

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. В.П. АСТАФЬЕВА (КГПУ им. В.П. Астафьева)

Факультет начальных классов
Выпускающая кафедра музыкально-художественного образования

Горностаева Ольга Владимировна
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

ДИЗАЙН ИСТОРИЧЕСКОГО КОСТЮМА КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ У
ПОДРОСТКОВ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ХУДОЖЕСТВЕННОМ СТИЛЕ

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

ДОПУСКАЮ К ЗАЩИТЕ

Зав. кафедрой 11.06.2019г. [подпись] -
(ученая степень, ученое звание, фамилия, инициалы)

к.и.н., доцент Мамочкин Л.А.
(дата, подпись)

Руководитель к.ф.и., доцент кафедры ИЗО
Л.С. / Л.В. Александрова
(ученая степень, ученое звание, фамилия, инициалы)

Дата защиты 16.06.2019г.

Обучающийся Горностаева О.В. / [подпись] / 03.06.19
(фамилия, инициалы) (дата, подпись)

Оценка
Отлично
(прописью)

Красноярск
2019

Содержание

Введение.....	3
Глава I. Теоретические основы формирования у подростков представлений о художественном стиле в изобразительном искусстве в процессе дизайна исторического костюма	6
1.2. Особенности формирования у подростков представлений о художественном стиле.....	21
1.3 Дизайн исторического костюма как способ формирования у подростков представлений о художественном стиле	34
Выводы первой главы	60
Глава II. Экспериментальная работа по формированию представлений о художественном стиле у учащихся подросткового возраста через дизайн исторического костюма	61
2.1 Содержание, организация эксперимента и результаты констатирующего эксперимента по выявлению актуального уровня представлений о художественном стиле у учащихся подросткового возраста.....	61
2.2 Серия занятий по созданию исторического костюма и методические рекомендации к ним, направленные на формирование представлений о художественном стиле у подростков.....	65
Выводы второй главы	72
Список литературы.....	73
Приложения.....	78

Введение

В XXI веке стиль – это культурный феномен, визуализация специфики образа жизни индивида. Стиль – категория эстетическая, но не оценочная, как прекрасное или трагическое, – а содержательная, объединяющая характеристики, причинно-следственные связи и субъекта, и объекта. Он был всегда, и он всегда будет объект – конструктор, явление культуры. Стиль художественный – это и продукт классификации искусства, и система поиска смыслов в искусстве на каждом историческом этапе, и визуализация, концепт представлений творца. Стиль всегда конструирует, всегда специфическая органическая модель образа жизни. Его можно признать особым маркером культурной технологии жизни. Человек всегда манифестирует собой (и одеждой, и походкой, и ухоженностью), ищет своих, отталкивает чужих, – «говорит о себе без слов», просто своим внешним видом, независимо от того принимает ли он эту данность или нет.

Так как по результатам констатирующего эксперимента уровень знакомства подростков с художественными стилями в искусстве был определен как средний уровень с тенденцией к низкому, для испытуемой группы учащихся мною была разработана серия заданий с целью ближе познакомить их с художественными стилями изобразительного искусства разных эпох через создание эскиза дизайна исторического костюма. Через прикосновение к этому опыту человечества, подростки смогут ярче представить, выявить характер художественных особенностей исторической эпохи, одновременно формируя и развивая свои эстетические потребности и художественные способности.

История и практика этой естественной и неотъемлемой части предметной и художественной культуры продолжает оказывать своё опосредованное влияние на дизайн современного костюма и внешность современного человека. В силу возрастных особенностей, у подростков очень

актуальна тема внешнего вида, и темы развития дизайна костюма, исторического костюма, могут их заинтересовать, и даже быть им полезными.

Цель: составить серию занятий по созданию эскиза дизайна исторического костюма и методические рекомендации к ним, направленные на формирование представлений о художественном стиле у подростков.

Для раскрытия темы исследования были определены следующие параметры исследования:

Объект исследования – формирование представлений о художественном стиле у подростков.

Предмет исследования – дизайн исторического костюма как способ формирования представлений о художественном стиле у подростков.

Гипотеза:

Создание эскиза дизайна исторического костюма будет способствовать формированию представлений о художественном стиле у подростков при условии, что в процессе дизайна обучающиеся будут изучать и творчески применять принципы формообразования художественных стилей исторических эпох.

Задачи:

- Рассмотреть сущность и содержание понятия «художественный стиль».
- Проследить особенности формирования у подростков представлений о художественном стиле.
- Представить дизайн исторического костюма как способ формирования у подростков представлений о художественном стиле.
- Разработать содержание, организацию эксперимента по выявлению актуального уровня представлений о художественном стиле у учащихся подросткового возраста.
- Составить серию занятий и разработать методические рекомендации к ним, направленные на создание эскиза исторического костюма.

Методы исследования:

- Изучение научной литературы;
- Наблюдение;
- Эксперимент;
- Праксеологический метод.

Теоретической основой исследования по проблеме формирования представлений у подростков о художественном стиле в дизайне костюма являются труды: Лосева А.Ф., Власова В. Г., Неменского Б.М., Волкотруб И.Т., Ф. М. Пармон, Даниловой Г.И., Емохоновой Л.Г, Рапацкой Л.А., Розенсон И. А., Павлова А. В., Садохина А. П., Молчановой Л.А.

Объем - 161 страница, включая 37 рисунков, 8 таблиц, 11 приложений.
Количество использованных источников - 56.

База опытно-практической работы МАОУ ДОД «ДДЮТ» МО города Братска. В исследовании приняли участие 10 человек 13-16 лет.

Глава I. Теоретические основы формирования у подростков представлений о художественном стиле в изобразительном искусстве в процессе дизайна исторического костюма

1.1. Сущность и содержание понятия «художественный стиль»

Определений художественного стиля в изобразительном искусстве в истории искусства накопилось множество. Даже неискушённый в логических и философских исследованиях читатель определит, что в нём, кроме определения «художник», «творчество», как-то должны быть обозначены и понятия из сферы эстетики. И что такое «изобразительное искусство»? Где границы «искусства» и «не-искусства»? И такие вопросы, непосредственно соотносимые с художественным стилем, можно задавать долго. Общее количество «слагаемых» в истории понятия «художественный стиль» имеет тенденцию к увеличению. Стоит ли удивляться, что при понятийном аппарате, недостаточно конкретном и развёрнутом, общепринятое определение его сущности и содержания, пока неизвестно. Безусловно, предлагаются различные варианты понятия стиля, разработанные крупнейшими учёными, теоретиками, изучавшими проблемы художественного стиля. Известный эксперт в области стиля, А.Ф. Лосев в своём титаническом труде «Проблема художественного стиля» («начатом исключительно только ради самодисциплины и ради самопроверки») пишет об огромном количестве изученных им философских изречений о художественном стиле. И горько шутит: «для тех, кто хотел бы получить исторический обзор учения о стиле, можно порекомендовать только одно, а именно, совсем не знакомится с нашим обзором...». И продолжает: «В настоящее время было бы неразумно задаваться вопросом о написании хотя бы более или менее подробной истории учений о стиле... это является при современном состоянии науки чистейшим легкомыслием...» [24; с.4].

В данном параграфе будут рассмотрены самые «устойчивые»

определения мыслителей и философов, художников, развивавших проблематику художественного стиля.

Стиль – от греч. *stylos* палочка, - бронзовый стержень, заостренный конец которого использовался для нанесения текста на дощечку, покрытую воском. Противоположный конец стила делался плоским, до того чтобы стирать записи [21; стр.550]. Остро отточенный грифель из кости, благородных металлов, слоновой кости, железа, мог служить и оружием, - как стилет. Так, например, был убит римский император Цезарь [21; стр.432].

В «Большой иллюстрированной энциклопедии искусств», изданной в 2011 г. читаем, что «стиль – это устойчивое единство образной системы выразительных средств, характеризующие художественно своеобразие тех или иных совокупностей явлений искусства - крупная эпоха, художественное направление или манера отдельного художника» [4, с.487].

В словаре «Эстетика», - стиль в искусстве, - это «структурное единство образной системы и приёмов художественного выражения». Понятие «стиль» употребляется для характеристики крупной эпохи в развитии искусства, различных художественных направлений и индивидуальной манеры художника. Будучи относительно самостоятельным, образуя собственную традицию, стиль, может при известных условиях существовать дольше, чем социально-культурная ситуация его породившая. В формировании стиль участвуют многие социальные и культурные предпосылки, связанные с представлениями о природе искусства, его функциях, выражаемые в творческом методе и мировоззрении художников. Стиль специфично осуществляется в отдельных видах искусства, в большей или меньшей степени проявляя свои типичные признаки во взаимоотношении содержания и формы в искусстве. Стилевому развитию искусств, с каждой новой эпохой соответствует все нарастающее усложнение, проявляющееся во взаимодействии местных, региональных школ, художественных традиций. Стиль эпохи Возрождения: всё большее значение

приобретает индивидуальность художника. В искусстве XIX—XX вв. проявляются лишь отдельные стилистические тенденции, определяемые общностью мировосприятия художников. На рубеже XIX—XX вв. ряд ученых (Вельфлин, А. Ригль и др.) предприняли попытку рассматривать историю искусств как «историю стиля» [5, с.334].

В «Национальной философской энциклопедии», стиль «художественный» - эстетическая категория, отражающая определённый способ восприятия и интерпретации человеком мира, что проявляется в конкретном соотношении содержания и формы, результата и процесса творческой деятельности. Проявляясь наиболее полно в художественном творчестве, принадлежит сфере эстетического, фиксируя момент самовыражения человека, действующего в контексте конкретного пространства и времени. Будучи своеобразным проявлением особой меры субъективности, стиль несёт на себе печать этой субъективности и, одновременно, вбирает в себя бесконечное разнообразие элементов реальной действительности, образуя некую целостность со множеством красок и оттенков. Художественный стиль выступает конкретным проявлением идеалов и вкусов субъекта в продуктах его творческой деятельности. Гегель, связывал художественный стиль, с основными этапами реализации самовыражения и самосознания индивидуума, с различными типами отношения человека к предметному миру и миру собственных чувств и мыслей». Также он считал, что «динамика художественного стиля,- есть движение от отражения внешних реалий мира к воспроизведению внутреннего мира человека, а затем - к осознанию отношения внутреннего человеческого «Я» к внешнему миру и самому себя». Результатом такого освоения внешнего мира сквозь призму субъективности, личностного начала и выступает феномен художественного стиля. Однако мирозерцание есть лишь предпосылка возникновения стиля, сам же художественный стиль формируется в процессах «созерцательном и деятельностном», позволяющих выделить его как процесс и как результат, в которых (с

различной степенью интенсивности) находит свое воплощение субъективность, благодаря чему предметы и явления реального мира превращаются в ценности, зависящие от того, какое значение им придает сам человек, окутывая их особым веянием своего чувства и фантазии» [24, интернет/ ресурс].

Сокольникова Н. М. в своём учебном пособии утверждает, что «каждый исторический стиль – закономерность <...> чётких границ между ними может и не быть, так как художественное мышление непрерывно развивается в исторических категориях стиля. Слово «стиль» происходит от латинского *stylus*, означающего «палочка, стерженек для письма». Получается, что стиль - это внутренний стержень, сущность, которая воплощается в художественной форме. Именно стиль можно считать инструментом для понимания истории искусства. В самом слове «стиль» звучит некая упорядоченность, реализованная идея, осмысленное содержание <...> завершённая и устойчивая структура формальных элементов, которые подчиняются единому формообразующему принципу» [42, с.5].

«Стиль - это художественное выражение восприятия мира, свойственного людям определенной эпохи и страны, <...> зримое воплощение историческое и национальное своеобразие художественной культуры. В пределах одного стиля могут существовать художественные явления, в чём-то родственные, объединенные духом своего времени, но в каких-то позициях существенно отличающиеся друг от друга. Художественные направления в истории искусства возникают сознательно, течения – стихийно, - это идейно, программно, теоретически оформленное течение. Художественные течения иногда не оформляется программно и не становится направлением и потому представляет собой более узкое понятие <...> Когда говорят о школах, то чаще всего имеют в виду национальные и региональные разветвления внутри направления, а также школы ведущих мастеров. Некоторые школы объединяются в художественные течения,

которые близки по особенностям художественного языка и совместно решают творческие задачи» [11, с.8].

В учебнике Ю.Б. Борева художественный стиль, как многогранное явление эстетики и искусства, имеет следующие системные характеристики:

1. Стиль — фактор творческого процесса, осуществление ориентации художника по отношению к реальности, к художественной традиции, к публике [8, с.132].
2. Стиль — фактор произведения, его социального бытия. Стиль обуславливает существование произведения как законченного художественного целого. Стиль выражает характер, направленность и меру эстетического освоения мира человеком и выступает носителем существенных сторон эстетической ценности и художественного смысла произведения. Стиль представитель целого в каждой клетке произведения. Подчиняя каждую деталь общему конструктивному замыслу, он определяет структуру произведения и его принадлежность к определенному типу культуры.
3. Стиль - фактор художественного процесса, его стрезень. Он обеспечивает развитие традиции на новом основании, способствует взаимодействию искусства разных эпох [8, с.133].
4. Стиль - фактор художественного общения (автора и реципиента) «ориентирующий» художника на определённый тип читателя, зрителя, а последнего — на определенный тип художественных ценностей», закрепляющий «в художественном тексте программу взаимопонимания автора и читателя».

«Художественный стиль — сфера оперативного воздействия искусства на сознание людей. Процесс прочтения и интерпретации, понимания и оценки протекает во времени. Здесь мы сталкиваемся с информативным аспектом стиля, выступающего как узловой пункт художественного общения, в котором сходятся все нити, протянутые через произведение от художника к реципиенту и обратно. Он носитель художественной коммуникации: «действительность – творец – произведение – исполнитель – реципиент - действительность». На концах этой цепочки находится реальность; ее воспринимает художник и на неё же под воздействием искусства влияет

публика. В этом смысле стиль есть способ совершенствования реальности посредством культуры» [8, с.134].

В учебнике В. Бычкова «Эстетика» о стиле находим следующее представление: «Ещё одной значимой, в философии искусства и в искусствознании, категорией является стиль. Фактически, это более свободная в формах проявления и своеобразная, модификация канона, точнее – достаточно устойчивая для определенного периода истории искусства, конкретного направления, течения, школы или одного художника, трудно описуемая, многоуровневая система принципов художественного мышления, способов образного выражения, изобразительно-выразительных приёмов, конструктивно-формальных структур и т.п. В XIX-XX вв. эта категория энергично разрабатывалась многими историками и теоретиками искусства, эстетиками, философами. Школа искусствоведов Г. Вёльфлина, А. Ригля и других понимала под стилем достаточно устойчивую систему формальных признаков и элементов организации произведения искусства (плоскостность, объемность, живописность, графичность, простоту, сложность, открытую или закрытую форму и др.) и на этом основании считала возможным рассматривать всю историю искусства как надындивидуальную историю стилей. А.Ф. Лосев определял стиль, как «принцип конструирования всего потенциала художественного произведения на основе его тех или иных надструктурных и вне-художественных заданностей и его первичных моделей, ощущаемых, однако, имманентно самим художественным структурам произведения». У. Шпенглер в «Закате Европы» уделял особое внимание стилю, как одной из главных и сущностных характеристик культуры, её определённых эпохальных этапов. Для него стиль – это «метафизическое чувство формы», которое определяется «атмосферой духовности» той или иной эпохи. Он не зависит ни от личностей, ни от материала или видов искусства, ни даже от направлений искусства. Как некая метафизическая стихия данного этапа культуры «большой стиль» сам творит и личности, и направления, и эпохи в искусстве. При этом Шпенглер понимает стиль в

значительно более широком, чем художественно-эстетическое, значении. «Стили следуют друг за другом, подобно волнам и ударам пульса. С личностью отдельных художников, их волей и сознанием, у них нет ничего общего. Напротив, именно стиль и творит самый тип художника. Стиль, как и культура, есть первофеномен в строжайшем гётевском смысле, все равно стиль искусств, религий, мыслей или стиль самой жизни. Как и «природа», стиль есть вечно новое переживание бодрствующего человека, его alter ego и зеркальное отображение в окружающем мире. Оттого в общей исторической картине какой-либо культуры может наличествовать только один стиль – стиль этой культуры». При этом Шпенглер не согласен с достаточно традиционной в искусствоведении классификацией «больших стилей». Он, например, считает, что готика и барокко не различные стили: «это юность и старость одной и той же совокупности форм: зреющий и созревший стиль Запада». Современный русский искусствовед В.Г. Власов определяет стиль как «художественный смысл формы», как ощущение «художником и зрителем всеобъемлющей целостности процесса художественного формообразования в историческом времени и пространстве. Стиль – художественное переживание времени». Он понимает стиль как «категорию художественного восприятия». И этот ряд достаточно разных определений и пониманий стиля может быть продолжен.

В каждом из них есть что-то общее и нечто, противоречащее другим определениям, но в целом ощущается, что все исследователи достаточно адекватно чувствуют (внутренне понимают) глубинную сущность этого феномена, но не могут достаточно точно выразить ее словами. Это лишний раз свидетельствует о том, что стиль, как и многие другие явления и феномены художественно-эстетической реальности, – относительно тонкая материя для того, чтобы ее можно было более или менее адекватно и однозначно дефинировать [11, с.283].

Наиболее полное, многогранное исследование художественного стиля, на мой взгляд, провёл наш современник, известный теоретик искусства и

стиля В.Г. Власов. В своих трудах учёный развёртывает масштабное исследование этого культурного явления: «На фоне относительности границ географических, социальных и др. понятий исторических эпохи, исторического типа искусства, художественного направления, категория стиля обладает наибольшей ценностью - целостностью. Именно стиль выражает суть, уникальность самого феномена художественного творчества в единстве всех его компонентов: содержания и формы, изображения и выражения, личности и эпохи. Он имеет право занять первое место в ряду основополагающих категорий искусствознания. Также как и феномен художественности, явление стиля ускользает от дефиниций и может быть адекватно выражено лишь на языке того искусства, которому оно принадлежит. По О.Шпенглеру, человек является одновременно субъектом и объектом «мирочувствования», частью «мировой картины». Живописец А. Дерен очень точно сказал, что «стиль это постоянный переход от человека к действительности и обратно, вечное движение от субъективного к объективному и от объективного к субъективному» [14, с.538].

