Бергсон А. Собрание сочинений: Т. 1–5 / Анри Бергсон. Творческая эволюция / Пер. с фр. М. Булгакова, перераб. Б. Бычковским. 2-е изд. СПб.: М. И. Семенов, 1913–1914. [4], 331 с.
4. Валиева Г. Ф. Диагностика и развитие живописных умений у обучающихся в детской школе искусств // Педагогический вестник. 2025. № 37. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/diagnostika-i-razvitie-zhivopisnyh-umeniy-u-obuchayuschihsya-v-detskoj-shkole-iskusstv>
5. Вальцель О. Импрессионизм и экспрессионизм в современной Германии (1890-1920) / Оскар Вальцель ; авториз. пер. с нем. изд. 1920 г. О. М. Котельниковой, под ред. проф. В. М. Жирмунского. Петербург: Academia, 1922. 94 с.
6. Власова А. А., Ротанова В. А., Торопова А. И., Мочалова А. С. Кубизм // Современные научные исследования и инновации. 2018. № 4(84). С. 25 – 32.
7. Горбачёва С. А. «История изобразительного искусства» рабочая программа (2022). Электронный ресурс: https://hudozhka.uln.muzkult.ru/media/2022/02/04/1293134460/DPOP_Zhivopis_5let_Istoriya_izobrazitel_nogo_iskusstva.pdf
8. Гудимова С. А. Манифесты экспрессионистов (обзор) // Вестник культурологии. 2014. № 4 (70). С. 34–61.
9. Данчев А. 100 арт-манифестов: от футуристов до стакистов. М.: Альпина нон-фикшн, 2022. 584 с. 1972. С. 6–12.
10. Джафарзаде К. Изобразительное искусство: методическое пособие. Баку: Восток-Запад, 2019. 96 с.

11. Дьяченко Наталья Васильевна Интегрированное занятие как способ активизации познавательной деятельности в вузе // Концепт. 2016. №2.
12. Иванчук, О. П. Организация и проведение бинарных занятий в рамках реализации технологии интегрированного обучения / О. П. Иванчук, Г. В. Белозерцева // Образование. Карьера. Общество. 2013. № 4-1(40). С. 86-87.
13. Киселёва С. Н. Дополнительная общеобразовательная программа «Художник» (2021). Электронный ресурс: https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1749311049&tld=ru&lang=ru&name=prog_hyd_sch.pdf
14. Котляр Е. Р., Фарафонова А. С. Истоки кубизма и его современные интерпретации // Форум молодых ученых. 2018. № 4 (20). С. 717–721.
15. Куликова И. С. Экспрессионизм в искусстве. М.: Наука, 1978. 181 с.
16. Курамагомедова З. М., Курбанова О. В. Интегрированные занятия как фактор оптимизации образовательного процесса // Известия ДГПУ. Психолого-педагогические науки. 2025. №2. С. 64-69.
17. Лифшиц М., Рейнгард Л. Кубизм // Модернизм. Анализ и критика: сборник. М.: Искусство, 1980. С. 220. // Герман М. Ю. Модернизм. Искусство первой половины XX века. СПб.: Азбука-классика, 2008. С. 159-164.
18. Ложкова А. А., Овсянникова О. А. Развитие самовыражения подростков на занятиях в детской школе искусств // Педагогический вестник. 2025. № 38. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-samovyrazheniya-podrostkov-na-zanyatiyah-v-detskoy-shkole-iskusstv>
19. Мухаметгареева Н. М., Юсупова З. А. Названия картин Рене Магритта: загадка, философский смысл // Вестник Башкирского университета. 2019. Т. 24. № 3. С. 644-647.
20. Негода И. В. Особенности учебной деятельности в старшем подростковом возрасте // Вестник науки. 2025. Т. 4, № 2(83). С. 408–416.