«Нельзя не заметить, что все стили находятся в движении, развитии и изменении, и потому в каждом конкретном случае мы неизбежно сталкиваемся со стилями не вполне сложившимися, динамичными, неуловимо меняющимися и, следовательно, внутренне неоднородными, противоречивыми, многозначными. Это справедливо как по отношению к «большим стилям», так и к «малым», индивидуальным, а также стилям отдельных произведений искусства. Поэтому они и бывают более или менее стильными, а сами художники в большей или меньшей мере стилистами. «Художественная необходимость», логика формообразования реально, практически всегда дополняется некоторой долей недооформленности и элементами случайности [13, с.539].

Поэтому в данной области следует говорить не о законах, а лишь о вероятностном проявлении некоторых закономерностей стилеобразования. Стили определяются не формами, а самим способом формообразования,

связями отдельных элементов формы между собой. Отсюда и следует преимущественное использование тех или иных форм в конкретном художественном стиле». «Суть действия самих механизмов стилеобразования, может стать более ясной, в сравнение понятий стиля, творческого метода, композиции, манеры. Главное отличие стиля от метода заключается в том, что метод выражает существо творческого процесса художника, а стиль - его конечный результат. Стиль объединяет закономерности формообразования с конкретными методическими и техническими приёмами обработки материала на основе какого-либо одного общего принципа: формовычитания или формосложения, тектоничности или атектоничности, графичности или живописности, статичности или динамичности, пространственности или плоскостности. Именно поэтому стиль - обязательно синтез, целостность всех компонентов художественного произведения. Стиль есть категория художественного восприятия и мышления зрителя, а не художника... Творец, решая композиционные задачи, не думает о стиле. Если же он заранее предполагает некоторый стиль, то он становится не стилистом, а стилизатором. Вот почему стиль, как говорят художники... «непреднамеренно», он возникает спонтанно» [14, с.540].

«Техника искусства как система определённых материалов, способов и приемов их обработки также участвует в создании стиля. Мы определяем стиль «непреднамеренно» по связям и отношениям компонентов, которые сами по себе весьма различным. Стиль - это художественный смысл формы. То, что стиль находится где-то посередине между содержанием и формой, неуловимо переходит от одного к другому, делает это понятие не предметным, а функциональным. Приходится ограничиваться субъективными ощущениями, «чувством стиля», описаниями эмоционального восприятия, настроения, «атмосферы», не переводя их на уровень понятий. И в этом кроется не недостаток, а большой смысл отражающий специфику, уникальность стиля как такового.

У стиля есть вполне конкретные признаки или формальные элементы композиции: пространство, время, объём, плоскость, цвет, линия, фактура и т.д. Благодаря определённой организации, достигаемый художником по большей части интуитивно, они приобретают характер или стилевую окраску <...> это нечто переходное между художником и объектом изображения, субъективным и объективным, содержанием и формой, логикой и интуицией, мыслью и настроением» [14, с.540].

«Стиль есть исторический синтез образных представлений идеального мира. Вот почему понятие «реализм», так же как и «натурализм», «романтизм» или «модернизм» не может быть названием стиля. В философском смысле, стиль предполагает, хотя бы теоретически, достижение некоего идеала, совершенного бытия, воплощения искусства в жизни, гармонии художественного воображения и реальности [14, с.541].

Поэтому в любом художественном стиле принимается лишь некоторое, временное соотношение общего и особенного, исторического и индивидуального, вечного и преходящего, закономерного и случайного, известного и неизвестного, объективного и субъективного. Та или иная мера соотношения в феномене художественного стиля общих и частных моментов позволяет его условно называть «историческим», «большим», эпохальным или, напротив, индивидуальным. Стиль творит композицию как форму согласия души художника и окружающего его мира. Этим же объясняется общность художественного стиля самых разных художников, творящих в одно и то же время и в одном месте. Логика стиля едина для всех стран и народов. Искусство как индивидуальное вдохновение может быть свободно от влияния места и времени, стиль – нет. Когда-то это разрешалось гениально просто: через канон, следуя за традиционными правилами и предписаниям. Завоевание личной свободы — неременное условие возникновения художественного стиля. Поэтому в структуре развития художественного мышления человека все стадии, включая наивный натурализм, классицизм, маньеризм, символизм, акмеизм, и даже модернизм, в самом широком

значении этих терминов, как архетипов художественного мышления, имеют, и всегда будут иметь одинаковую ценность, неповторимость и уникальность [14, с.541].

«Подлинно художественный стиль обладает непреходящей ценностью и всегда актуален. Стили участвуют в художественном развитии, преобразуются и возрождаются в новом качестве на следующем этапе. Поэт и философ В. Иванов по этому поводу писал: «Если для того, что бы найти лицо, нужно пожертвовать манерой, то, чтобы найти стиль, - необходимо уметь отчасти отказаться и от лица. Манера есть субъективные формы, стиль - объективная. Манера непосредственна, стиль – опосредован: он достигается преодолением тождества между личностью и творцом, - объективацией ее субъективного содержания. Художник, в строгом смысле и начинается только с этого мгновения, отмеченного победой стиля» [14, с.542].

Одна из функций стиля - соединить несоединимое, достичь целесообразности противоположностей. Э. Делакура говорил, что для передачи природы без подражания другим мастерам, нужно самому обладать гораздо большим стилем. Связывая в единое целое различные стороны художественного творчества, стиль действительно становится фундаментальной категорией искусствознания. Суть исторической эпохи часто не совпадает с идеалами стиля. Аналогичные стили могут повторяться в различных исторических условиях: так, в одном и том же в семнадцатом столетии в Италии бурно развивалась Барокко, а во Франции - Классицизм. Классицизм XVII – XVIII – XIX столетий в разных странах имеют существенные различия. В Германии «эпоха Барокко» наступила только в 18 веке и немецкое барокко сильно отличается от итальянского. В Англии вообще не происходило той последовательной смены художественных стилей, которая была типична для центрально-европейских стран. Государства Восточной Европы, в частности Россия, имели свою собственную хронологию стилей. Различные неостили не раз возвращали мышление художников к старым формам. Так XIX в. знал второе, третье и

даже четвёртое Рококо, Неоготику и Неоклассицизм. «Готика и Барокко - это юность и старость одной и той же совокупности форм..., а учёные огульно выстраивали ряд в качестве «стилей» все интенсивно ощутимые области формы». Глубинный смысл исторического развития художественных стилей, заключается не в смене одних форм другими, а в непрерывном перерастании тектонических и конструктивных закономерностей формообразования в атектонические и деструктивные. И обуславливается постоянным стремлением человеческого духа освободиться от материальных оков - утилитарности, ограничений материала, земной гравитации, пределов пространства и времени [13, с.544].

Х. Вёльфлин и Э. Кон-Винер выделяли три стадии формального развития каждого исторического стиля: «конструктивную», «деструктивную», (декоративную) и «орнаментальную», соответствующих триаде: рождение, расцвет, упадок (или: архаика, классика, вырождение). Существует и общая динамика развития. Творчество последующих художников становилось все многообразнее, историчнее, интеллектуальнее, наполнялось живым чувством человеческой истории. Картина исторического развития художественных стилей представляется некоей волнообразной, точнее спиральной, линией, постоянно колеблющейся между конструктивными и деструктивными полюсами [14, с.538].

«Содержание человеческой истории и истории художественных стилей не совпадают. Распространённое выражение «стиль эпохи» неверно по существу. В одну и ту же историческую эпоху или даже отдельный период развития искусства всегда сосуществуют, часто споря, противореча друг другу, разные художественные стили и стилистические течения, школы, устремления отдельных мастеров. Поэтому точнее говорить о «стилях эпохи» или о том, или ином конкретном стиле, что на определённом этапе развития возникают ситуации, когда какой-то один стиль превалирует, оказывает наиболее сильное влияние на другие, теснит отживающие свой век стили. Ещё лучше говорить об «искусстве эпохи», включающем различные

художественные направления, течения и стили. Отсюда также более правильно выражение «стиль Классицизма», а не «стиль классицизм», т.е. стиль, в значительной мере присущий Классицизму, как художественному направлению. Точно также не «стиль Ренессанс», а «Классицизм Возрождения, или Ренессанса», т. е. определенной исторической эпохи, либо: Неоготика Романтизма, «флореальный стиль» искусства Модерна и т.д. [14, с.544].

Стиль и творческая личность художника неразрывно связаны. Великий мастер, «сам по себе стиль» и одновременно так или иначе соотнесён со стилями своей эпохи. А «стили эпохи» есть результат творческой активности многих индивидуальностей. Австрийский архитектор периода Модерна О. Вагнер считал, что всех художников можно разделить на три большие категории. Первая: «копировщики», дилетанты, «художники с неразвитым вкусом и талантом». Вторая: импрессионисты, у которых объект творчества вызывает лишь впечатление, и третья: стилисты, которые придают своим произведениям ими самими придуманные формы, - это настоящие творцы. Причём путь к третьей группе, лежит через две предыдущие. Отсюда можно заключить, что произведения великих творцов, своей оригинальностью и необычайностью, выходящее за рамки исторического стиля, как раз и являются наиболее ярким выражением феномена стиля. Хотя они и не могут быть определены каким-либо одним общим названием...Точнее ...говорить «стиль Рубенса», «стиль Пуссена», «стиль Рембрандта», подразумевая яркие и неповторимые в своей оригинальности проявления Барокко, Классицизма, Романтизма. Стиль никогда не означал застывшей, раз и навсегда найденной формы. Для всякого подлинного художника, «всегда можно сделать иначе». Творческий поиск, движение, развитие и есть стиль [14, с.544] .

В формировании художественных стилей значительное воздействие оказывают возможности материала. Когда технология переходит в область эстетики, а с эстетики поднимается до уровня художественности, то определения: «итальянская майолика», «венецианское стекло», «городецкая

роспись» или «дымковская игрушка», представляет собой по существу, название оригинальных художественных стилей. Понятие имеет иерархическую структуру, что проясняет внешние связи стиля с «пограничными» областями. Это уровни: исторического художественного стиля, историко-регионального стиля, или стилистического течения, индивидуального стиля того или иного мастера и, наконец, «стиля техники», непосредственно переходящего в манеру. Связанные между собой различные содержательные уровни понятия «стиль», вероятно, и определяют его «как ощущения художником и зрителем всеобъемлющей целостности процесса художественного формообразования в историческом времени и пространстве. Стиль - художественное переживание времени» [14, с.544].

«Историческая динамика художественных стилей определяется воздействием двух основных движущих сил: традиции и инновации. Традиции, как правило, имеют региональный, и этнический характер, а инновации – личностный, психологический. Художественные достижения, изобретения нельзя приписывать исключительно влияниям, заимствованиям, внешним воздействиям. Все творческие инновации созревают закономерно внутри исторических художественных стилей, а внешнее сходство форм, приёмов может быть объяснено только логикой единых закономерностей формообразования. Развитие стилей предполагает постоянное и весьма разнообразное соединение в них элитарного и массового, коллективного и индивидуального, закономерного и случайного, существенного и поверхностного. Д. Лихачев ввёл в обиход термин «контрапункт стилей», подразумевая под этим возможность сосуществования в одной композиции элементов разных стилей и подчёркивая, что это, ни в коем случае, не означает эклектику. Разностилье, по его мысли, такое же закономерное явление исторического развития искусства, как целостность художественного стиля. Чистых стилей в искусстве не бывает,...т.к. произведения «живут своей реальной жизнью» в историческом времени и пространстве, а границы между стилями можно проводить лишь в

абстракции научного исследования. А «бесстилье», это почти тоже, что «безвременье», т. е. невыявленность отношения художника к своему времени, смутность его мироощущения и, следовательно, отношения его произведения к жизни эпохи. Бесстилье неизбежно ведёт эклектике, в границах которой все стили хороши» [14, с.545].

Таким образом, ускорение темпов жизни человека и общества, развитие информационных процессов, влияние новых технологий и массового рынка привели к тому, что переживание человеком своего времени проявляется не в одном стиле, а во множестве стилевых форм и пластических образов. А художественные этнические традиции изолированные и своеобразные, претерпевавшие взаимодействие, часто проявляли общие черты, свойственные целым историческим эпохам. Если метафорически визуализировать художественный стиль, как конструктивное построение, то его, безусловно, можно сравнить с архитектурным сооружением, - не обязательно прекрасным, но обязательно упорядоченным в пропорциях, со своей особой выразительностью и пластическим языком. Его отличает от прочего единство внешнего и внутреннего – стройность идеи и максимальная убедительность в её воплощении. Стоит ли удивляться, что, традиционно, художественный стиль, так долго, а многие и сейчас, связывают с историческими стилями в архитектуре. Таким образом, стиль художественный - это опосредованное концентрированное смыслополагание, от искусства, как способа познания мира, концентрат смысловых и формальных связей (знаков, символов, систем, эпох), комплекс знаний и практик, коррелирующий «мысле-формы» с технологиями творчества.

1.2. Особенности формирования у подростков представлений о художественном стиле в изобразительном искусстве

Подростки всегда составляли особую социально-демографическую группу общества. Ведущий тип деятельности подростков по Д.Б. Эльконину - интимно-личное общение с переходом в учебно-профессиональную деятельность. Преимущественное развитие получает мотивационно-потребностная и интеллектуально-познавательная сфера в системах «ребёнок-общественный взрослый» и «ребёнок-общественный предмет». Кроме того, акселерация, продление сроков обучения, вынужденная не занятость трудом, способствуют распространению неформальных объединений, специфических подростковых субкультур. Социальный механизм образования субкультур – объединение людей по интересам, не противоречащих ценностям традиционной культуры, и дополняющим её. Субкультуры одновременно, и отделяют молодёжь от общей культуры общества, и способствует освоению ценностей, норм, социальных ролей [32, интернет/ресурс].

Научные исследования о влиянии художественного стиля на подростков в области исторического костюма неизвестны. Однако повышено-стойкий интерес к костюму, в том числе и историческому, проявляют подростки, являющиеся участниками молодежных субкультур. Необычный внешний вид, эффектная символика являются обязательной нормой в этих неформальных объединениях. И элементы, и их сочетания, однозначно заимствованы из исторического костюма. Эти внешние символические атрибуты, а так же поведенческие и языковые коммуникативные аспекты, являются подчёркнутой визуальной декларацией особых, личных качеств индивида. А значит, опосредованно участвуют в формировании самоидентификации подростка, в развитии этических и

эстетических представлений о себе, об окружающем мире. Можно сделать вывод, - косвенное влияние художественного стиля на подростков в области исторического костюма существует.

Для того, что бы выявить особенности формирования представлений о художественном стиле изобразительного искусства у подростков в условиях дополнительного образования рассмотрим распространённые в российской образовательной системе, актуальные на сегодняшний день, программы мировой художественной культуры. Важно определить в их содержании и общие основания, и отличительные качества. Вероятно, они станут методологической основой разработки дальнейшего формирующего эксперимента. Это программы Даниловой Г.И., Рапацкой Л.А. и Емохоновой Л.Г. Согласно образовательному стандарту, содержание программ строится на определённом базовом основании, где раскрываются обязательные к изучению темы, эпохи, шедевры, художники. Программы содержат примерный объём знаний за два года (X-XI классы) обучения и в соответствии с этим поделены на две части. В курс X класса включены следующие темы: «Художественная культура первобытного общества и древнейших цивилизаций», «Художественная культура Античности», «Художественная культура Средних веков», «Художественная культура средневекового Востока» и «Художественная культура Возрождения». В курс XI класса входят темы: «Художественная культура Нового времени» и «Художественная культура конца XIX–XX века».

Курс мировой художественной культуры является завершающим в образовательной области «Искусство». Систематизируются знания о культуре и искусстве, полученные в образовательных учреждениях, реализующих программы основного общего и среднего образования на уроках изобразительного искусства, музыки, литературы и истории. Формируется целостное представление о мировой художественной культуре, логике ее развития в исторической перспективе, о её месте и роли в жизни общества и каждого человека. Изучение мировой художественной культуры

направлено не только на усвоение определенной системы знаний культурологического характера, но и на формирование умений выбора путей своего культурного развития; организация личного и коллективного досуга. Важно научить подростков выражать собственные суждения о произведениях классики и современного искусства, способствующих развитию самостоятельного художественного творчества.

Преподавание предмета «Мировая художественная культура» в общеобразовательных организациях определяется нормативными документами федерального и регионального уровней, с учетом методических рекомендаций на основе требований федеральных государственных образовательных стандартов общего (основного общего) образования.

1. Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего образования с учетом специфики учебного предмета.
2. Общую характеристику учебного предмета, курса.
3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане.
4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса.
5. Содержание учебного предмета, курса.
6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности.
7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса.
8. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.

Традиционно тематическое планирование по учебному предмету, курсу разрабатывается для классов основного общего образования отдельно. Тематическое планирование состоит из двух обязательных блоков: содержание учебного предмета, курса (тема, раздел, количество часов), где раскрывается содержание крупных тем, и основные виды учебной деятельности обучающихся, где раскрывается специфика Стандарта

(системно-деятельностный подход в организации учебной деятельности обучающихся).

По содержанию программы следуют логике исторической линейности (от культуры первобытного мира до культуры XX века). Для оптимизации нагрузки программы строятся по принципу выделения культурных доминант эпохи, стиля, национальной школы. На примере одного - двух произведений искусства или комплексов раскрываются характерные особенности целых исторических цивилизаций, эпох, культур. Отечественная (русская) культура рассматривается в контексте с мировой культурой, что даёт возможность по достоинству оценить её масштаб, своеобразие, цивилизационную значимость.