- 21.Пирязева Е. Н. Освоение формы произведений современного искусства на уроках в школе // Вестник педагогических наук. 2022. № 2. С. 210–214.
- 22.Программа по учебному предмету ПО.01.УП.01, ПО.01.УП.04. Рисунок // Электронный ресурс: https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXLUFoewruFqaEsLLsGVlwTOG_pCFk3-fYhDXiE0mUz79o8ZeZ2sKTU68KVGTj2S5C_wd2SW5dBCi85mkJ5txVg4KPXsxhzoyAijcN8jwZtx1aZhe89mBQMzPSqYD3B7fHzymOTF06g
- 23.Программа по учебному предмету ПО.УП.03. Композиция станковая // Электронный ресурс: https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXLUFoewruEpPI63O4_nFYLXJ8CHib98cEt51GOgBMPnYOQO39DgapkHJy4OGN4I1UY9RYeDDcirr6c3X8-EV_WUaTlyaNk6fXiCHNAkhgk9iv8ptMoo8F1ocWpP9zq3mLLuoOyjW9A%3D%3D
- 24.Ришар Л. Энциклопедия экспрессионизма: Живопись и графика. Скульптура. Архитектура. Литература. Драматургия. Театр. Кино. Музыка / Науч. ред. и авт. послесл. В. М. Толмачёв. Москва: Республика, 2003. 432 с.
- 25.Савельева А. Мировое искусство. Управление и управление: от импрессионизма и до наших дней. Санкт-Петербург : Кристалл ; Москва : Оникс, 2006. 191 с.
- 26.Тихонов Е. В. Эстетическое воспитание детей подросткового возраста в системе дополнительного образования // Педагогическое искусство. 2024. № 2. С. 115–120.
- 27.Топер П. М. Энциклопедический словарь экспрессионизма. М.: ИМИ РАН, 2008. 736 с.
- 28.Торлопова Н. Г. Особенности проектирования и конструирования уроков и рабочих программ по изобразительному искусству в современном образовательном учреждении: учебно-методическое

- пособие. Сыктывкар: Сыктывкарский государственный университет, 2011. 58 с.
29. Турчин В. С. По лабиринтам авангарда. М.: Изд-во МГУ, 1993. 248 с.
30. Филиппова А. Л. История изобразительного искусства. 3-й курс обучения. Электронный ресурс:
https://vk.com/doc26652417_674885440?hash=NdZz4gEEUQpDVe7WlmmD4ELzGjjdB6rloMmd4fBDCST&dl=W1UuqgdpT8iII2mdb6M2ZR3nzVwZp0TXtBYi2rDZ50T
31. Филиппова А. Л. История изобразительного искусства. 4-й курс обучения. Электронный ресурс:
https://vk.com/doc26652417_674885448?hash=vAsZ6VRIOT4XAuohEojrc1Dv706P8RGlrGaemmip0ZX&dl=iwdRzeG6bagmPJXZ5Jn4eZ0hqPBj8Enwd5LJ2iqnroD
32. Цаликов К. В. Педагогические особенности культурного развития подростков средствами современного искусства // Педагогический журнал. 2023. Т. 13, № 5-1. С. 206–212.
33. Чичко Ю. В. Интегрированное занятие как активный метод обучения в образовательном процессе // ИСОМ. 2011. №5. С. 124-128.
34. Экспрессионизм / под ред. Е. М. Браудо, Н. Э. Радлова. М.: Юрайт, 2025. 159 с.

Приложение

Приложение А

Тест «Творчество художников экспрессионизма, сюрреализма, кубизма»

1. В каком году впервые термин «экспрессионизм» появился в Германии?
 - a) 1901-1905 году
 - b) 1910-1911 году
 - c) 1920 году
2. Чем отличалось творчество художников творческого объединения «Мост»?
 - a) Использованием мягких линий и пастельных тонов
 - b) Яркой и резкой цветовой палитрой, дисгармонией в цвете и форме
 - c) Стремлением к точному реалистичному изображению
3. Какие художники и художественные направления оказали влияние на зарождение экспрессивного искусства?
 - a) Жорж Сёра, Винсент Ван Гог
 - b) Клод Моне, Пьер-Огюст Ренуар
 - c) Пабло Пикассо и Жорж Брак
4. Какие черты характерны для произведений экспрессионизма?
 - a) Настроения отчаяния, страха, использование контрастов и «кричащих» цветов, деформация форм
 - b) Скучная цветовая гамма, предметы изображаются одновременно с нескольких ракурсов, отсутствует динамика
 - c) Изображение природы, использование чистых цветов, пленэрная живопись
5. Кто считается основателем сюрреализма и как он его определяет?
 - a) Пабло Пикассо. Он определял сюрреализм как искусство создавать иную реальность на холсте.
 - b) Винсент Ван Гог. Он определял сюрреализм как ответвление импрессионизма.
 - c) Андре Бретон. Он определял сюрреализм как автоматизм, при котором мысли выражаются без контроля разума.
6. Чем связаны идеи З. Фрейда и сюрреализм?

- a) З. Фрейд выражал свои идеи в сюрреалистичных картинах.
- b) Сюрреалисты считали, что идеи для творчества нужно искать в детских воспоминаниях.
- c) Фрейд изучал сны и бессознательные аспекты психики, сюрреалисты также интересовались этой темой и вдохновлялись его исследованиями.

7. Что из перечисленного характерно для сюрреалистических картин?