Учитывая мировоззренческий и интегративный характер дисциплины, рекомендуется использовать как традиционную урочную, так и внеурочные виды деятельности, рассчитанные на расширение кругозора учащихся. Основные межпредметные связи осуществляются на уроках литературы, истории, иностранного языка, частично на уроках естественнонаучного цикла. Программы предусматривают изучение мировой художественной культуры на основе единых подходов, исторически сложившихся и выработанных в системе школьного образования и воспитания. Выполнение намеченных целей и задач строится на следующих дидактических принципах.

- Принцип интеграции. Курс МХК интегративен по своей сути, так как рассматривается в общей системе предметов гуманитарно-эстетического цикла: литературы, музыки, изобразительного искусства, истории, обществознания. Программа раскрывает родство различных видов искусства, объединённых ключевым понятием художественного образа, в ней особо подчёркнута практическая направленность предмета МХК, прослеживается его связь с реальной жизнью.

- Принцип вариативности. Изучение мировой художественной культуры – процесс исключительно избирательный. Он предусматривает

возможность реализации на основе различных методических подходов с учётом конкретных задач и профильной направленности класса. Вот почему в программе предусмотрено неотъемлемое право учителя вносить изменения в распределение часов на изучение отдельных тем (сокращать или увеличивать их количество), выделять крупные тематические блоки, намечать последовательность их изучения. Вместе с тем любой выбор и методическое решение, сделанное учителем, должно соотноситься с образовательным эффектом, не разрушать логики и общей образовательной концепции программы. Максимальный объём тематических разворотов (особенно в старших классах) обусловлен не только увеличением количества часов, но и возможностью выбора.

- Принцип дифференциации и индивидуализации. Процесс постижения искусства – процесс глубоко личностный и индивидуальный. Он позволяет на протяжении всего учебного времени направлять и развивать творческие способности ученика в соответствии с общим и художественным уровнем его развития, личным интересам и вкусам. Возможность выбора в основной и профильной школе – залог успешного развития творческих способностей школьников.

Реализация учебной программы обеспечивается учебниками, учебно-методическими комплектами из числа входящих в федеральный перечень, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования.

Учителя мировой художественной культуры активно используют диалогические формы учебных занятий (дискуссий, круглых столов и др.), совершенствуют технологии текущего, тематического, поэтапного повторения и контроля, сочетают в нём разные формы устной и письменной проверки.

Автор программы, которая привлекла моё внимание, Данилова Галина Ивановна. Кандидат педагогических наук; Заслуженный учитель России;

ГОУ СОШ №1692 Зеленоградского АО г. Москвы; победитель конкурса национального проекта «Образование» 2007 г., она является членом Межведомственной комиссии по русскому языку при Министерстве образования и науки РФ. Ею написаны учебники «Мировая художественная культура», 5, 6, 7-9,10, 11 классы, подготовлено тематическое планирование.

Реализация учебного курса обеспечивается программами для общеобразовательных учреждений «Мировая художественная культура» 5-11 классы. Автор: Данилова Г.И. Москва Дрофа 2011 год, учебниками «Данилова Г.И. Мировая художественная культура. От истоков до XVII в. 10 класс. Москва, изд-во «Дрофа», 2008 год», и «Мировая художественная культура: от XVII века до современности. 11 класс. Базовый уровень. Данилова Г.И. – М.: Дрофа, 2016», включенные в Федеральный Перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2017-2018 учебный год. А также тематическое и поурочное планирование «Мировая художественная культура», Москва «Дрофа», 2004год. Автор: Данилова Г.И., «Мировая художественная культура» ЗАО. В комплекте предлагается электронное пособие по заказу Министерства образования РФ «Методические рекомендации преподавателям. Главный консультант Данилова Г.И.».

Формы организации образовательного процесса включают в себя творческие задание, тесты, эссе. Например: «Художественная культура первобытного мира» включает в себя темы «Роль мифа в культуре», «Древние образы и символы (Мировое дерево, Богиня - мать, Дорога и др.)», «Первобытная магия. Ритуал - основа синтеза слова, музыки, танца, изображения, пантомимы, костюма (татуировки), архитектурного окружения и предметной среды», «Архаические основы фольклора. Миф и современность (роль мифа в массовой культуре)». Результат освоения уроков

определяется разработанными комплектами творческих заданий таких, как «Опыт творческой деятельности». Например, в теме – «Поиск древних образов, символов в фольклоре, в художественной литературе, в современной жизни (мифы политики, телевидение и др.) и быте (привычки, суеверия и др.)». А для темы «Культура Древних цивилизаций», например, урок предлагается в форме экскурсии по виртуальному музею античной культуры.

Задания:

Работа в группах по подготовке экспозиции одного из залов музея:

1-й зал: Достижения науки и техники

2-й зал: Театр и музыка

3-й зал: Великие личности

4-й зал: Пантеон богов

5-й зал Архитектура, скульптура.

Распределение ролей в группе:

1. Искусствоведы: находят и отбирают материал по заданным темам.
2. Художник оформитель: готовит экспозицию своего зала.
3. Экскурсовод: проводит яркую экскурсию по своему залу.

Критерии оценок.

«5» - Яркая запоминающаяся экскурсия, точно подобранный материал, интересная запоминающаяся экспозиция.

«4» - Материал расплывчатый не полный, не интересная экскурсия, или бедная экспозиция.

«3» - Материал расплывчатый не полный и не точный; не интересная, непродуманная экскурсия; бедная не продуманная, или не точная экспозиция.

«2» - формальное отношение к выполнению задания.

На тему «Культура Средневековья», например, подросткам предлагается написать эссе на следующие темы:

1. Значение христианства в развитии культуры.
2. Театральное искусство Средневековья, новое слово в театре или шаг назад.
3. С чем связан небывалый взлет в развитии архитектуры.

4. Культура Средневековья – тупиковая ветвь, или трамплин для развития мировой культуры.

Предлагаемые критерии оценок.

«5» - Яркое эссе с опорой на точные научные сведения. Четко сформулированная своя точка зрения.

«4» - Грамотно составленное эссе с использованием точных научных сведений.

«3» - Расплывчатое эссе с отсутствием своей позиции, или допущены ошибки в материале.

«2» - Формальное написание эссе без опоры на точные научные сведения.

Годовая контрольная работа проходит в форме зачёта.

На наш взгляд, - главное достоинство программы в сложнейшем аспекте воспитательной парадигмы, связанной с искусством. Это нацеленность подготовить компетентного читателя, зрителя и слушателя, готового к заинтересованному диалогу с произведением искусства. Для этого автор ставит и достигает чрезвычайно важные задачи. Такие как, знание особенностей языка изобразительного искусства и архитектуры, умение узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой. Программы представляются мне достаточно продуктивными, интересными, активно настроенными на диалог с учащимися. Вероятно, они послужат ценными ориентирами в дальнейшей методологической разработке заданий формирующего эксперимента.

Учебно-методический комплект Л.А.Рапацкой для 10-11 классов, вышедший в издательстве «ВЛАДОС», является полностью завершённым. Рапацкая Людмила Александровна, доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой музыкальных инструментов, декан факультета культуры и музыкального искусства МГОПУ им. М. А. Шолохова. Член Союза композиторов России по секции музыковедения. Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации. Автор более ста научных работ, в том числе 15 монографий, учебников и учебных пособий.

Предметная линия по мировой художественной культуре рекомендуется для использования на базовом и профильном уровнях, по русской художественной культуре – на профильном уровне, а также в качестве дополнительной литературы для общеобразовательных школ, лицеев и гимназий.

Реализация учебного курса обеспечивается программой для общеобразовательных учреждений и учебниками «Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура (базовый и профильный уровни). 10 кл. [ВЛАДОС]», «Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура (базовый и профильный уровни). 11 кл. [ВЛАДОС]», «Рапацкая Л.А. Русская художественная культура (профильный уровень). 11 кл. [ВЛАДОС]».

На уроках происходит осмысление путей развития художественной культуры России в контексте мировой художественной культуры двух последних веков второго тысячелетия. В процессе изучения мировой художественной культуры происходит сопоставление европейской и отечественной художественных культур. Произведения отечественных представителей культуры и искусства рассматриваются сквозь призму русских национальных духовно-нравственных и эстетических приоритетов в их историческом развитии.

Для программы характерно использование сложных, интегративных форм организации образовательного процесса. Например, комбинированный урок на тему «Действительность: сквозь призму страха и пессимизма (экспрессионизм)»:

Тема: «Экспрессионизм и его преломление в различных видах искусства».

Экспрессионизм как одно из ведущих стилевых направлений в европейской художественной культуре конца XIX—XX вв.

Сущность экспрессионистической образности и стилевые особенности.

Символика экспрессионизма в работе Э. Мунка «Крик».

Изменение трактовки «вечных» тем в европейском искусстве и сохранение в экспрессионизме некоторых традиционных черт европейского искусства предшествующего периода — гиперболы, пафоса сострадания к бедному, незащищенному человеку.

Изобразительное искусство (Э. Нольде, Ф. Марк, П. Клее в Германии, О. Кокошка в Австрии).

Литература и драматургия

МХК - Тема 4.

CD Дискавери: Энциклопедия изобразительного искусства – домашняя энциклопедия.

CD-2-МХК: от наскальных рисунков до киноискусства/ЗАО «Новый диск», 2003.

Компьютерная презентация «Экспрессионизм».

Листы с планом урока, логическими заданиями и понятиями на партах. Представление художественных произведений экспрессионистов с помощью компьютерного CD; определение гуманистических ценностей и особенностей экспрессионизма; сообщения учащихся с характеристикой творчества экспрессионистов; анализ художественных произведений; работа с терминами и понятиями; ведение системных записей в тетради по ходу урока.

Выполнение в группах логических заданий по ходу изучения материала. На мой взгляд, внимание в программах Рапацкой Л.А. обращено к широкой, панорамной картине развития культуры, её особой роли в формировании цивилизационных процессов. Доминирует интеграционная, культурологическая проблематика с акцентом на отечественную культуру. Интересна музыкальная составляющая программ. У программ насыщенный, интенсивный поток информации, нуждающийся в чёткой, отлаженной системе, с чёткой координацией всех составляющих учебного процесса. Высока роль технического оборудования, синхронизирующего эти потоки информации.

Выявить особенности формирования представлений о художественном стиле изобразительного искусства у подростков в условиях дополнительного образования, на мой взгляд, помогут программы Емохоновой Л.Г. Наиболее актуальными мне представляются программы по мировой художественной культуре, - Учебно-методический комплект «Мировая художественная культура. 10 и 11 классы» (базовый уровень)». Он состоит из учебников, рабочих тетрадей и CD с иллюстрациями, и отрывками музыкальных произведений. Учебники написаны на основе авторской программы Л.Г. Емохоновой, опирающейся на содержательную часть Государственного стандарта общего образования. Емохонова Любовь Георгиевна, кандидат исторических наук, учитель высшей категории, старший научный сотрудник Института сравнительной социологии, преподаватель, доцент кафедры культурологии колледжа имени Гнесиных. На наш взгляд, её программы наиболее соответствуют целям и задачам нашего исследования. Издательство «Академия», традиционно выпускающее учебную литературу для вузов, разрабатывает перспективную линию учебников Л.Г. Емохоновой по мировой художественной культуре для средней школы (базовый уровень).

Наряду с территориальным принципом структурирования материала учитывается логика исторического линейного развития от первобытности до постмодернизма, дающая основу для сравнительного анализа и «межвременного диалога» различных культур при сохранении принципа единства культурных ареалов

Доминирующими темами этих программ являются, по моему мнению, темы стиля и стилеобразования. Особенности европейской культуры, связанные со спецификой европейского эгоцентризма, впервые на базовом уровне последовательно рассматриваются сквозь призму стиля. При этом под стилем подразумевается единая образная система, общность средств и приёмов художественной выразительности, обусловленных единством идейного содержания. Материал учебника распределен по темам так, чтобы,

начиная с периода раннего христианства, формировалась стройная и максимально полная картина становления, развития и смены основных исторических стилей.

К каждому уроку в учебнике прилагается задание с иллюстрациями в рабочей тетради. Содержащиеся в нём вопросы и задания разных типов используются дома для самостоятельной работы или на уроке для расширения его диапазона. Материал в рабочей тетради подобран таким образом, чтобы, с одной стороны, сделать уроки более лёгкими и интересными, а с другой - более глубоко ощутить уникальность каждой культуры.

Максимальное образовательное, воспитательное, развивающее воздействие на формирующиеся представления о художественном стиле у учащихся в программе предлагается достичь с помощью четырёх типов художественно-педагогических сверхзадач уроков мировой художественной культуры. Это погружение, постижение, сравнение, обобщение. Усиливают результативность преподавания четыре типа урока: образ-модель, исследование, созерцание, панорама. Гибкое соотношение типа урока и поставленной сверхзадачи обеспечивает эффективность на практике, повышает уровень эмоциональной отзывчивости и творческой активности учащихся.

Непосредственное влияние художественного стиля на подростков в области исторического костюма научно не зафиксировано. Но пристальный интерес у подростков к костюму отметит любой наблюдатель. В это период становления личности коммуникативная функция костюма у подростков наиболее востребована. В ущерб этической, эстетической, практической составляющей костюма, по всем канонам творчества являющегося изначально предметом деятельности художника (дизайнера). Можно утверждать, что знания о художественном стиле, его принципах, характерных чертах и особенностях благоприятно сказались бы и на внешнем виде подростков, и на их поведении, и на их мировоззрении. В

нашем исследовании предстоит выяснить как, каким образом, и могут ли знания из области образования предмета «Мировая художественная культура» влиять на актуальный уровень формирования у подростков представлений о художественных стиле. И возможно ли выявить это влияние в процессе создания композиций на тему дизайна исторического костюма.

1.3. Дизайн исторического костюма как способ формирования представлений о художественном стиле в изобразительном искусстве у подростков.

Искусство костюма включает в себя несколько взаимовлияющих содержательных планов, которые можно последовательно представить как эстетический, социальный, практический. Костюм, являясь опосредованным социокультурным пространством личности, стал общепринятым, специфическим маркером, представляющим человека одновременно и частью какой-либо исторической социальной страты, и демонстрацией (или сокрытием) своеобразия его личного экзистенциального опыта.

Рассматривая дизайн исторического костюма как объект эстетики и пластического искусства, способный формировать у подростков представления о художественном стиле, необходимо представить исторический костюм как непосредственную часть предметно-пространственной культуры, искусства и цивилизации вообще. Существование костюма на границе потребительской и художественной культур сделало дизайн исторического костюма универсальной лабораторией по разработке различных формообразующих принципов моделирования сугубо личного пространства человека. сугубо личного пространства человека.

Согласно теории и практике на сегодняшний день имеется несколько значений определения понятия «дизайн». Первое значение, - дизайн - это профессиональная деятельность, а также и результат этой деятельности. Второе – проектная практика, требующая от профессионального мышления органичного совмещения образного и системного начал и вносящая в

реальность новые социокультурные смыслы. Третье – культурное явление, во многих отношениях маргинальное, медиативное и пограничное [40, с. 230].

Дизайн – программа отличается от канона и художественной программы (исторического стиля) отказом от претензии на организацию тотальной целостности мира, её цель – создание единства (идеи, образа, действия) внутри одного сложного объекта. Также дизайн – программа является социокультурно - ориентированной целевой программой, основанной на синтезе интуитивно – образного и системно – научного проектного мышления [40, с. 231].

Стиль в дизайне (в дизайне костюма в том числе) - есть знаково–символическая система, организующая человеческое окружение в соответствии с выработанной им идеальной (мыслительной) моделью мира (содержательная сторона стиля). А также система художественного языка формообразования (выразительная сторона стиля) [40, с. 245]. Все объекты искусства и дизайна в пределах стиля (от здания до стакана) следуют единым законам формообразования. Поэтому стиль определяют ещё и как закон формы [31, с.6]. В этой системе утилитарная предметная форма наполняется глубиной художественных обобщений [47, с. 95]. Художественный стиль в дизайне исторического костюма – это связь, совокупность, единство, синтез приемов творчества и образных средств, обусловленных идеологией исторической эпохи.

В свою очередь костюм, как и любая дизайнерская вещь в стиле эпохи, подчиняется закону формы своего времени и характеризуется силуэтом, конструкцией, материалом, цветом, пластикой и композиционными приемами. Он характеризуется образностью с определенным строением тела, пропорциями фигуры, осанкой, жестами, манерой поведения и, конечно, стилем костюма. Исторический костюм, являясь одним из видов пластических искусств какого-либо исторического периода и его художественного стиля, разделяет с этим художественным стилем все его последовательные, закономерные трансформации возникновения, развития и

угасания, используя свой специфический арсенал выразительных средств. Эстетический идеал человека так же выступает как стилевая черта эпохи и как часть господствующей в обществе идеологии.

Стилеобразование, как любая научная теория, стоит на системе элементов и правил их взаимодействия. В стилеобразовании - это стилевые черты, характеризующие стиль. Силевые черты включают в себя социальный компонент. Это политика, экономика, технический прогресс, научные открытия, искусство, все то, чем живет общество и чем обусловлена деятельность творцов, создающих стиль. [31, с.6].

В дизайн – практике творцу приходится иметь дело с функцией, формообразованием и формой «рождающегося» объекта. Дизайн, как профессиональная деятельность появился сравнительно недавно, - в конце XIX в. [40, с. 245]. Говоря о дизайне исторического костюма VI – XX веков, как о части художественного стиля эпохи, мы будем рассматривать трансформацию формообразования исторического костюма в системе его специфического формально - художественного языка, связанного с его социальным и формальным функционалом.

Под формой понимается способ внешнего выражения содержания, относительно устойчивая определённая связь элементов содержания и их взаимодействия, тип и структура содержания [35, с. 62]. А также пространственное строение изделия как системы материальных отношений точек, линий, граней, углов, поверхностей, фигур, объёмов имеющих определённую величину. Общее требование к форме – согласованность всех её элементов на основе композиционных закономерностей. [15, с. 188].

Исторический костюм, как часть культуры бытования Западно-Европейской цивилизации, морфологически функционально связанный с повседневными потребностями человека непрерывно трансформирует качества своего формообразования, непрерывно меняя, таким образом, и слагаемые и суммы своих формообразующих дизайн - принципов.

Для выявления этой специфики кратко и последовательно рассмотрим:

- историю культуры костюма для выявления ключевых позиций, приведших к возникновению исторического костюма и запустивших этот уникальный культурно-эстетический и историко-социальный формат;
- устойчивые, актуальные, социокультурные аспекты развития костюма, напрямую или косвенно влияющие на его функции, трансформации дизайна его формообразования, и его конечную форму.

Приступая к исторически-сложившимся особенностям формирования дизайна исторического костюма, рассмотрим несколько принципиальных факторов влияния социально-экономической среды на его образование, развитие и существование.

Вещь (костюм) в культуре - это материальный носитель стиля и образа жизни, т.к. именно внутри культуры вырабатываются ритуалы, чтобы закрепить в человеческом обществе определённые ценности, от высоко духовных до самых прозаичных [40, с.28]. Человек, как разумное существо, творит культуру и воспитывается ею, приобретая свое культурное тело: национальную, гражданскую, профессиональную и т. п. определённость [32, с.41]. Костюм в своей онтологии развития, являясь по факту, в своей прямой функции, укрывающей оболочкой человеческого тела, стал материализованным выражением этой определённости, его благосостояния или неблагополучия. Если к тому же, в нём заложены эстетические принципы, сопряженные с его искусным, творческим исполнением, то костюм из повседневной вещи становится произведением искусства, приобретая все, ему соответствующие качественные характеристики. Исторический костюм в полной мере является уникальным, синтетическим объектом цивилизации, культуры, искусства.

Культура—это межчеловеческое ментальное единство, существующее на основе совпадения значений в системах ценностей, способов созидания, воспроизводства, изменения и разрушения этих значений, образов и стилей жизни [32, с.113]. Костюм, как неотъемлемая часть предметно-пространственной среды любой цивилизации, чрезвычайно зависит от

вектора движения истории, и в своей специфике демонстрирует изменения быстрее и нагляднее других компонентов культурной практики. Изменения, с научной точки зрения, происходят при смене цивилизаций, т.к. внутри застывшего, «костного» порядка всегда возникают оппозиция, раздвоение, само-рефлексия, что порождает философию, искусство, как путь самопознания, как возможность появления новых идей, инноваций во всех сферах жизни [40, с.33]. Происходит смена парадигмы культуры, периодически складывающаяся и определяющая взрывной характер её развития, резко изменяющая все философские, научные, культурные и художественные представления. Вновь сложившаяся парадигма отражает господствующий в данную историческую эпоху взгляд на всё мироустройство, основанный на новой научной картине мира и его новом философском осмыслении, что и определяет стили мышления в науке и стили в искусстве [32, с.34]. Что в свою очередь, также одинаково актуально и для предметного дизайна (дизайна костюма), поскольку он существует на стыке, научного (предметного) и художественного освоения действительности.

Исследователи утверждают, что изначально мышление человека было глубоко символичным, и соответственно, вещь (а, следовательно, и костюм) в человеческом обиходе не столько играла утилитарную роль, сколько несла на себе проекцию символических значений. Так одежда первоначально служила не для прикрытия наготы, и даже не для защиты от холода, а была ритуальным атрибутом при совершении сакральных обрядов в пещерах, в которых помещались святилища. Это означает, что система знаковых функций вещи сложнее, чем система её инструментальных функций. Знаковые же функции вещи различаются как культурно-ценностные и культурно-языковые [40,с.52]. Первые выявляют в костюме его соответствия глубинным ценностям в данной культуре, а вторые - особые стороны выразительных возможностей стилового языка, присущего культуре костюма. Именно поэтому одежда, костюм, исторический костюм, в силу

своих особых специфических функций, став предметом первой необходимости, совместил в своей онтологии сложнейшие культурно-ценностные и культурно–языковые ценности, равно важные и для цивилизации, и для индивида.

Изучать цивилизацию, формирующую смены исторических стилей – значит, предметно исследовать ее нормы и человеческие стереотипы восприятия, мышления и поведения [32, с.31]. Невозможно напрямую определять и коррелировать возникновение и развитие какой-либо тенденции в культуре и искусствах, а тем более синхронию её трансформаций в формах костюма и архитектуры. По прошествии определяемых временных периодов, эти изменения наблюдаются, обновляя художественно-эстетический строй искусств, улиц городов и гардеробы их жителей. В культурном пространстве посредством человека вступают друг с другом в диалог телесность, внекультурная духовность и духовные поиски грядущего.

Костюм, как опосредованное продолжение нашего тела, всегда и рационален, и интуитивен. Даже военный форменный костюм, являющийся глубинной знаковой системой, принципиально скрывающий какие-либо особенности индивида, выполняя свою коммуникативную функцию, вынужден использовать статусно–иерархические знаки отличия, представляя трансцендентность культуры. Костюм воплощается в культуре и закрепляется в ней, создавая свои культурные формы, воспринимаемые как символы. За каждым культурным знаком обнаруживается духовная глубина, интерпретирующая знаки, базирующиеся на взаимодействии духовности и телесности [32, с.41]. И хотя символическая составляющая в дизайне исторического костюма значительно уменьшилась к началу XX века, она по-прежнему присутствует в одежде и используется в создании и эксплуатации современного костюма.

Возникновению исторического костюма, как специфического культурно-исторического формата, и его трансмиссии, способствовали сверхзначимые моменты в истории человечества и образование городов.

Образование, разрушение, смена власти в государстве всегда обуславливали кардинальное изменение статусных систем отличий, напрямую отражённых в дизайне исторического костюма. Признавая, дизайн исторического костюма сугубо городским изобретением, выявляем его информационно-коммуникативные качества, и потребность в них именно свободных горожан. Традиции народного, т.е. крестьянского костюма, по - существу, дошли до наших дней неизменными. Эта одежда строго функциональная, минимально декорируемая, стала источником идей только для костюма XX века. В историческом костюме неразрывно слиты социальный и формальный аспекты. Для определения социокультурной специфики формирования дизайна исторического костюма необходимо рассмотреть несколько основных, - формообразующих, социально-экономических факторов влияния на его развитие.

Первый - это сословные (классовые) различия социума, оказывающие важнейшее, прерогативное воздействие на формообразование стиля костюма. Средневековый «Кодекс чести» жёстко регламентировал цвета и материалы для каждого сословия [52, с.194]. Усложняющийся характер взаимоотношений этих страт в каждой конкретной исторической реальности, а также смена власти в каждом конкретном государстве, приводили к обновлению предметного визуального ряда культуры, в том числе и исторического костюма, меняя характер его формообразования. Постоянное соперничество социальных институтов (церковь, абсолютная монархическая власть, буржуазия) сформировало социально-культурное явления - мода. Мода - королевская власть создаёт, точнее, подхватывает, присваивает и узаконивает за собой «соревновательный» городской тренд в активно формирующейся системе городов Европы. Государии, щеголи, эстеты: Людовик XIV, Браммел, Бодлер устанавливали моду и сами следовали ей [3, с.8]. Мода относится к сфере коллективного бессознательного, а значит, в основе своей имеет психологическую природу, постоянно продуцирующую специфические коммуникативные сообщения, служа приобщению индивида

к социальному опыту [25, с.94]. Потребность в переменах заложена в самой природе человека, в его психике, в биологии. Мода и есть одно из проявлений этой потребности [48, с.34]. Мода всегда была немного игрой, но постепенно она становилась и серьёзным делом. Хотя именно сейчас, в XXI веке, приветствуется не серьёзность и традиционность, а озорство, смешение стилей, многообразие форм. Отношения костюма, как феномена культуры, и моды, как социального регулятора, визуализируют или пытаются визуализировать, то, что мы называем «дух времени» [3, с.9].

Второй базовый фактор - экономический фактор влияния. Сложность и стоимость изготовления костюма напрямую зависит от экономического состояния общества и его стабильности. Создание одежды, ткани, аксессуары стоили очень дорого и передавались по наследству [10, с.8]. Кроме того, трудно представить даму в костюме стиля Рококо в средневековом замке или городе. Узкие, грязные, хаотичные, не освещаемые улицы средневековых городов во всех смыслах не складываются ни с её «гламурным» образом, ни с размерами дверных и оконных проёмов. Также трудно её представить во времена стиля Модерн или Арт-Нуво. Теперь её внешность сочли бы вычурной, вызывающей. Росли демократические настроения и костюм терял утрированный пафос, становясь более и эргономичным, и экономичным.

Третий базовый фактор влияния - постоянное обновление технологий изготовления тканей, костюма, аксессуаров, а также изобретения различных механических и технических устройств. Ткацкие станки, цеха, мануфактуры стали практически первыми до-промышленными объектами нашей цивилизации. Технологии могли развиваться преимущественно только в мирные времена, в условиях чёткой, иерархичной, централизованной власти, которая вкладывала значительные средства эту область и постепенно делегировала эти функции нарождающейся буржуазии. Так, например, эпоха Средневековья, несмотря на свою длительность, исторически представила потомкам только два исторических стиля, что было обусловлено формированием первых государств Европы, сопровождающего

бесконечными военно – политическими конфликтами феодалов. Причём, Романский стиль, фактически представлял в костюме исторически сложившийся накидной, распашной костюм, различные туники и рубахи традиционные для европейских наций, который носили и феодалы и простолюдины. Разница заключалась только в выработке ткани [35, с.125]. Только в Готическом стиле костюм выделяется в особые, - и эстетическую, и статусную области. Яркое окрашивание тканей, начавшееся в Средневековье, было событием не столько технологическим, сколько событием социальным. Именно общество производит цвет, даёт ему определение и наделяет смыслом, вырабатывает для него коды и ценности, регламентирует его применение и его задачи [34, с.9].

Гендерные отношения – мощнейший фактор влияния на исторический костюм и его формообразование. Куртуазный стиль Готики провозгласил женщину «прекрасной дамой», «чистой» и «беззащитной», а мужчину её благородным защитником и покровителем, - «рыцарем». Что в результате «развело» характер дизайна мужского и женского костюма почти на тысячелетие. Этому способствовала также и полная бытовая и экономическая зависимость женщины от мужчины. Женский аристократический костюм становился всё более рафинированным, сексуально-гипертрофированным, а мужской – всё более рациональным, более сдержанным, отчасти под влиянием военной формы. Даже в конце 19 века, когда признание за женщинами определённой независимости распространялось достаточно широко, дизайн женского платья практически не менялся в своём «корсетном» «Х» - обратном силуэте. И только мощные социальные революции XX века, изменившие картину мира, окончательно выровняли позиции в дизайне и формообразовании мужской и женской костюма, вернув внимание к естественно – гармоничным принципам формообразования дизайна костюма.

Географические открытия имели весомое влияние на дизайн исторического костюма. Открытие и освоение Нового Света, Индокитая,

Японии навсегда вошли в историю культуры, искусства и костюма, внося в его развитие новые краски, формы кроя, мотивы декорирования. Как правило, они использовались в домашней одежде, предоставляя их владельцам большой комфорт и внося экзотически-эстетическое разнообразие в предметно-пространственную среду жилища, постепенно формируя новые эстетические и практические представления о костюме.

После рассмотрения практического и экономического планов одежды, перейдем к интересующему нас эстетически-художественному плану дизайна исторического костюма. Отметим наиболее эстетически выразительные и характерные тренды в развитии исторического костюма, создавшие образцы дизайна костюма, которые используются и в современной практике.

Проследим динамику его развития через социо-культурные доминанты исторических стилей к его композиционному формообразованию [40, с.233]. Дизайн возникает как реакция культуры на Цивилизацию, как технологическое возмещение возможности зафиксировать новые культурные смыслы. Дизайнер соответствует роли культурного медиатора, и значит должен обладать умением свободно «плыть» в целостном и временном потоке культуры [40, с.45]. Важно внимательно разобрать различные грани культуры, соприкасающиеся с дизайн – деятельностью [40, с.46].

Когда на смену древним каноническим культурам пришла культура нового времени, - организующая роль закрепилась за художественными программами, выразившихся в так называемых больших исторических стилях (таких как Готика, Барокко, Классицизм, Модерн). В них также закреплялось представление о тотальном единстве мира, творимом на основе художественного единства. Целостность исторических стилей находила свои новые выражения в единстве материального окружения, в единстве миропонимания, положенного его основу, и конечно, в единстве выразительных приемов (эстетики, художественного языка), создающих этот материальный мир. Однако в отличие от канона, как изначального закона, освещенного божественно присутствием, художественная программа

исторического стиля допускала социально-культурную критику уходящей парадигмы программы, утратившей связь с изменившимся миропониманием и логическим обоснованием выдвигаемых идей [40, с.85]. Костюм (мода) как наиболее мобильная предметно – пространственная система повседневного использования человеком, регулярно транслировала эти изменения. Но в поворотных пунктах культурного развития и художественные программы тоже могли отражать искусственную целостность, периодически выступая «прокрустовым ложем» по отношению к реальной жизни.

Тысячелетиями истории заложено закономерное органическое единство стилевой связи костюма с архитектурой, искусством, и предметно-пространственной средой [7, с.17]. Дизайн исторического костюма обладает специфическими средствами художественной выразительности, объединяя языки различных видов искусств. Костюм как произведение искусства соединяет все идеальные оптимумы: эстетические, конструктивные, технологические, эргономические, социологические, стилистические и др. в одной конкретно-чувственной форме [46, с.32]. Всю сложность соотношений композиционных приёмов костюма в ряду архитектуры, скульптуры и живописи, можно проследить в таблице композиционно - пластические средства дизайна костюма (таблица 5). Решающим для дизайнера становится его владение языком пластики, его умение мыслить и рассуждать в категориях конкретно - чувственной формы. Связав специфику дизайнерской деятельности с созданием активной художественной формы, мы признаём дизайн как пластический вид искусства. Отсюда понимание в costume исключительной роли композиционно - пластических средств, служащих основой единения внешнего и внутреннего [46, с.95].

Культурологический и методологический подход Садохина А.П., выявляет, акцентирует социокультурные доминанты исторических эпох и рассматривает их реализацию в соответствующих художественных программах, произведениях, идеях и образах [42, с.4]. Что совпадает с направлением исследования дизайна исторического костюма в его

естественной принадлежности к предметно-пространственным искусствам, обладающими качествами и художественными характеристиками какого либо исторического стиля. И, следовательно, являющегося опосредованно произведением пластического искусства, этого исторического стиля, и подчиняющегося законам его формальной и изобразительной композиции.

Сложносоставная конструкция формы исторического костюма – в сочетании различных объёмов, требующих уравновесить пластические массы формы для открытия новых откровений предметной формы. Все пути художественного отражения действительности предметной формы ведут к тому, что она, будучи условной иносказательностью, строится на ассоциациях и порождает собой новые. Начало такого действия в использовании её проявлений, воздействующих на наши органы чувств и формирующих эмоциональное и интеллектуальное впечатление. Речь идёт об организованных состояниях пластики, которые наши глаза могут отчётливо различать, а разум определять. Ясно выраженное состояние изящества или массивности, сложности или простоты способно возбуждать в нас эмоции, вызывать статическое волнение, выводящие, пользуясь словами Ле Корбюзье, нашу восприимчивость за пределы примитивных ощущений, когда человек полностью использует данные способности воспоминания, рассуждения, критики и творчества [46, с.48]. Приёмы композиционного формообразования, взятые дизайном из архитектуры, призваны придавать создаваемому объекту образную целостность. Целостность, завершенность образа вещи придаёт соответствие её формы в её смысле, который он несёт в своём культурном и предметом окружением, то есть вещь (костюм) обладает внутренним смыслом, несводимым к её материальному бытию [46, с.30].

Предваряя исследование о характерных особенностях дизайна костюма того или иного исторического стиля кратко рассмотрим самые необходимые конструктивные, опорные точки принципов его формообразования. Говоря о конструкции формы костюма, мы вынуждены признать, что вне связи с фигурой человека, оценить его конструктивную форму, практически

невозможно. Так как архитектура фигуры человека почти не изменилась на протяжении последних тысячелетий, то система пропорций его тела стала опорной системой конструктивной базой костюма. Именно пропорции человеческой фигуры лежат в основе всех пропорциональных и ритмических делений формы костюма и согласованность между ними – залог создания эстетически – целостной композиции костюма как произведения искусства. Поэтому, принцип со-подчинённости пропорциональности формы костюма к пропорциональности форме фигуры человека, является первым базовым, принципом архитектуры формообразования костюма [35, с. 78]. Второй – симметричность его формообразующих качеств – главный признак его устойчивости и сбалансированности. В купе с динамичностью или статичностью объёмов, членений формы она позволяет придать форме костюма как некоему неподвижному объекту необходимый эффект «сбалансированного движения». Третья – роль линии в костюме, не зависимо от её характера, – конструктивного или декоративного [35, с.67]. Различные ритмы линий, – прямых и изогнутых, вертикальных и горизонтальных, разной толщины и сгущения, – работая на иллюзии восприятия, зрительно изменяют форму костюма. Оптически делая её легче, изящнее, или наоборот, незыблемой, стойкой. Четвёртая позиция – цвет, способный только одним фактом своего явления категорически – противоположно менять нашу эмоциональную (важнейшую) оценку того или иного предмета одежды. Цвет в костюме, а значит, и краски в ткани, являются безусловной ценностью и буквальной, и композиционной.

Наблюдая развитие формы исторического костюма, её формальные транскрипции в определённых исторических стилях надо признать, что тот или иной исторический стиль в искусстве изобразительном или архитектуре не всегда синхронно совпадал с этим же стилем в дизайне исторического костюма. Закономерности его формообразования, появление которых было «спровоцировано» изменившейся социокультурной доминантой того или иного исторического периода, формировали его инструментальную

специфику. Определим базовые тренды, которые прослеживаются в дизайне современного костюма и сегодня, поскольку они прямо или косвенно выявили актуальные функциональные задачи костюма. Рассмотрим последовательно по историческим стилям появление и развитие функциональных особенностей костюма и трансформации его моделирования через социальный и формальный аспекты дизайна костюма.