- a) Использование точечных мазков чистых цветов, оптическое смешение цветов.
- b) Искажения форм, растекающиеся предметы, символизм.
- c) Изображение рабочих и крестьян, отражение политических идей.

8. Какие образы характерны для творчества Рене Магритта?

- a) Сельские пейзажи, крупные мазки, подсолнухи
- b) Мотивы театра и цирка, искажённые лица
- c) Скрытое за предметом лицо, человек в котелке, зелёное яблоко

9. Впишите в таблицу стадию кубизма, соответствующую временному промежутку: аналитическая, синтетическая, сезанновская

a) до 1909 года	b) 1909–1912	c) 1913–1914

10. Какой художник-постимпрессионист считается основоположником кубизма

- a) Поль Сезанн
- b) Поль Гоген
- c) Винсент Ван Гог

11. Что характерно для работ кубистов?

- a) Изображение предметов в виде кубов и прямоугольников
- b) Геометризация форм и разложение на составные части
- c) Абстрактные композиции из геометрических фигур

12. На чём основывались идеи кубизма?

- a) Протест против жестокого мира, желание изобразить его колкую угловатую сущность

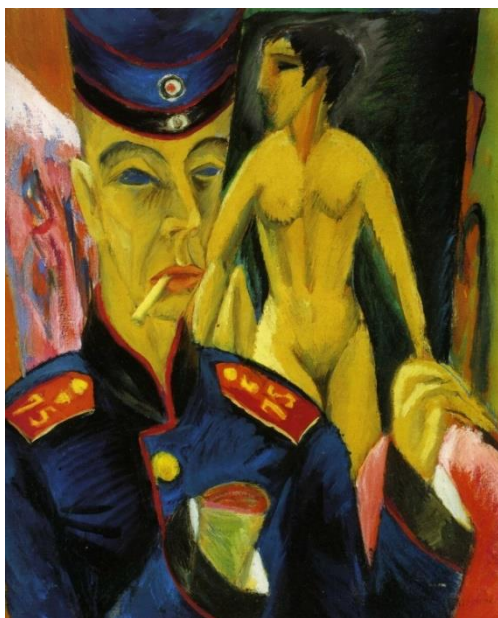
- b) Протест против традиционного искусства, желание шокировать публику
- c) Недоверие к человеческому зрению, желание понять истинную сущность вещей

13. Как называется эта картина?

- a) Пятидесятница
- b) Семейный портрет
- c) Тайная Вечеря

14. Кто автор картины?

- a) Эрнст-Людвиг Кирхнер
- b) Эмиль Нольде
- c) Эдвард Мунк

15. Как называется эта картина?

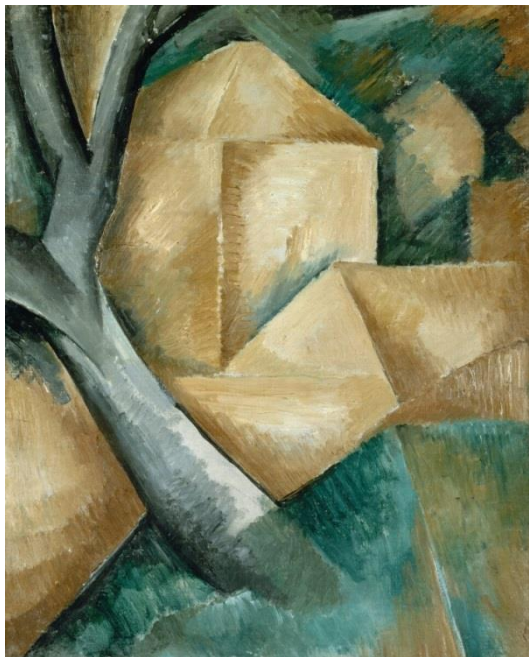
- a) Это не трубка
- b) Вероломство образов
- c) Удел человеческий

16. Кто автор картины?

- a) Макс Эрнст
- b) Рене Магритт
- c) Сальвадор Дали
- d) Пабло Пикассо

17. Как называется эта картина?

- a) Мужчина на балконе
- b) Дома в Эстаке
- c) Авиньонские девицы

18. Кто автор картины?

- a) Пабло Пикассо
- b) Жорж Брак
- c) Жан Метценже

Задание «Анализ произведений экспрессионизма, сюрреализма, кубизма»

Задание: ниже представлены картины четырёх художников XX века. Вам необходимо проанализировать их и написать:

- 1) что отличает художественный язык произведения (особенности построения предметов, цветового решения, изображения персонажей и пр.).
- 2) к какому из трех направлений изобразительного искусства относится произведение (экспрессионизм, сюрреализм или кубизм).

1.