Искусство Византии.

1. Социальный аспект развития костюма Византии.

Художественные символы культуры Византии стали отправной качественной точкой в истории костюма. В течении одиннадцати веков своего существования Византийская империя, впитавшая в себя наследие греко-римского мира и эллинистического Востока, представляла собой центр своеобразной, блестящей, влиятельной художественной культуры законченной классической формы в его ортодоксальной православной версии. Созданные шедевры архитектуры и иконописи, художественные ремесла, достигли высокого совершенства. [42,с.193]. Однако постепенно в культуре Византии стали преобладать предчувствия исторического заката. Феодалные усабицы сформировали среди византийского духовенства мистическое убеждение о спасение в полной созерцательности и успокоении мистического слияния с Богом. Храмовая архитектура, - прежде внешне сдержанная, но с внутренним роскошным убранством, становится внешне эффектной. Их пышная красота должна была отныне стать притягательной для верующих [42, с.196]. Храмы значительно увеличились в размерах, и преобразились из одноглавых в шестикупольные, стали легче, изящнее и наряднее, соперничая со светскими строениями [42, с.197].

2. Формальный аспект развития костюма Византии.

Формы и украшение костюмов византийского,- женского и мужского, практически идентичны. Использование нескольких туник одновременно фактически превращало костюм в футляр для фигуры человека. Монументальный византийский костюм из дорогих тканей становится

прообразом светского костюма высшей знати. Византийский костюм становится официальной церковной формой и существует до сегодняшнего дня [35, с.181]. Перенос акцента, совершенный в Византии, когда внутреннее (духовное) христианское начало было скрыто (или отодвинуто) за покров внешнего (эффектного), стал доминирующим в светской культуре (особенно в светском костюме) во всех европейских государствах.

Искусство Средневековья: Романский и Готический стили.

Следующий принципиально важный этап в развитие костюма, внесли искусство и культура средневековой Европы (V-XIV в.) когда возникло, развилось и пришло в упадок феодальное общество, возникшее на руинах Римской империи. Только с X в. Западная Европа начала демонстрировать все признаки цивилизованного общества [42, с.22]. Это важный период развития исторического костюма, его становления как явления культуры и искусства, - изобретения кроя (изначально развёртки объёмных форм рыцарских лат), гербовые цвета (символика цвета), появление разнообразных причёсок и фантастических головных уборов и обуви - практически заложил все оставшиеся направления развития костюма.

1. Социальный аспект развития костюма Средневековья.

Время Классического Средневековья стало временем бурного развития городов, возобновлённого развитием торговли. Оформляется иерархическая система сословного соподчинения, - это дворянство, духовенство и остальное население, позднее названное народом [42, с. 218]. В экономической области пробудился к жизни новый класс - бюргерство, подражавший феодалам. Выделение феодалов и бюргеров в отдельные страты стало важнейшим поводом для активации развития ещё одной характеристики дизайна костюма - его *информационно - коммуникативной функции*. Особенно выделяется французско-бургундский костюм периода Поздней Готики 1370-1480, когда пробуждалось гражданское самосознание, набирало размах карнавальное смеховое городское театральное искусство, а латинская поэзия бродячих студентов - вагантов воспевала беспечное веселье, свободную жизнь, резко

обличала церковь. Набирал силу здоровый реализм в жизни и культуре, вместе с тем дотоле смиренное благочестие сменилось мечтательной аскезой и религиозным фанатизмом. Эти противоположности не замедлили сказаться в костюме в коренном изменении одежды и многообразии её форм. [10, с.56]. Расцвет рыцарской культуры признается одним из самых высоких достижений средневековой художественной культуры, внёсший глубокий исторический след и в развитие дизайна исторического костюма. Литературное наследие Готики «подарило» человечеству символически идеальные отношения между мужчиной и женщиной, воспев их в куртуазных балладах. Рыцарский идеал формировался через пропаганду набора обязательных качеств подлинного рыцаря, зафиксированных в определённой символике, насыщенных богатой орнаментикой, ярким колоритом и пышной декоративностью [42, с.227]. Благодаря Крестовым походам европейский костюм пополнился застёжками на пуговицы и драпировальным головным убором – тюрбаном. Также были заимствованы на долгие годы откидные рукава, и рукава со свисающими манжетами [12, с.587].

Куртуазный стиль, распространившийся в искусстве, и в жизни, и приписывающий отныне особое значение внешнему облику, впервые в истории дизайна костюма начинает транслировать *гендерные и индивидуальные характеристики*. Одежда, костюм начинают транслировать развитие глубоко скрытой «внутренней пружины» интимных, личных чувств человека, проявляя его индивидуальность.

2.Формальный аспект развития костюма Средневековья.

Существенно усилилось мистическое, иррациональное, символическое значение красоты [42, с.239]. Красота человеческого тела, её фиксация и подчёркивание, забытые во времена Античности, приобретали новый особенный статус. Характерное обуживание костюма, - самое выразительное в дизайне костюма этого периода, достигавшееся плотным шнурованием в мужском и женском платье, почти лишало человека возможности

естественно двигаться, - представляет особенность костюма, который выделяет, акцентирует внимание уже на «гендерных» характеристиках.

В костюме также отразилось стремление подчеркнуть женственность, материнство, а с другой – закрыть тело, утопив его в складках, согласно предписаниям церкви. Костюм стал оболочкой, «следующей» заданной форме «идеальной» фигуры. Стилизация тела, сложнейшие криволинейные очертания силуэта, изрезанность края – всё это черты характеризующие костюм Средневековья. Мир вокруг теряет значимость по сравнению с миром горним, человек забыв о собственном теле, устремляется ввысь (конструктивная форма – треугольник) [26, с.95]. Эстетика Средневековья видит источник красоты не в геометрических и числовых пропорциях эстетики Античности, а в соотношении и сопряжении сложных геометрических линий, объёмов и цветовых контрастах: устремлённые в небо башни, трёхчастная система зданий, использование диспропорции и асимметрии.

Искусство эпохи Возрождения.

Безусловное влияние на культуру и дизайн костюма этой эпохи оказали Венеция и Итальянские города-республики. Экономически развитые и политически независимые, они внесли свой весомый вклад в развитие искусств, формировали представления о дизайне костюма через систему гармоничных пропорциональных соотношений. Это принцип визуального ряда культуры и искусств Возрождения, как величайшее *достижение эстетики эпохи - соразмерность*. Идеалы женственности и мужественности, заданные куртуазным стилем, нашли наиболее гармоничное проявление именно в эту эпоху. Происходит *реабилитация чувственной красоты*, которая рассматривается как квинтэссенция самой природы, требующая своего выявления и раскрытия [42, с.249].

1. Социальный аспект развития костюма эпохи Возрождения.

В новых общественных условиях человеческая личность в ведущий элемент общества. Искусство стало главным видом духовной деятельности.

Над созданием костюма трудились не только портные, но и художники. «Соблюдай соразмерность, с которой ты одеваешь фигуры в зависимости от их положения и возраста» (Леонардо да Винчи) [40, с.198]. Кроме того, в историческом костюме этой эпохи, возникает разделение на народное и национальное, исходя из общих черт, присущих нации и определённому государству в довольно узких рамках этого государства [40, с. 199].

2.Формальный аспект развития костюма эпохи Возрождения.

Человек эпохи гуманизма перестаёт стесняться своего тела, - он им гордится. Нет необходимости изгибать причудливо формы, - образцом является естественная осанка человека. Ей стремятся придать спокойную величавость и основательность, пропорции костюма соразмерны пропорциям костюма. Женский костюм характеризуется пышными юбками, выполненными из тяжёлого бархата или парчи, открытыми декольте. Мироздание воспринимается только фоном для демонстрации человека, уверенного в своём могуществе (конструктивная форма – квадрат) [26, с.95]. Культура Нового времени стала временем созидания всего того, что составляет сущность нашей современности [26,статья?]. Новые исторические процессы поставили страны Европы в неравное положение: в одних установился буржуазный строй, а в других ещё более укрепились феодальные отношения. Системная целостность европейской культуры разрушена и теперь следует говорить не о единой европейской культуре, а о культурах европейских народов: настолько были различны пути, формы, способы развития культуры в границах европейских государств [42, с.]. Так в XVII веке почти одновременно возникают стили, имеющие национальный характер и охватывающие разные виды искусств – это Барокко, Рококо, Классицизм с «параллельными», «волнообразными», временными периодами развития. Происходило дальнейшее разрушение созерцательного отношения к миру. Увеличение власти над внешним миром, провозглашённое равенство людей не только перед Богом, но и перед законом, формировало оптимистическое, рационалистическое миропонимание эпохи. В активных

процессах формирования национальных культур продолжается ранее начатая дифференциация, приведшая к тому что, в ведущих направлениях художественной культуры возникли самостоятельные художественные стили [42, с.278].

Искусство стиля Барокко («странный, причудливый»)

1. Социальный аспект развития костюма стиля Барокко.

Для Барокко, стиля придворной знати Франции, характерно сведение самых элементарных человеческих поведений до обожествления. Это «триумфальные арки без триумфатора», это «торжественная ода без героя», «это торжество без причины» [35, с.217]. Синонимом красоты становится сияющее величие и роскошь. Появление стиля мы обнаруживаем в криволинейных очертаниях его памятников, преобладающих в планах архитектурных сооружений, в изысканной вычурности линий в скульптуре и живописи, в пышной декоративности, парадности фасадов и интерьеров зданий, вливающих в окружающее ансамблевое пространство [42, с.288].

2. Формальный аспект развития костюма стиля Барокко.

Человек больше не демонстрирует духовную мощь и красоту пропорций фигуры, в центре внимания - образ человека могущественного в социальных и финансовых сферах. Мироздание теперь играет главную роль для человека, «отодвинув» его на «задний» план с помощью всевозможных удовольствий и украшений (конструктивная форма круг, овал) [26, с.97]. На смену накладной одежде постепенно приходит полный каркасный костюм Нового времени [30, с.24]. Силуэт и мужского и женского костюма, максимально загружен композиционными и декоративными элементами, зачастую представляя нагромождение отделки. Придворный мужской костюм фиксирует поясную зону и акцентирует голову огромными париками и шляпами. Более естественные формы, соответствующие мужской природе человека имеет только военный костюм. Композиция женского костюма предельно усложнена, построена на резких контрастах. Узкий лиф платья переходит в пышные, многослойные, колоколообразные юбки переходящие в

шлейф. Подчёркнуто жёсткими, гипертрофированными воротниками выделяют область шеи и декольте. Дополняют перегруженный верх костюма такие же причудливые головные уборы, украшенные перьями и цветами. Композиция рукавов также усложняется, принимая причудливые, сложносочинённые формы. В костюмах изобилие вышивки, кружев, украшений. Главное формальное определение костюма - «чрезмерность».

Искусство стиля Рококо.

1. Социальный аспект развития костюма стиля Рококо.

Любимыми темами художников Рококо, затянувшегося во времени праздника, легкомысленного и эфемерного стали не страсть и героика, а нежность и игра. Традиционная французская куртуазность, воспетая трубадурами в Средние века, измельчала, и место прекрасного возвышенного идеала заняло пикантное и сладострастное его подобие [42, с.295]. Все произведения Рококо были ориентированы на создание комфорта и изящества для человека. Новый тип красоты привнёс множество предметов быта, доставляющих человеку удобство и покой, предупреждающих его желания, сделав в то же время и предметами подлинного искусства [42, с.296]. Строгий этикет в ту эпоху сменился легкомысленной атмосферой, жаждой наслаждения и веселья. Аристократия спешила развлекаться, словно предчувствуя свой скорый конец. В культуре Просвещения стиль Рококо стал выражением отрицания устоявшихся бесплодных форм существования и противопоставления им новых, весьма своеобразных приёмов и способов.

2. Формальный аспект развития костюма стиля Рококо.

Культура стиля Рококо, сделала формообразование костюма и его силуэт более сдержанным, менее вычурным и отчасти элегантным. Куполообразный круговой объём кринолинов уменьшился, но теперь резко увеличился («вздулся») объём на боках юбки. Количество декоративных и мелких конструктивных деталей сократилось, но количество бриллиантов на придворном платье увеличилось [30, с.18]. Корсаж оставался узким с резко вытянутым мыском лифа спереди, что оптически создавало ещё больший

контраст стана с объёмом каркасной юбки. Ушли гигантские воротники, углубилось декольте. Упростился рукав, приобретя характерные ряды оборок на линии локтя. Сзади на верхнем распашном платье – контуша – появились глубокие складки от плеч до полу. Так называемые «складки Ватто». Женский образ стал изысканным, романтическим, мягким. Силуэт стал более читабельным, элегантным, но декоративность объёмов платья достигли своего максимума. Также как и фантастическое оформление причёсок с такими же фантастическими названиями, например: «Нос корабля», «Узы любви» и т.п.[10, с.262]. Новый художественный идеал в элегантности внешнего вида, мягких округлых линиях, с тонкими нюансами формы и цвета, ассиметричными композициями. В моде приглушённые пастельные тона – белые, розовые, оливковые, светло-голубые и т.п. Безудержное декорирование костюма заканчивается навсегда. *В костюме начинают работать чёткие, пропорционально выверенные, композиционные членения, совпадающие с архитектурой фигуры человека.* Структура костюма упрощается, облегчается, силуэт становится элегантным, - этот тренд светского костюма получит дальнейшее развитие в Классицизме.

Искусство стиля Классицизма.

1.Социальный аспект развития костюма стиля Классицизм.

Буржуазные революции в Нидерландах, Англии, Франции уже утвердили новые принципы мироустройства и заложили основы для формирования нового менталитета. Возрастала доля светского начала в общественной жизни. Происходит раскрепощение человеческой личности от диктата обычая и закрепощения насущными потребностями (активизируется весь комплекс психологических характеристик костюма) [26, с.96]. На смену сентиментальности приходит совершенно иной стиль, с противоположной эстетической концепцией. Классицизм эпохи французского Просвещения, возникший на волне общественного подъёма французской нации и французского государства, абсолютизировал государство. Власть строилась на идее всеобъемлющего порядка, рациональной соподчинённости,

упорядоченного бытия, строгой дисциплины и ответственности. Эстетика Классицизма основана на подражании классическим образцам, находившимся в античном мире, но истолкованным рационалистически. Канонизированные принципы симметрии, гармонии, единства времени и места, давали особую приподнятость художественного языка, связанную с абстрактным мышлением [42, с.286].

2.Формальный аспект развития костюма стиля Классицизм.

Классицизм связывал идеалы красоты, истины, добра с разумом, закономерностью, логической четкостью. В искусстве это нашло выражение в чёткости, геометричности линий и форм. Объёмы одежды значительно уменьшаются, дизайн костюма становится более лаконичным, и испытывает волнообразные смены силуэта под влиянием развивающихся и угасающих стилей Барокко и Рококо. Костюм горожан XVII - XVIII веков стал более прагматичным и рациональным. Английская мода, отличаясь большей строгостью формы и цвета, новыми тканями, оказала особенное влияние на мужской костюм, в среде крупной буржуазии, дворянской молодёжи.

Искусство стиля Амбир эпохи Наполеона I.

1.Социальный аспект развития костюма стиля Амбир.

Стиль Амбир (1804 г.- 1815 г.) сложился в эпоху Наполеона Бонапарта. Общество, которое ранее было убеждено в превосходстве аристократического вкуса, подчинилось влиянию третьего сословия – буржуазии, ставшей во второй половине XVIII в. самой могущественной силой Франции. Идеи Новой Республики, императорского величия утверждали торжественность, великолепие, массивность крупных объёмов, богатство декора, посредством многочисленных атрибутов и символов, - древнегреческих, римских и египетских [43, с. 4].

2.Формальный аспект развития костюма стиля Амбир.

Капризные завитки орнамента и плавные силуэты Рококо сменились прямыми линиями, чёткими геометрическими формами, объектами стиля Амбир (Неоклассицизм) [43, с.119]. Наиболее выразительным,

принципиально новым явлением пластических искусств стиля Амбир, стал дизайн женского костюма стиля Амбир. В нём выделяются естественные пропорции, ясность и целесообразность, некая простота и небрежность. Платья мягко обрисовывало контуры тела. Линия талии резко поднялась под грудь, рукав ещё уменьшился, а вырез спереди максимально открыл грудь. Минималистический дизайн полупрозрачных платьев «Т» силуэта, был прост и опасен для здоровья. Рациональное начало проявилось в появлении сначала платья – пальто, а потом и первого женского пальто. С падением Наполеона кончается целая эпоха в мире моды.

Влияние неоклассицизма было вскоре было заменено влиянием Готического Романтизма в 1820-х годах. После бидермейера и историзма воцарилось второе рококо эпохи Наполеона III с огромными кринолинами и эклектика. Во второй половине XIX века изготовление костюма переходит на промышленную основу. Появляются журналы и дома мод.

Искусство стиля Модерн (конец XIX – начало XX вв.)

1. Социальный аспект развития костюма стиля Модерн.

«Прекрасная эпоха» быстро преображала жизнь, меняя ощущение времени и пространства. Общество верило в триумф науки, в возможность построения справедливого мира на основе идей социалистов. Новые строительные материалы и технологии интернационального стиля стремительно меняли пространства городов. Рационализм с одной стороны сочетался со стремлением преодолеть рациональные строгие формы с помощью декоративизма (символы, скульптура, росписи). Подчиняясь требованиям промышленного изготовления товаров массового производства, художники, творившие в различных сферах искусства, - архитектуре, дизайне, живописи, - не выпускали из поля зрения и костюм, поскольку все усилия были направлены на создание предметной среды в едином стилистическом ключе.

2. Формальный аспект развития костюма стиля Модерн.