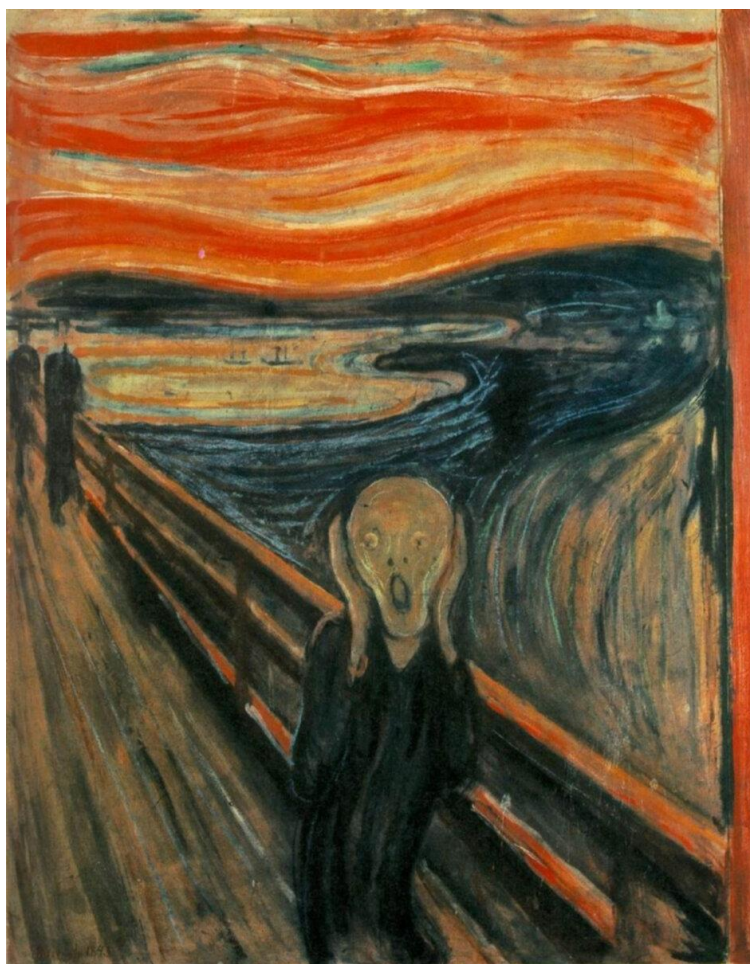
«Сон, вызванный полётом пчелы» 1944 г. Сальвадор Дали.

2.

«Девушка с мандолиной», 1910 г. Пабло Пикассо.

3.

«Крик», 1893 г. Эдвард Мунк.

Задание «Создание творческой работы»

На отдельном листе создайте художественную работу, в которой будут использованы выразительные средства искусства экспрессионизма, сюрреализма или кубизма на свободную тему. Для выполнения задания можете выбрать любые художественные материалы, формат А5, А4, А3 по желанию. В нескольких предложениях опишите идею работы.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЗАНЯТИЯ ПО ТЕМЕ «ЭКСПРЕССИОНИЗМ. ЗАНЯТИЕ-БЕСЕДА»

Класс: 4

Тема урока: Экспрессионизм. Занятие-беседа

Тип урока: открытия нового знания

Цель урока: Расширить знания обучающихся об истории и выразительном языке экспрессионизма.

Планируемые результаты

Предметные знания, предметные действия	УУД			
	регулятивные	познавательные	коммуникативные	личностные
- Знает исторические предпосылки и социальный контекст возникновения экспрессионизма в начале XX века. - Понимает ключевые формальные признаки языка экспрессионизма (дисгармоничный цвет, деформация, динамичный мазок, гротеск). - Знает и может назвать выдающихся представителей направления (Э. Мунк, Э. Нольде, Э.Л. Кирхнер).	- Определяет и формулирует цель деятельности на уроке. - Понимает и сохраняет учебную задачу. - Сопоставляет цель урока с достигнутыми результатами.	- Осуществляет поиск и выделение необходимой информации из презентации и рассказа педагога. - Устанавливает причинно-следственные связи между историческими событиями и идеями экспрессионизма. - Анализирует произведения искусства,	- Слушает и вступает в учебный диалог. - Излагает свою точку зрения, аргументирует ее. - Формулирует вопросы по теме.	- Осмысливает роль искусства как способа реакции на окружающую действительность. - Проявляет ценностное отношение к эмоциональному опыту. - Проявляет эмоциональную отзывчивость при

		выделяя средства выразительности.		восприятию произведений.
--	--	--------------------------------------	--	-----------------------------

Ход урока

Название этапа урока	Задача, которая должна быть решена (в рамках достижения планируемых результатов урока)	Формы организации деятельности учащихся	Действия учителя по организации деятельности учащихся	Действия учащихся (предметные, познавательные, регулятивные)	Результат взаимодействия учителя и учащихся по достижению планируемых результатов урока	Диагностика достижения планируемых результатов урока
Организационный момент (3-5 мин)	Настроить учащихся на работу, создать доброжелательные условия для работы	Фронтальная	Приветствует, создает эмоциональны й настрой на занятие.	Включаются в работу, проверяют свою готовность к занятию.	Положительный настрой на урок.	Визуальный контроль со стороны учителя.