Язык искусства Модерна - это абстрактные формы, но живые, органические, дышащие и растущие, нарочито подчёркивающие

обтекающие, изгибающиеся, скользящие форм и линии. Впервые люди стали восхищаться асимметричной композицией, до этого европейское искусство воспитывалось на симметрии. Удивительно, что за сравнительно короткий исторический отрезок времени, силуэт и формы женского костюма менялись кардинально, словно повторяя всю историю стилей женского костюма. Основные формы в системе костюма взаимосвязаны, и построены на основе пластической сопряженности частей костюма, контраста и нюанса. Ни одна эпоха не предложила формы, более противоречащей своей природе.

Кринолины окончательно вышли из пользования, но «корсетный» дизайн силуэта костюма всё ещё был обременён дополнительным объёмом, располагающимся теперь на поясе юбке сзади (тюрюр и проволочный каркас), создавая при взгляде на фигуру с боку, резко изогнутую линию края полотна юбки, иногда переходящей в шлейф. В сочетании с высокой линией груди создавался выразительный «S» образный силуэт. Чересчур откровенные чувственные изгибы, создаваемые S-корсетом, как нельзя лучше соответствовали духу декадентства конца XIX века [45, с.72].

С ростом женской активности и рациональности исторический костюм и его дизайн меняются кардинально и навсегда. А модели, представляющие эти стили, стали музейными экспонатами и источниками вдохновения для художников и дизайнеров. Костюм, новый модный образ возникает, формируется по принципу компенсации той или иной проблемы, возникающей в обществе. Являясь проявлением коллективного бессознательного они, всегда «автоматически на 180 градусов» предлагают те или иные способы, «снимающие проблему». Признавая, что в основе художественного творчества лежит интуиция, которая опережает рациональное постижение мира, следует отметить своеобразное пророчество моды в области костюма [26, с.96].

Сегодняшняя реальность постиндустриальной цивилизации (информационного общества) с присущим для нее увеличением роли средств массовой информации, с развитием в невиданных масштабах

коммуникативных посредников, (прежде всего, телевидения, интернета и соцсетей), выдвигают необходимость разработки новых подходов к проблеме идентификации молодежи в костюме. Система знаков, символов, образов воплощенная в одежде, сформировавшаяся в ходе историко-культурного развития западно-европейской цивилизации и художественных стилей, выражает обобщенный опыт поколений, является важнейшим средством обеспечения социокультурной преемственности поколений. [28, интернет/ресурс]. Молодёжные субкультуры, при помощи изобретаемых ими знаковых систем костюма противопоставляют свои позиции, сложившимся нормам поведения, создавая заново свой мир, произвольно комбинируя фрагменты из истории костюма. Только благодаря пониманию исторически сложившихся знаковых и эстетически-художественных систем костюма происходит переход общественно значимых смыслов в ценностные ориентации индивидуального сознания личности.

Знакомясь с историческим костюмом, подростки исследуют опорные вехи становления предметной и художественной истории цивилизации. Костюм, являясь видом пластических искусств, несёт в своём формообразовании все художественные аспекты и закономерности развития исторического художественного стиля. Функции исторического костюма (защитная, коммуникативная, социальная, эстетическая) исторически обусловлены культурологическими и эстетическими составляющими программ исторических стилей. Выполняя графические эскизы подростки будут вовлечены в процесс постижения визуального ряда предметной среды и изобразительного искусства того или иного исторического стиля.

Открывая для себя различные формы исторического костюма, они смогут познакомиться с основными художественными стилями в исторической ретроспективе. В этой своеобразной изобразительно - исследовательской деятельности используется большой ряд различных визуальных источников, иллюстративной литературы, представляющих виды изобразительного (орнаменты, живопись, скульптура, графика) и

пластического (архитектура, мебель, костюм) искусств. Это, безусловно привлечёт внимание подростков к характерным отличиям, признакам того или иного художественного стиля и, возможно, будет способствовать формированию умения определять принадлежность произведения искусства к художественному стилю.

Рассматривая дизайн исторического костюма как способ формирования представлений о художественном стиле через выполнение эскизов, можно предположить, что, в какой - то мере, эта изобразительная деятельность позволит подросткам приблизиться к овладению языками изобразительного и пластического видов искусства. Расширяя возможность подросткам самостоятельно постигать произведения искусства, исследование создаёт предпосылки для собственной художественной деятельности и формирования мировоззренческих установок в области искусства и художественного творчества.

Развитие художественного восприятия, как процесса постижения смыслов, воплощенных в произведении художественных образов и активное творческое овладения ими, требует от подростков активной работы многих механизмов психики — непосредственно-отражательных и интеллектуальных, репродуктивных и продуктивных, что принципиально важно в воспитании навыков общения с искусством, во вступлении с ним в творческий диалог.

Немаловажным результатом интеграции полученных знаний над работой по созданию эскиза исторического костюма станет приобретение подростками начальной компетенции зрителя, юного художника.

Подростки, стоя на пороге самостоятельной жизни, всегда пытаются осмыслить феномен моды и костюма, понимая, что эти явления культуры и искусства, их проблематика одновременно и глобальные, и глубоко - личные. Как точно заметил Иоганн Вольфганг фон Гёте, «хотя мир в целом движется вперёд, молодёжи приходится всякий раз начинать сначала...».

Выводы первой главы

Занимаясь созданием композиций на темы исторического костюма, подростки будут иметь возможность познакомиться и с художественными стилями изобразительного искусства разных эпох, что будет способствовать их приобщению к ценностям отечественной и зарубежной художественной культуры. Исследование, обращая внимание подростков к лучшим образцам классического и современного искусства и дизайна, может стать стимулом к развитию эстетического вкуса. Возможно, обратит их внимание и к этической составляющей константе костюма. Данное исследование раскроет их творческие возможности в области костюма. Они познакомятся с приёмами и инструментами композиции, которые позволят сделать свой «персональный посыл» через костюм, более грамотным, более целенаправленным, более эстетичным, и, отнюдь, не скучным и шаблонным.

Дизайн исторического костюма, выступающий здесь источником нашего знания о человеке, рассматривается мной как способ знакомства подростков с историей художественных стилей, что, безусловно, важно для сохранения и передачи растущему поколению представлений об искусстве, о его многогранности, о вечных ценностях, заложенных в нём для последующих поколений. А дизайн исторического костюма, как естественная и неотъемлемая часть предметной и художественной культуры, выявляет характер художественных особенностей исторической эпохи, формируя и развивая эстетические потребности. Занимаясь раскрытием творческого потенциала детей и юношества, невозможно обойтись без развития художественного вкуса, творческих способностей, образного мышления. Эта деятельность способствует выявлению художественной одарённости подростков, и предлагает соответствующие условия для их образования и творческого развития.

Глава II. Экспериментальная работа по формированию у учащихся подросткового возраста представлений о художественном стиле в изобразительном искусстве в процессе дизайна исторического костюма

2.1 Содержание, организация и проведение констатирующего эксперимента по выявлению актуального уровня представлений о художественном стиле у учащихся подросткового возраста

Для выявления актуального уровня представлений у подростков о художественном стиле в изобразительном искусстве были выделены следующие критерии.

Критерии:

- 1 Знание основных художественных стилей в исторической ретроспективе.
- 2 Умение определять принадлежность произведения искусства к художественному стилю.
- 3 Умение выделять характерные признаки художественного стиля в произведении искусства.

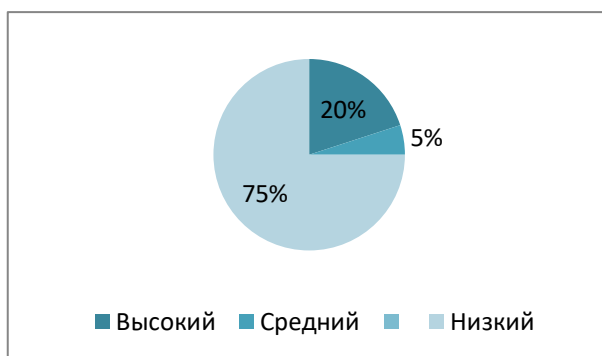
Таблица уровней критериев представлений о художественном стиле изобразительного искусства учащихся подросткового возраста представлена в приложении Б.

Для выявления уровня знаний основных художественных стилей в исторической ретроспективе было составлено тестовое задание «Художественные стили в изобразительном искусстве» (Приложение А).

Тест проводится в письменной форме. За верный ответ в каждом задании начисляется 1 балл. Максимально возможное число баллов за ответы на вопросы по первому критерию – 20-22, что соответствует высокому уровню. Средний уровень 10 – 12 баллов. Низкий уровень - 6-4 балла.

Образцы результатов проведенного теста высокого и низкого уровней представлены в приложении (приложение В, рис. 6-9).

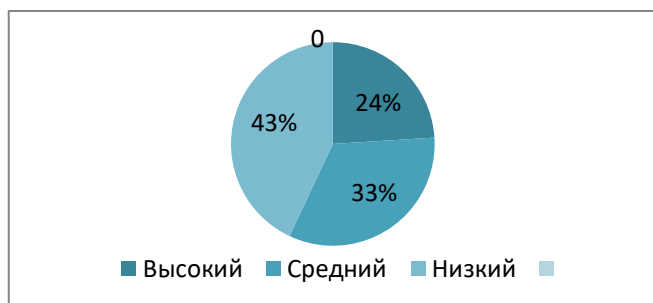

Рис.1 Распределение учащихся по уровням знаний основных художественных стилей в исторической ретроспективе

Для выявления умения определять принадлежность произведения искусства к историческому художественному стилю было составлено тестовое задание «Произведения искусства и исторические художественные стили» (Приложение А). В заданиях теста предлагается соотнести названия стилей искусства с представленными изображениями художественных произведений исторических стилей.

За верный ответ в каждом задании начисляется 1 балл. Максимально возможное число баллов за ответы на вопросы по второму критерию – 27-25, что соответствует высокому уровню. Средний уровень 14 – 12 баллов. Низкий уровень - 6-4 балла.

Образцы результатов проведенного теста высокого и низкого уровней представлены в приложении (приложение Г, рис.10-11).

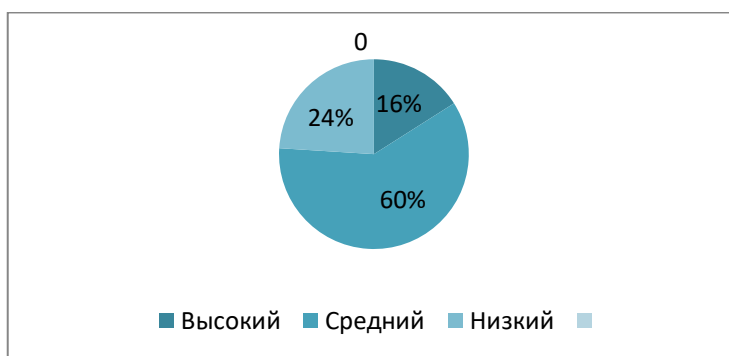

Рис.2 Распределение учащихся по уровню умения определять принадлежность произведения искусства к художественному стилю

Для выявления уровня умения выделять характерные признаки художественного стиля в художественном произведении изобразительного искусства было составлено тестовое задание «Стилевые признаки в художественном произведении» (Приложение А).

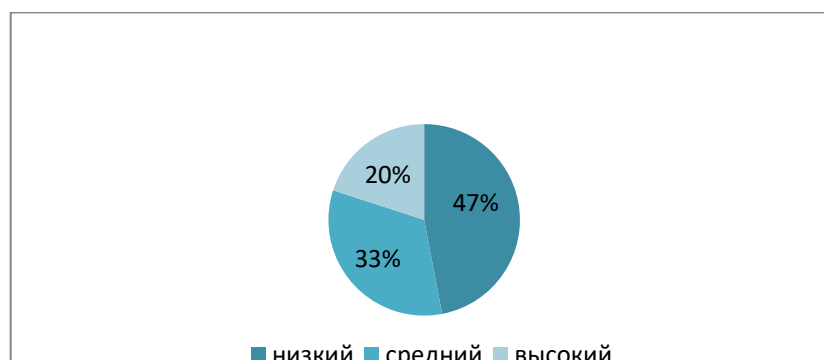
За верный ответ в каждом задании начисляется 1 балл. Максимально возможное число баллов за ответы на вопросы по третьему критерию – 25-22, что соответствует высокому уровню. Средний уровень 12 – 10 баллов. Низкий уровень - 4-2 балла.

Образцы результатов проведенного теста высокого и низкого уровней представлены в конце работы (приложение Д, рис. 12-13).

Рис.3 Распределение учащихся по уровню умения выделять характерные признаки художественного стиля в художественном произведении

Таким образом, при измерении уровня представлений подростков с художественным стилем в изобразительном искусстве по трём критериям в совокупности было выявлено преобладание среднего уровня с тенденцией к низкому. В испытуемой группе учащихся 20% - учеников имеет высокий уровень, 33% - средний и 47% - низкий.

Рис.4 Диаграмма сводных результатов констатирующего эксперимента по выявлению актуального уровня представлений об основных исторических художественных стилях у учащихся подросткового возраста

Как и предполагалось, результаты тестирования показали предсказуемо слабые результаты. Полученные ответы по выявлению актуального уровня знаний о художественном стиле показали случайные, отрывочные данные. Сказалось отсутствие в учебных планах местных средних общеобразовательных школ программ по мировой художественной культуре.

В первом критерий на знание основных художественных стилей в исторической ретроспективе, особенно нужны конкретные знания. Но учащиеся, скорее всего, угадывали ответы, чем ориентировались на реальные интеллектуальные знания. Любопытно, что в этой части теста, и в других его разделах статистика немного улучшилась из-за стойкого интереса подростков к средневековой тематике. Популярное увлечение в молодёжной среде субкультурой «готы», позволила учащимся как-то ориентироваться в ответах на вопросы теста, связанных с эпохой средневековья.

Во втором критерии на умение определять принадлежность произведения искусства к художественному стилю испытуемые показали также невысокие результаты. Похоже, в данном случае, также имело место случайное угадывание стиля. Но описание характеристик художественных стилей из пятого, шестого и седьмого заданий первого критерия, всё же позволило подросткам более вдумчиво отнестись к последующим ответам.

Тест третьего критерия на умение выделять характерные признаки художественного стиля в произведении искусства, на мой взгляд, был наиболее результативным. Интуитивные умозаключения подростков по описанию представленных изображений дали удовлетворительный уровень. Здесь я предполагаю, что состав группы, участвующий в тестировании, имеет достаточно развитый творческий уровень. Её участники занимаются в коллективе третий год, каждый не раз проявлял свою индивидуальность в

творческих работах, их уровень насмотренности, интуиции достаточно высок. Традиционно формат дополнительного образования даёт больше возможностей для раскрытия и развития индивидуальности.

Таким образом, результаты теста не стали неожиданными. И для меня, и для его участников. Хочется надеяться, что отвечая на вопросы, подростки открыли для себя новые грани своего любимого занятия - изобразительного искусства. И, может впервые обратили внимание на понятие «художественный стиль», на его значимость и важность. В последующем формирующем эксперименте они будут знакомиться с ним через выполнение творческих заданий.

2.2 Серия занятий по созданию исторического костюма и методические рекомендации к ним, направленные на формирование представлений о художественном стиле у подростков.

Так как по результатам констатирующего эксперимента уровень знакомства подростков с художественными стилями в искусстве был определён как средний уровень с тенденцией к низкому, то для испытуемой группы учащихся были разработана серия заданий с целью ближе познакомить их с художественными стилями изобразительного искусства разных эпох.

*Тематический план занятий по созданию эскизов исторического костюма
(таблица №2 в приложении Е)*

1. Знакомство подростков с историческими стилями искусства разных эпох.
2. Дизайн костюма. Знакомство с теорией композиции костюма.
3. Романский и Готический стили. Дизайн исторического костюма Романского и Готического стилей. Эскизирование.
4. Ренессанс. Дизайн исторического костюма эпохи Ренессанса. Эскизирование.
5. Стили Барокко и Рококо. Дизайн исторического костюма стилей Барокко и Рококо. Эскизирование.
6. Стили Ампира и Классицизм. Дизайн исторического костюма стилей Ампира и Классицизм. Эскизирование.
7. Стили Модерн и Ар-Нуво. Дизайн исторического костюма стилей Модерн и Арт-Деко. Эскизирование.
8. Творческий эскиз: форма. Поиск конструктивного решения модели костюма исторического стиля. Эскизирование.
9. Творческий эскиз: цвет. Поиск цветового решения модели костюма исторического стиля. Эскизирование.
10. Творческий эскиз: завершение. Детализация и обобщение модели исторического костюма. Эскизирование.

По итогам освоения предлагаемой экспериментальной работы обучающийся сможет:

- узнать основные концепции культуры, художественные стили различных культурных эпох;
- применять знания основных характеристик исторических стилей в создании эскиза исторического костюма;
- овладеть навыками групповой коммуникации, а также навыками восприятия, анализа, систематизации, обобщения художественно-эстетического наследия прошлого.

На занятиях осуществляются во взаимосвязи все основные дидактические принципы: сознательность, наглядность, систематичность, прочность, учет возрастных особенностей, индивидуальный подход.

Основные методы работы с учащимися:

словесные методы – объяснение, беседа и работа с книгой.

Под объяснением понимается толкование понятий, правил при использовании вычисления, наблюдения. Главную роль при этом выполняют логические суждения и различные доказательства. Допускаются лишь точные формулировки ранее полученных выводов и объяснение тесно взаимосвязано с разъяснением и толкованием терминов.

Беседа является вопросительно – ответным методом обучения, то есть синтезируется слово ученика и учителя. Виды беседы: вводные, повторные, закрепляющие, учетные и заключительные. Эффективность данного вида словесного метода обучения зависит от умения учителя правильно сформулировать вопросы, также определить их логическую поэтапность и правильно преподнести их учащимся. По сравнению с другими видами словесного обучения работа с книгой, занимает важное место, поскольку источником знаний является проверенное, печатное издание.

[54, интернет/ресурс]

Наглядный метод – принцип наглядности играет огромную роль.

Основные средства наглядности – это схематические рисунки и таблицы; слепки из классических образцов скульптуры, репродукции картин и рисунков мастеров; видеоряд ; педагогический рисунок.

Принцип системности и последовательности обучения можно рассматривать в определенной степени как производный от принципа научности, поскольку каждая наука, имея свою систему, предполагает определенную систему и последовательность изложения в дидактическом процессе. Этот принцип касается как содержательного, так и процессуального компонентов учебного процесса, то есть определяет его логику и последовательность. К. В. Ушинский предполагал системность знаний и подчеркивал: только система даёт нам полную власть над нашими знаниями.

Основное здесь заключается в том, чтобы ход обучения обеспечивал подросткам освоения необходимого объема знаний, формирование практических навыков и умений в оптимальных для этого условиях.

Для этого необходимо:

- применение логики учебного процесса и структурирования содержания обучения во время преподавания для наиболее рационального расположения учебного материала по темам;
- последовательное и внутренне согласованное распределение обучающего материала с учетом всех знаний, навыков и умений, содержательного компонента, конечного результата и особенностей предварительной подготовки учащихся;
- переход от простых систем и структур к сложным, от конкретных к общим, и наоборот, а также переход к изучению следующего учебного модуля только после прочного усвоения предыдущего;
- четкое выделение главного, существенного в материале, который изучается, попытки его систематизировать, обобщить и классифицировать самими учащимися;
- широкое внедрение в дидактический процесс современных технологий

обучения;

- поиск возможностей комплексного использования знаний, навыков и умений во время проведения разнообразных занятий.

Принцип последовательности предусматривает размещение информации по правилам линейности и концентричности. Правило линейности – материал изучается с повторением; правило концентричности – материал изучается без повторения на более высоком уровне мышления субъектов учения с каждым следующим занятием [53, интернет/ресурс].

Необходима материально-техническая база, наличие оборудованного кабинета, с хорошим освещением, ПК и мультимедийным проектором, комплексом наглядных материалов и специализированная литература.

Для занятий потребуются следующие материалы:

1. План занятия – информационно-содержательная логия, сопровождающая методическое обеспечение учебно-творческой серии задач.

Материалы: карандаши простой и цветные, маркеры, резинки, клячки, гелевые ручки; пастель; акварельные краски, мягкие круглые кисти №2-№6;

- бумага для эскизов и ватман А4;

- блокнот А4 для записи и зарисовок.

Организация занятий:

- вводная часть (сообщение о специфике работы) знакомство с художественных стилях искусств разных эпох через дизайн исторического костюма и сообщение о творческом задании: создание цветного графического эскиза исторического костюма художественного стиля по выбору;

- информация о теме цикла занятий: знакомимся с основными, системными понятиями художественного исторического стиля изобразительного искусства; формируем представления о своеобразии качественных характеристик больших исторических стилей в беседах об изобразительном искусстве и закрепляем полученную информацию графически, пополняя зарисовками свои блокноты.

Последовательность проведения занятий

1. Ознакомление:

- с предстоящей творческой работой;
- с условиями и возможностями её успешного выполнения (внимание, открытость, опыт в изобразительной практике, эстетический вкус, корректно-конкретное ведение зарисовок с краткой фиксацией основных данных исторического оригинала эскиза);
- о сроке выполнения (10 занятий по 2 академических часа);

2. Введение в технологические и искусствоведческие составляющие процесса подготовки к работе и её практического осуществления:

- Просмотр слайд-шоу и рассказ об историческом стиле, знакомство с его хронологическими границами и основными репрезентантами стиля.
- Поиск своеобразия и выделение качественных характеристик больших исторических стилей через интеллектуально-познавательную и эстетически-развивающую деятельность.

3. Вовлечение учащихся в ситуации самоанализа и самооценки для достижения эффективной самоорганизации.

4. Сообщение учащимся сведений об надлежащих способах использования имеющихся информационных материалов (художественные альбомы, журналы; цифровые ресурсы).

5. Правила техники безопасности.

Сначала эскизы можно выполнять, учитывая только силуэт изделия, общие габариты, характер, образ, не вдаваясь в подробности деталей. Когда же форма более-менее прояснилась, эскизы следует прорабатывать более подробно и в масштабе, если изделие крупногабаритное (стул, холодильник, машина, костюм), чтобы почувствовать соотношение отдельных узлов и частей и целого, их пластическую, конструктивную и эстетическую взаимосвязь. Последовательное исполнение эскизов позволяет избежать неизбежных ошибок. Хранение эскизов до окончания работы позволяет сравнивать этапы работы в процессе поиска. Даёт возможность с

достаточной наглядностью в любой момент определить, что улучшается или ухудшается в общем решении, отобрать лучшие варианты. Сопоставление всех эскизов не только помогает самому автору разобраться в их качестве, но и облегчает руководителю выбор окончательного варианта [50, интернет/ресурс]

Выполняют эскизные поиски чаще всего мягким карандашом, углем на второсортной бумаге, - их легко стирать резинкой и нанесение контура или штриховка не занимают много времени. Некоторая неопределённость при первоначальном эскизировании вполне естественна: ведь мысль еще не отточена и воображение как-то дополняет и корректирует эскиз. Излишне «достоверный», точный материал (перо, карандаш) может только сковывать фантазию. При эскизировании различные средства проектной графики находят самое широкое применение. Эскиз может быть цветным, ахроматичным, линейным и светотеневым. Эскизы по своему характеру связаны с особенностями основной темы работы. На практике художники-конструкторы выбирают или сразу объёмно - пространственные эскизы (пластилин, глина, гипс или пенопласт), чтобы перейти к графическому поиску, или одновременно ведут поиск решения проекта изделия и в объёме, и в карандаше, и в цвете. Путь к решению темы у каждого может быть свой. На сбор информации и эскизирование уходит до тридцати процентов рабочего времени. На этом этапе решаются все основные вопросы: форма, цвет, масштабность, пропорции, функциональная образность и т. д. После этапа эскизирования начинается разработка финишного художественно-конструкторского решения эскиза. Исполнительская сторона работы занимает меньше времени и требует меньшей мыслительной нагрузки, но большего внимания к деталям и их соподчинённости. Необходимо, чтобы цветовое решение чистовика было сохранено в той же технике, теми же приёмами и выполнено теми же материалами, что и в поисковом эскизе. Чем больше сделано цветовых вариантов, тем убедительнее будет выбор. Поиск должен осуществляться сознательно, а не стихийно. [51, интернет/ресурс]

Поэтапный процесс выполнения финального рисунка костюма состоит из следующей последовательности: первый этап рисования – изучение формы (анализ), второй- намечаем на листе общую форму объекта (синтез), третий- конкретизируем форму (анализ), четвёртый - возвращаемся к целому, подчиняя детали общей форме (синтез) [7, с.44]

Наглядный раздаточный материал в виде таблиц, схем, рисунков покажет некоторые системные особенности трендов формообразования в дизайне костюма в зависимости от исторических, социальных, эстетических трансформаций. В процессе выполнения серии заданий, получаемые сведения будут синхронизироваться с показом основных репрезентантов исторических стилей, - живописи, архитектуры, скульптуры. Эта информация, как мини – справочник, будет сопровождать все этапы выполнения подготовительной и творческой работы.

Выводы второй главы

При измерении уровня знакомства подростков с художественными стилями в искусстве по трём критериям в совокупности было выявлено преобладание среднего уровня с тенденцией к низкому. Это можно объяснить отсутствием в местных общеобразовательных школьных программ по предмету «мировая художественная культура». Учащиеся могли использовать только накопленные знания из курсов мировой истории, прочитанных публикаций, кинофильмов, интернета. Выполняя эти задания, они применили свою насмотренность, впечатления, интуитивные умозаключения.

Полученные данные являются основой для разработки заданий, направленных на знакомство подростков с художественным стилем изобразительного искусства.

Список литературы

1. Андреева А.Ю., Богомолов Г.И. История костюма. Эпоха. Стиль. Мода. СПб.: Паритет, 2001. 120с., ил.
2. Беляева С. Е. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования: учебник для студ. Учреждений сред. проф. образования. М.: Академия, 2015. 208 с., ил.
3. Бодо Фр. Шик & шарм /перевод с фр. Е.Д. Богатыренко, О.Р. Будкиной, В.Д. Румянцева. М.: Слово/Slovo, 2006. 400 с.: ил. Перевод изд.: Mode du siècle, Editions Assouline. ISBN.
4. Большая иллюстрированная энциклопедия искусств; М.: Махаон, 2011. 487с.
5. Беляев. А.А. Эстетика. Словарь. М.: П., 1989. 447с.
6. Бердник Т.О. Моделирование и художественное оформление одежды: учебник для учащихся профессиональных лицеев, училищ и курсовых комбинатов. Ростов-на Дону: Феникс, 2002. 352с., ил.
7. Бикташева Н.Р. Технический рисунок. Специальность «Дизайн костюма»: учебно-методическое пособие. СПб: Лань; Планета Музыки. 2016. 152с.: ил.
8. Борев Ю.Б. Эстетика: учебник. М.: Высш. шк. 2002. 511с.
9. Борисовский Г. Б. «Эстетика и Стандарт», М.: Издательство стандартов, 1989. 192 с., ил.
10. Брун В., Тильке М. Всеобщая история костюма: от древности до Нового времени, М.: ЭКСМО, 2007. 464 с., ил.
11. Бычков В.В. Эстетика: учебник. М.: Гардарики, 2004. 556 с.
12. Вейс Г. Всеобщая история мировой культуры. М.: Эксмо, 2007. 960 с., ил.
13. Вёльфлин Г. Основные понятия истории искусства. М.: Л. ОГИЗ, 1930. 145с.

14. Власов В.Г. Стили в искусстве: словарь. Т. 1., СПб.: Лита, 1998. 672 с., ил.
15. Волкотруб И. Т. Основы художественного конструирования: учебник для худож. учеб. заведений. К.: Высшая школа, 1988. 191с., ил.
16. Данилова Г.И. Мировая художественная культура. От истоков до XVII в. 10 класс. М.: Дрофа, 2008. 183с., ил.
17. Данилова Г.И. Мировая художественная культура: от XVII века до современности. 11 класс. Базовый уровень. М.: Дрофа, 2016. 368с., ил.
18. Делакруа Э.. Дневник. М.: Изд. Акад. худож. СССР, 1961. 343 с.
19. Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура (базовый уровень). 10 кл.: учебник. М.: Академия, 2008. 279 с., ил.
20. Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура (базовый уровень). 11 кл.: учебник. М.: Академия, 2012. 273 с., ил.
21. Захаржевская Р. В. Костюм для сцены. Часть 1. М.: Советская Россия. 1973, 112 с., ил.
22. Ирмшер Й. Словарь античности; М.: Прогресс, 1989. 550 с.
23. А.А. Ивин. Философия: энциклопедический словарь. М.: Гардарики, 2004. 1072 с.
24. Иванов Вяч. Манера, лицо и стиль // Труды и дни. М.: 1912/№4. С. 1-2.
25. <https://search.rsl.ru/ru/record/01000110414> (дата обращения 22.11.15)
26. Кирсанова Р.М. Костюм в русской художественной культуре 18-первой половины 20 вв.: Опыт энциклопедии/ отв. ред. В.Д. Синюков. М.: Большая Российская энциклопедия, 1995. 358 с.: ил.
27. Липская В. М. Мода как способ взаимодействия с костюмом// Дизайн. Материалы. Технология. 2011 №4. С 92-97.
28. Лосев А.Ф. Проблема художественного стиля. Киев: Collegium, Киевская Академия Евробизнеса, 1994 . 226 с.
29. <http://student.snauka.ru/2014/04/2195> (дата обращения 21.12.16.)

30. Мода и модельеры. Самые красивые и знаменитые. / отв. ред. М.Шинкарук. М.: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 2010. с. 183, ил.
31. Молчанова Л.А. Стилеобразование в искусстве костюма. Практикум: учебное пособие. Ижевск: Удмуртский университет, 2018. 70 с., ил.
32. www.socionauki.ru/journal/articles/136110 (дата обращения 21.12.16)
33. <https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2012/06/19/molodezhnaya-subkultura-i-ee-rol-v-sovremennom-obshchestve> (дата обращения 09.05.18)
34. Пастуро М. Синий. История цвета// пер. с фр. Н.Кулиш, 2-е изд. М.:Новое литературное обозрение, 2017. 144 с. (Серия «Библиотека журнала «Теория моды»»), ил.
35. Пармон Ф. М. Композиция костюма: учебник для вузов. М.: Легпромбытиздат, 1984. 264с., ил.
36. Программы общеобразовательных учреждений: изобразительное искусство. Основы народного и декоративно-прикладного искусства для классов с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла 5-8 кл.; М.: Просвещение, 1994 .
37. Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура (базовый и профильный уровни): учебник 11 кл. М.: ВЛАДОС, 2013. 315с., ил.
38. Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура (базовый и профильный уровни): учебник 10 кл. М.: ВЛАДОС, 2013. 358с., ил.
39. Рапацкая Л.А. Русская художественная культура (профильный уровень). 11 кл.: учебник. М.: Владос, 2012. 319с., ил.
40. Розенсон И. А. Основы теории дизайна: Учебник для ВУЗов. Стандарт третьего поколения. 2-ое изд. СПб: Питер пресс, 2013. 256 с.
41. Ростовцев Н.Н. Рисунок. Живопись. Композиция: Хрестоматия: учеб. пособие для студентов худож.-граф. фак. пединститутов/сост. Н.Н. Ростовцев. М.: Просвещение, 1989. 207 с., ил.
42. Садохин А. П. Мировая художественной культура: учебник для

- студентов вузов/ 2-е изд. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. 495 с., ил.
43. Сокольникова Н. М., Крейн В.Н. История стилей в искусстве: учеб. пособие,- М.: Гардарики, 2006. 395с., ил.
44. Сокольникова Н. М. Изобразительное искусство. Краткие словари художественных терминов. 5-8 классы, Обнинск: Титул. 1996 . 80 с., ил.
45. Стивенсон Н. История моды в деталях с 18 века до наших дней; М.: ЭКСМО, 2012 . 288с., ил.
46. Солодовников Ю. А., Предтеченская Л. М. Программы для общеобразовательных учреждений. Художественная культура Древнего мира, средних веков и эпохи Возрождения 6-8 классов. Мировая художественная культура 9-10 классы, М.: Просвещение, 1994.
47. Уральская школа дизайна. Опыт подготовки дизайнеров в Свердловском архитектурном институте. Методические материалы; М., ВНИИТЭ, 1989. с.116, ил.
48. Художник, вещь, мода: сб. статей/сост. М.Л. Бодрова, А.Н. Лаврентьев. М., Советский художник, 1988. 368 с., ил. (Галерея искусств).
49. Щеголихина А.Н., И.Е. Тимофеева Рисунок: учебник для средних специальных заведений, М.: Легкая индустрия, 1976 . 160 с., ил.
50. <http://kartaslov.ru/эскиз> (дата обращения 19.01.19)
51. www.dizayne.ru/txt/4proek0106.shtml (дата обращения 19.01.19)
52. Энциклопедический словарь юного художника/Сост. Н. И. Платонова, В.Д. Синюков.-М.: Педагогика,1983. 416 с., ил.
53. http://pedagogika.ucoz.org/index/princip_prakticheskoy_napravlenosti_sistemnosti_i_posledovatelnosti_obucheniya/0-120 (дата обращения 11. 02. 19.)
54. <https://vyuchit.work/samorazvitie/sekretyi/slovesnyj-metod-obucheniya.html> (дата обращения 11. 02. 19.)
55. <https://mylektsii.ru/14-12529.html> (дата обращения 16. 05. 19.)

56. <https://lektsii.org/15-1953.html> (дата обращения 16.05.19.)
57. Fehlig Urs. Kostümkunde : Mode im Wandel der Zeiten. Mitarb. u. Beratung Harald Brost. 1. Aufl. Leipzig : Fachbuchverl, 1978. 208 с., ил.

Приложения

Приложение А

Тестовое задание «Художественные стили в изобразительном искусстве»

Вопросы

№1.

Подчеркните названия исторических художественных стилей, которые вам известны.

- 1 ампир империализм античность абстракция рококо
2 романика модернизм сентиментализм барокко импрессионизм
3 готика реализм кинетизм визионизм классицизм
4 модерн антиква эстетический экспрессионизм эллинизм

№2. Подчеркните название исторического художественного стиля

1	модернизация	модерн	модернизм	постмодерн	модерновый

2	классика	классицизм	классический	классистичный	классный

3	романтизм	романский	романтика	романтический	романтик

№3.

Соедините стрелками названия исторических художественных стилей с соответствующими хронологическими датами их бытования.

Рококо	конец 18- первая пол. 19 вв.
Ампир	первая половина 19 в.
Романский	10 –13 вв.
Барокко	конец 16 – середина 18 вв.
Классицизм	17 – начало 19 вв.
Модерн	конец 19 – начало 20 вв.
Возрождение	15-16 вв.
Готический	13 – 16 вв.

№4.

Укажите наиболее соответствующее, на ваш взгляд, определение исторического художественного стиля.

1	— особый способ познания и отражения действительности, одна из форм художественной деятельности общественного сознания и часть духовной культуры как человека, так и всего человечества, многообразный результат творческой деятельности всех поколений.
2	- принцип построения художественного произведения, определяющий взаимоотношение частей внутри целого. Связан с сюжетом, содержанием. Определяет расположение планов и фигур, особенности пропорций и ракурсов, а также колористическое решение, заставляя каждую деталь работать на создание единого цельного образа.
3	— исторически сложившаяся общность художественных явлений, характерная для отдельных, определенных эпох и творчества художников, объединенных относительным единством идейно-эстетических ориентации и принципов художественного воспроизведения действительности. Его наиболее существенной отличительной особенностью, является своеобразный творческий метод.
4	- это опосредованное концентрированное смысло-полагание, от искусства, концентрат смысловых и формальных связей (знаков, символов, систем, эпох), комплекс знаний и практик, соединяющий «мысле-формы» с технологиями творчества
5	— субъективное эмоциональное переживание, рожденное оценочным отношением человека к произведению искусства, общественному явлению, человеку, природе, выражающееся в наслаждении или отвращении, сопровождающем восприятие и оценку данного предмета в единстве его содержания и формы

№5.