Совместная постановка цели урока (7-10 мин)	Совместная постановка цели урока участниками образовательного процесса	Интерактивная	Сформулирова ть тему и цель урока через совместный поиск, опираясь на эмоциональны й отклик от демонстрации репродукции.	Участвуют в обсуждении, ведут диалог с учителем	Обучающиеся слушают и вступают в беседу, понимают цель урока	Активность обучающихся: диалог с учителем, одноклассниками, высказывание собственной точки зрения.
Актуализация знаний (7-10 мин)	Актуализация знаний по теме	Интерактивная	Задаёт вопросы, связывающие личный опыт и предыдущие знания с новой темой: «Какие художественны е направления конца XIX — начала XX века	Отвечают на вопросы, вспоминают изученные ранее темы, делятся своим творческим опытом.	Устанавливают связь между уже имеющимися знаниями и новой информацией. Понимают преемственность в развитии искусства. Личный творческий опыт становится опорой для восприятия нового материала.	Обучающиеся отвечают на вопросы, делятся творческим опытом.

			вам уже знакомы?» «Чем, на ваш взгляд, искусство этого периода отличается от классического?» » «Приходилось ли вам в своих работах или набросках пытаться передать не внешний вид, а именно свое настроение, эмоцию? Какими приемами вы пользовались?»»			
--	--	--	--	--	--	--

				Кратко обобщает ответы, подводя к мысли, что экспрессиониз м стал логическим развитием этой тенденции – доведением субъективного и эмоциональног о до крайности.			
	Изучение нового материала (40 мин)	Объяснение темы	Фронтальная	Познакомить обучающихся с историческим и социальным контекстом возникновения экспрессиониз	Слушают, отвечают на вопросы учителя, задают вопросы.	Принятие новой информации обучающимися и конвертация ее в знания, которыми они могут пользоваться в дальнейшем.	Обучающиеся внимательно слушают, не отвлекаясь на посторонние дела, задают вопросы и отвечают на вопросы учителя.

				ма в начале XX века, выявить и проанализировать ключевые формальные признаки экспрессионизма на примере работ мастеров.			
	Практическая деятельность (15 мин)	Выявить и проанализировать ключевые формальные признаки экспрессионизма на примере работ мастеров.	Групповая	Практическое задание в парах «Найди и объясни»: Учащиеся разбиваются на пары. Каждой паре выдается репродукция одной картины экспрессиониста. Задание:	Работают в парах: анализируют выданную репродукцию, обсуждают, фиксируют признаки. Представляют результаты анализа.	Формируется понятийный аппарат для анализа экспрессионизма. Понимание, что художественные приёмы (цвет, линия, форма) являются прямым выражением эмоции.	Обучающиеся выполняют задание, имеют результат.

				определить и записать, какие из изученных признаков экспрессионизма они видят в этой работе и как они работают на выражение эмоции.			
	Рефлексия (10 мин)	Рефлексия по прошедшему уроку	Фронтальная	Подведение итогов: повторение исторических аспектов формирования экспрессионизма, основных деятелей, черт языка. Вопросы для	Отвечают на вопросы, делятся впечатлениями от занятия.	Закрепление материала по теме, восприятие языка экспрессионизма как актуального способа художественного высказывания. Мотивация к последующей практической работе.	Содержательная рефлексия, ответы на вопросы.

				рефлексии: «Что нового вы сегодня узнали?» «Какая из увиденных работ произвела на вас сильное впечатление? Почему?» «Какие черты экспрессионизма вы бы хотели использовать в своей работе?»			
--	--	--	--	---	--	--	--

Творческие работы обучающихся, выполненные в ходе проведения диагностического задания, направленного на выявление уровня применения языка искусства направлений «сюрреализм», «экспрессионизм», «кубизм» в самостоятельной творческой деятельности

Рисунок 1. Творческая работа Валерии М. (низкий уровень)

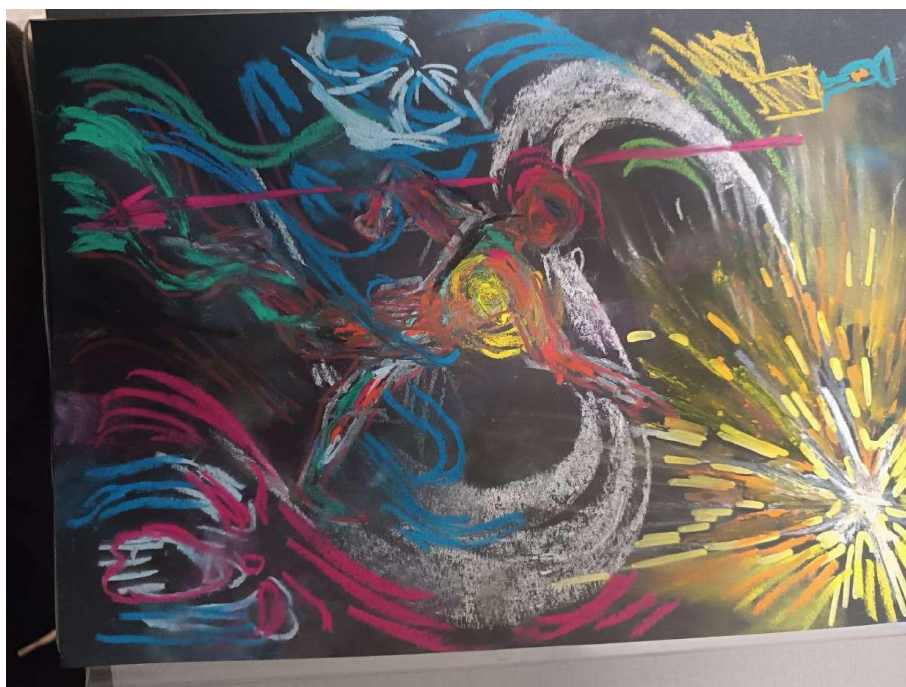

Рисунок 2. Творческая работа Дарьи Х. (низкий уровень)

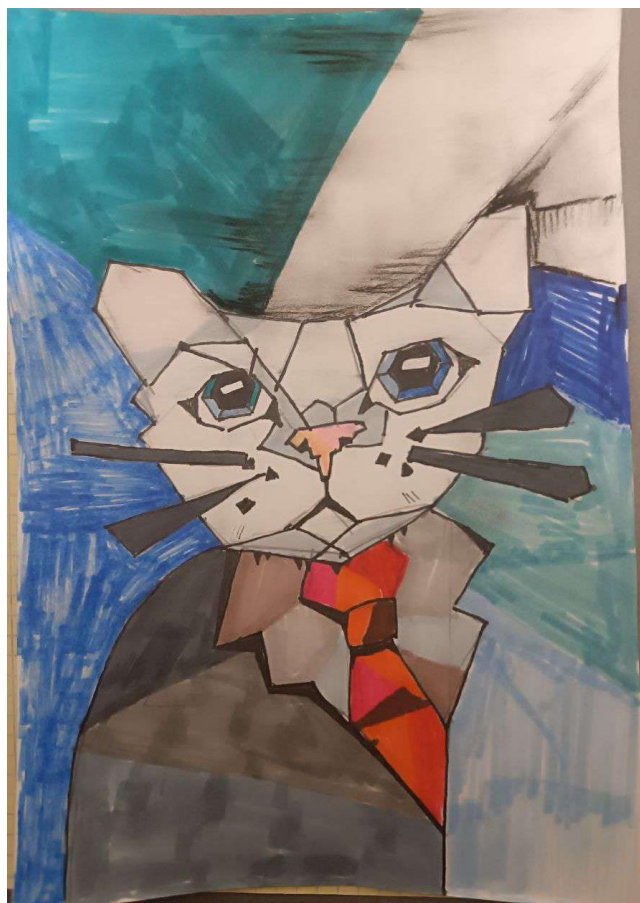

Рисунок 3. Творческая работа Анастасии К. (средний уровень)

Рисунок 4. Творческая работа Виктории Л. (средний уровень)

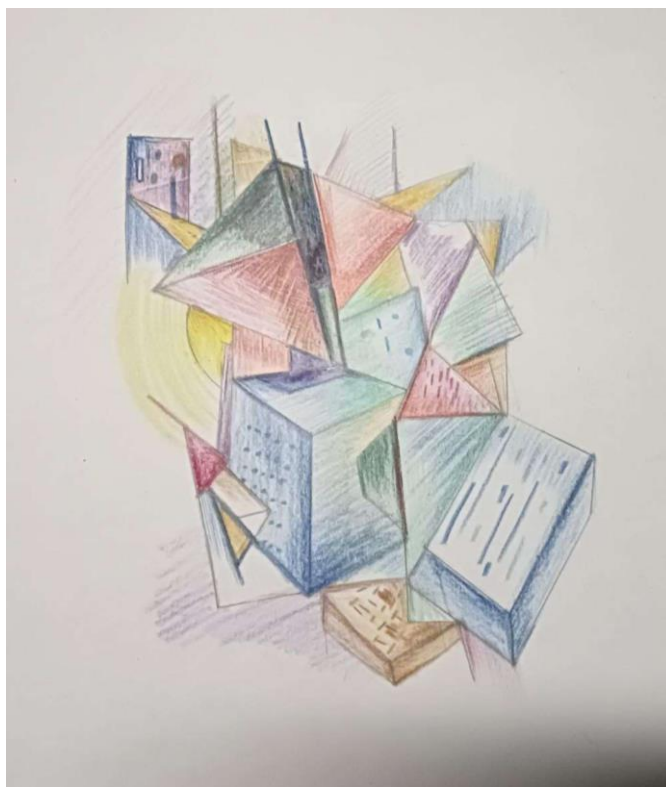

Рисунок 5. Творческая работа Арины П. (высокий уровень)

Рисунок 6. Творческая работа Софьи Я. (высокий уровень)

Описание творческой работы

Руководитель творческой работы: Карпова Светлана Владимировна

Название: серия работ «Возраст перемен»

Идея работы – отображение внутреннего состояния во времена больших перемен, в котором смешивается и страх, и надежда. Идея была вдохновлена романом Ж.-П. Сартра «Возраст зрелости», где главный герой испытывает похожее состояние. Описание его комнаты взято за основу и трансформировано в полуабстрактную форму.

Изначально концепция состояла в изображении трёх комнат с тревожной атмосферой, гладкая нереалистичная мебель заваливалась в разные стороны вопреки перспективе, кресло требовательно стояло в центре, из углов тянулись тени к главному предмету (рисунки 1,2,3). Однако в ходе работы было принято решение отказаться от реалистичных форм, сделать предметы более абстрактными, изменить формы «мебели» до менее узнаваемых, добавить больше плоскостей, на которых можно отразить ирреальный свет и сломанную перспективу, чтобы на первый план выходило состояние, а не интерьер (рисунки 4,5,6). Пространство комнат расширилось, вышло за границы «пола» и «стен». Для всех листов были подобраны одинаковые цвета: бирюзовый, жёлтый, синий, красный, чёрный. Цвета передают атмосферу задумчивости и напряжённости. В работе используется как гладкая штриховка, так и резкие штрихи, создающие текстуру и придающие экспрессию. Тень и свет, не подчиняясь законам реального мира, переплетаются друг с другом, как множество роящихся мыслей.

Лейтмотивом через все работы проходит идея познания пространства за пределами известного: разрыв между стенами, лестница, окно. За ними не видно выхода, только темноту, ведь новое – это всегда неизведанное, однако отображено желание узнать, что же там скрывается. В первой работе в выходящих из-за стены формах показан страх перед неизвестным, во второй свет на ступенях символизирует оптимизм и любопытство, в третьей

большой луч света падает из маленького тёмного окна, предметы перестают распадаться и разбегаться, выстраиваются вдоль стен, подчиняясь пришедшей надежде и решительности преодолеть страхи.

Работа представлена в виде триптиха на листах картона размера 244×420 мм цветными карандашами.

Рисунок 1.

Рисунок 2.

Рисунок 3.

Рисунок 4.

Рисунок 5.

Рисунок 6.

ОПК-3 Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов	+		
ОПК-4 Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных ценностей	+		
ОПК-5 Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении	+		
ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями	+		
ОПК-7 Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации образовательных программ	+		
ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний	+		
ОПК-9 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности	+		
ПК-1 Способен организовывать индивидуальную и совместную учебно-проектную деятельность обучающихся в соответствующей предметной области	+		
ПК-2 Способен поддерживать образцы и ценности социального поведения, навыки поведения в мире виртуальной реальности и социальных сетях	+		
ПК-3 Способен организовать различные виды внеурочной деятельности для достижения обучающимися личностных и метапредметных результатов	+		
ПК-4 Способен осуществлять анализ художественных произведений в историко-культурном контексте	+		
ПК-5 Способен создавать композиции в живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве	+		

В процессе работы Марудо Е.А. продемонстрировала продвинутый уровень сформированности проверяемых компетенций.

Студентка при выполнении выпускной квалификационной работы проявила себя как инициативный, творческий, самостоятельный педагог-исследователь с высоким уровнем ответственности.

Содержание ВКР соответствует предъявляемым требованиям.
соответствует / не соответствует

Структура ВКР соответствует предъявляемым требованиям.
соответствует / не соответствует

Оформление ВКР соответствует предъявляемым требованиям.
соответствует / не соответствует

Об использовании Марудо Е.А. искусственного интеллекта при подготовке ВКР уведовлена.

Считаю использование искусственного интеллекта обоснованным.

Выпускная квалификационная работа рекомендуется к защите.

09 июня 2026 г.

Научный руководитель

 / Н.Ю. Дмитриева

СПРАВКА

о результатах проверки текстового документа
на наличие заимствований

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
"КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В.П.
АСТАФЬЕВА"

ПРОВЕРКА ВЫПОЛНЕНА В СИСТЕМЕ АНТИПЛАГИАТ.ВУЗ

Автор работы: Марудо Елизавета Алексеевна
Самоцитирование
рассчитано для: Марудо Елизавета Алексеевна
Название работы: Освоение языка искусства направлений «экспрессионизм», «сюрреализм», «кубизм» старшими подростками в художественной школе
Тип работы: Выпускная квалификационная работа
Подразделение: Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева

РЕЗУЛЬТАТЫ

■ ВНИМАНИЕ, ДОКУМЕНТ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ: ОБНАРУЖЕНЫ ПОПЫТКИ МАСКИРОВКИ ЗАИМСТВОВАНИЙ. РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВЕРИТЬ ПОЛНЫЙ ОТЧЕТ

СОВПАДЕНИЯ	11.44%
ОРИГИНАЛЬНОСТЬ	86.79%
ЦИТИРОВАНИЯ	1.77%
САМОЦИТИРОВАНИЯ	0%
ИИ-КОНТЕНТ	8.68%

ДАТА ПОСЛЕДНЕЙ ПРОВЕРКИ: 04.05.2026

Структура документа: Проверенные разделы: основная часть с.7-31, 36-55, титульный лист с.1, содержание с.2-3, приложение с.61-82, введение с.4-6, выводы с.32-36, 56-60
Модули поиска: Профессиональная лексика. Юриспруденция; Перефразирования по базе публикаций открытого доступа PubMed; Перефразированные заимствования по коллекции Интернет в английском сегменте; Патенты СССР, РФ, СНГ; Сводная коллекция научных работ Беларуси; Перефразирования по коллекции IEEE; Цитирование; Переводные заимствования; СМИ России и СНГ; Коллекция НБУ; Шаблонные фразы; ИПС Адилет; IEEE; Перефразирования по Коллекции открытых публикаций международных издательств; PubMed; Медицина; Публикации eLIBRARY; Кольцо вузов; Переводные заимствования по коллекции Интернет в английском сегменте; Сводная коллекция ЭБС; Публикации РГБ; СПС ГАРАНТ: аналитика; Публикации РГБ (переводы и перефразирования); Переводные заимствования по базе публикаций открытого доступа PubMed;...

Работу проверил: Дмитриева Наталья Юрьевна
ФИО проверяющего

Дата подписи: 9.06.2026 г.

Подпись проверяющего

Чтобы убедиться
в подлинности справки, используйте QR-код,
который содержит ссылку на отчет.

Ответ на вопрос, является ли обнаруженное заимствование
корректным, система оставляет на усмотрение проверяющего.
Предоставленная информация не подлежит использованию
в коммерческих целях.

Согласие
на размещение текста выпускной квалификационной работы,
научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы
в ЭБС КГПУ им. В.П. АСТАФЬЕВА

Я, Мурза Еммулов Александр
(фамилия, имя, отчество)

разрешаю КГПУ ИМ. В.П. Астафьева безвозмездно воспроизводить и размещать (доводить до всеобщего сведения) в полном объеме и по частям написанную мною в рамках выполнения основной профессиональной образовательной программы выпускную квалификационную работу, научный доклад об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (далее ВКР/НКР)
(нужное подчеркнуть)

на тему: «Влияние уровня коммуникативных навыков на эффективность обучения»
«Сравнительный анализ содержания профессионального и гражданского воспитания в вузах»
(название работы)

(далее - работа) в ЭБС КГПУ им. В.П. АСТАФЬЕВА, расположенном по адресу <http://elib.kspu.ru>, таким образом, чтобы любое лицо могло получить доступ к ВКР/НКР из любого места и в любое время по собственному выбору, в течение всего срока действия исключительного права на работу.

Я подтверждаю, что работа написана мною лично, в соответствии с правилами академической этики и не нарушает интеллектуальных прав иных лиц.

09.06.2026

дата

подпись