Прочтите описание стиля искусства и соедините его стрелкой с соответствующим, на ваш взгляд, названием этого стиля искусства

В переводе с французского означает - «причудливый», «странный». Стиль искусства 16-18 века. Тема изменчивости и многообразия мира в движении. Время дворянско-церковной культуры зрелого абсолютизма.

Ему свойственны:
Величественность, размах, пышность, ансамбли, диссонанс и асимметрия.

Смелые контрасты масштабов, света и тени, цвета, совмещение реальности и иллюзии.

Связь с окружающим пространством.

Характерные особенности стиля:

1. Причудливость, витиеватость, театральность. Эффектность.
2. Грандиозность, пышность, патетическая приподнятость.
3. Динамизм, контрастность, напряжённость.
4. Преобладание слитных, криволинейных форм, асимметрия.
5. Изобилие декора и скульптуры.

Классицизм
Готический
Модерн
Барокко
Романский
Ампир

№6.

Прочтите описание стиля искусства и соедините его стрелкой с соответствующим, на ваш взгляд, названием этого стиля искусства

Имперский стиль.
Его отличают:
Торжественность, великолепие, массивность крупных объёмов, богатство декора.
Монуменальность, геометрическая правильность объёмов и целостность.
Триумфальные арки, колонны, дворцы. Ориентация на древнегреческие, римские, египетские мотивы.
Посредством многочисленных атрибутов и символов утверждается идея императорского величия.

Характерные особенности стиля:

1. Триумф императорского величия.
2. Торжественность, великолепие, богатство декора.
3. Монуменальность, геометрическая правильность объёмов и целостность.
4. Античная и египетская атрибутика декора.

Рококо
Классицизм
Готический
Ампир
Модерн
Романский

№7.

Прочтите описание стиля искусства и соедините его стрелкой с соответствующим, на ваш взгляд, названием этого стиля искусства

Искусство культовое по назначению и религиозное по тематике. Его отличают:

Символично-аллегорический строй.

Презрение к человеческому естеству.

Подчинение его феодально-церковной идеологии.

Торжество божественных сил, вечности, христианского мировоззрения.

Лиризм и трагизм, возвышенная духовность и социальная сатира, фантастический гротеск и трагические сцены страдания и смерти.

Характерные особенности стиля:

1. Отражение феодально-церковного культа.
2. Пространство архитектуры несоизмеримо с человеком.
3. Максимальная вертикальность. Остроконечность.
4. Слитность конструктивных, изобразительных и декоративных элементов.
5. Насыщенность пластикой. Динамичность. Ажурность.

Ампир

Романский

Модерн

Рококо

Готический

Классицизм

Тестовое задание

«Произведения искусства и исторические художественные стили»

№8

Определите какие из четырех представленных архитектурных сооружений, на ваш взгляд, относятся к стилю искусства «Готика» или «Романика». Вставьте номер каждого из этих изображений в соответствующую строку таблицы.

1

2

Стиль искусства Романика

Стиль искусств Готика

Стиль искусства Романика

Стиль искусств Готика

3

4

Стиль искусства Готика

Стиль искусства Романика

Стиль искусства Готика

Стиль искусства Романика

К вопросу №8

1

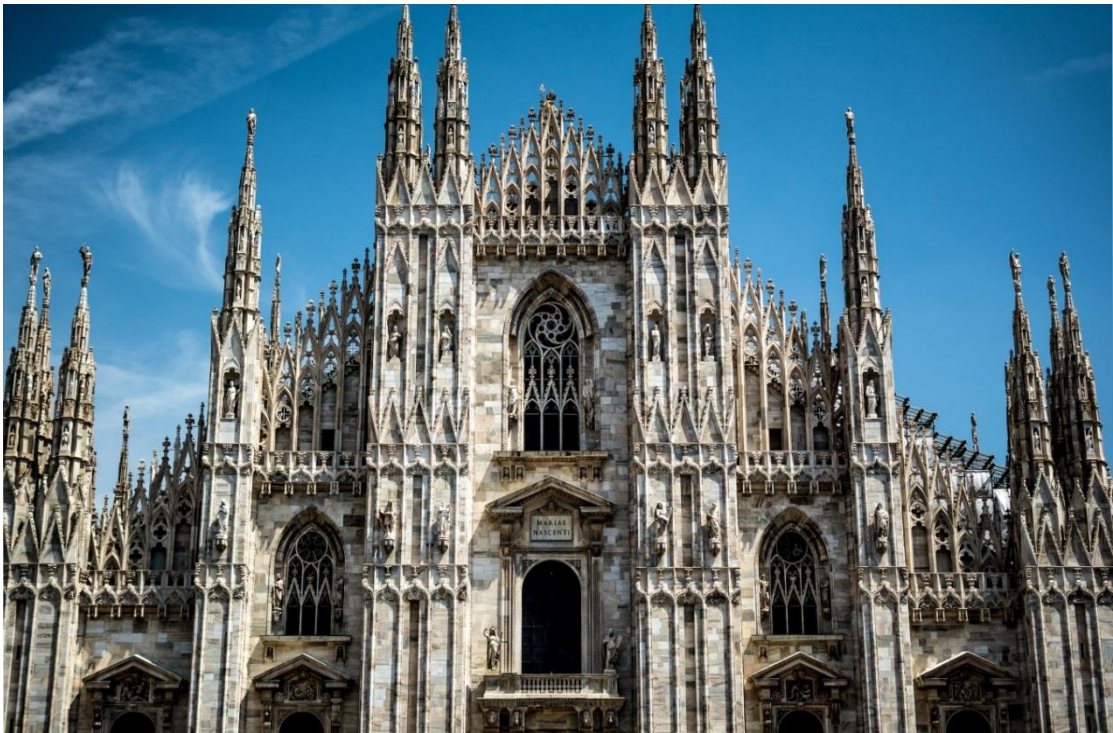

2

3

4

№ 9

Подчеркните название художественного стиля, к которому относится архитектурное сооружение.

1

Готика	Модерн
Барокко	Классицизм

1

2

Готика	Модерн
Барокко	Классицизм

2

3

Готика	Модерн
Барокко	Классицизм

3

4

Готика	Модерн
Барокко	Классицизм

4

К вопросу № 9

1 2

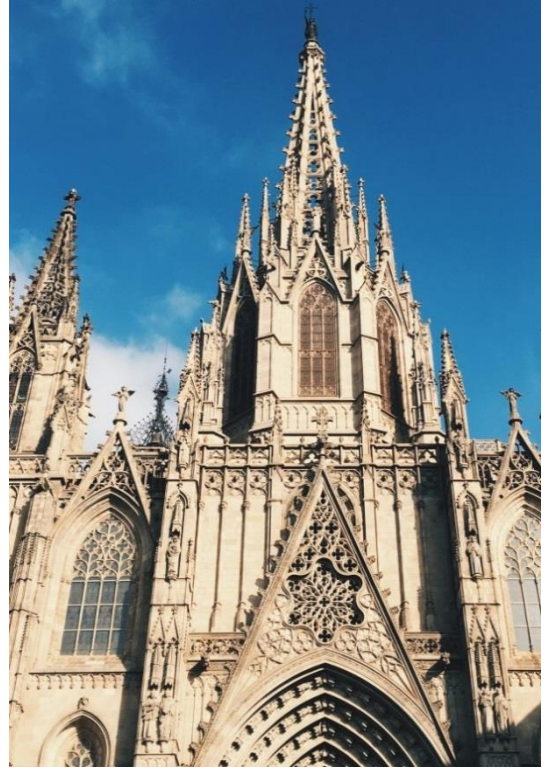
3 4

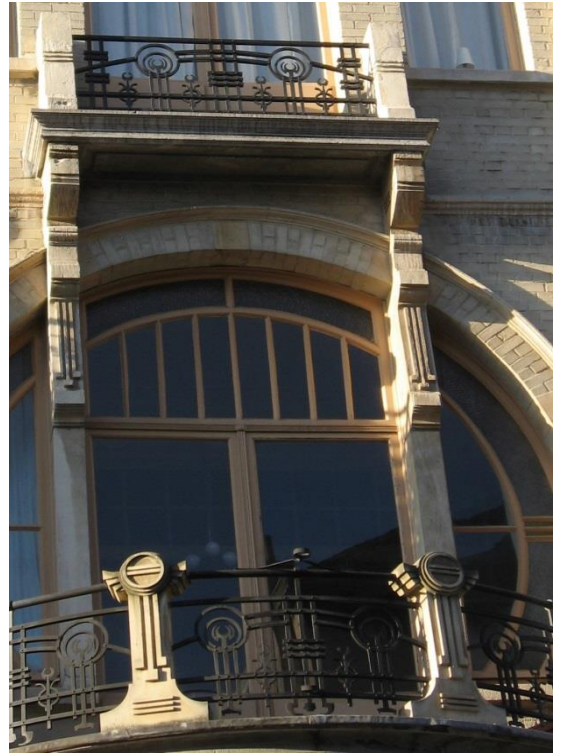
1

2

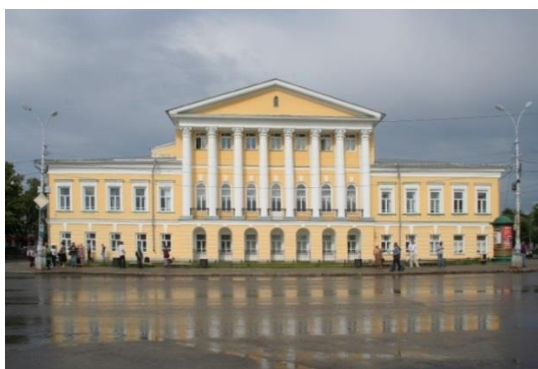
3

4

№10

Определите, какие из четырех представленных архитектурных сооружений, на ваш взгляд, относятся к стилю «Барокко» или к стилю «Классицизм». Вставьте номер каждого из этих изображений в соответствующую строку таблицы.

1

1	Стиль искусства Барокко	
	Стиль искусства Классицизм	

2

2	Стиль искусства Барокко	
	Стиль искусства Классицизм	

3

3	Стиль искусства Барокко	
	Стиль искусства Классицизм	

4

4	Стиль искусства Барокко	
	Стиль искусства Классицизм	

К вопросу №10

1

2

3

4

№11

Подчеркните название художественного стиля, к которому относится изображение представленных живописных картин.

1

Модерн	Рококо
Барокко	Классицизм

1

2

Модерн	Рококо
Барокко	Классицизм

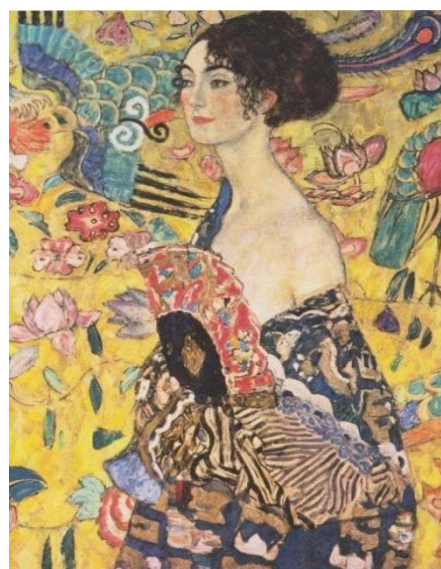
2

3

Модерн	Рококо
Барокко	Классицизм

3

4

Модерн	Рококо
Барокко	Классицизм

4

К вопросу №1

1 2

3 4

1 2

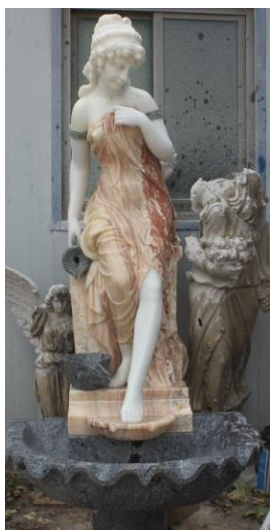

3 4

№ 12

Подчеркните название художественного стиля, к которому относится изображение представленных скульптурных произведений.

1

2

Готика	Рококо
Барокко	Классицизм

Готика	Рококо
Барокко	Классицизм

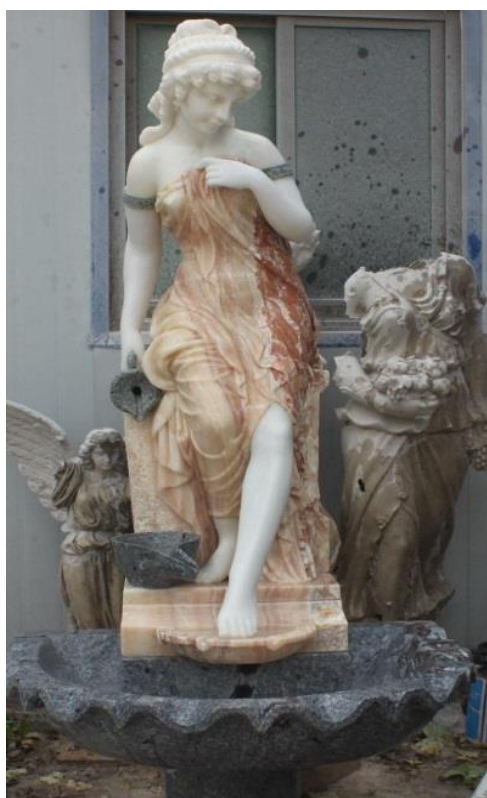

3

Готика	Рококо
Барокко	Классицизм

К вопросу №12

1

2

3

№13

Подчеркните название художественного стиля, к которому относится архитектурные сооружения.

1

Готика	Романика
Барокко	Классицизм

2

Готика	Романика
Барокко	Классицизм

3

Готика	Романика
Барокко	Классицизм

4

Готика	Романика
Барокко	Классицизм

К вопросу №13

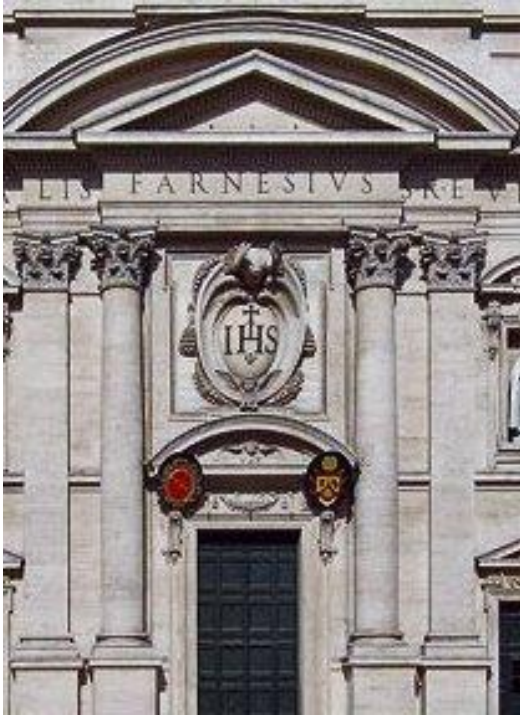

1 2

3 4

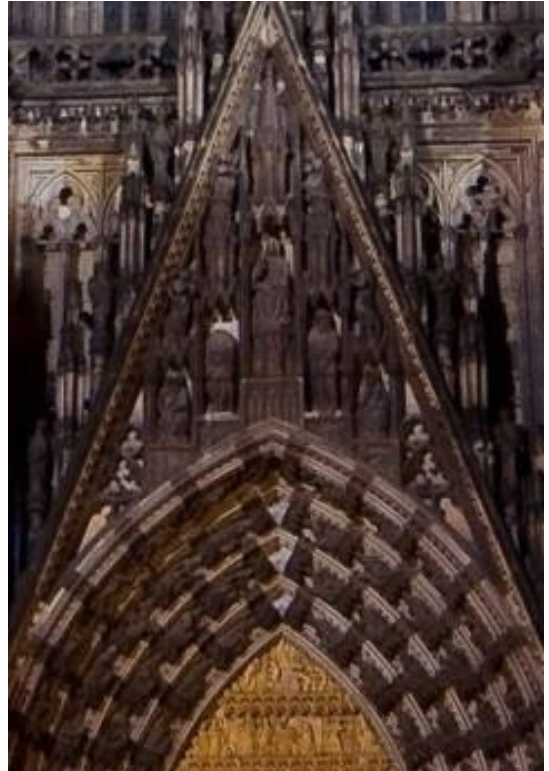
1

2

3

4

№14

Подчеркните название художественного стиля, к которому относятся представленные изображения исторического костюма

1

Модерн	Рококо
Барокко	Классицизм

2

Модерн	Рококо
Барокко	Классицизм

3

Модерн	Рококо
Барокко	Классицизм

4

Модерн	Рококо
Барокко	Классицизм

Тестовое задание «Стилевые признаки в художественном произведении»

Вопросы

№ 15

Подчеркните из предложенных определений-характеристик три-четыре определения, наиболее подходящих, на ваш взгляд, к описанию представленного живописного произведения исторического стиля «Рококо»

Иллюзорность, воздушная лёгкость, игра с пространством.	2 Доминирование античной ордерной системы.	3 Идеализация. Галантные празднества.	4 Чёткость, геометризм форм, уравновешенность.
5 Изысканность, утончённость.	6 Причудливость, витиеватость, театральность. Эффектность.	7 Динамизм, контрастность, напряжённость.	8 Преобладание декоративности, детализации.

Рассмотрите репродукцию картины. Подчеркните в таблице два-три определения, наиболее подходящих, на ваш взгляд, к описанию исторической картины стиля «Барокко».

1 Причудливость, Витиеватость	2 Патетическая приподнятость	3 Преобладание криволинейных форм	4 Строгость, логичность, лаконичность
5 Идеал естественности и достоинства	6 Преобладание декоративной детализации	7 Чёткость, геометризм форм, уравновешенность	8 Обилие орнаментального декора.

Рассмотрите репродукцию картины. Подчеркните в таблице два-три определения, наиболее подходящих, на ваш взгляд, к описанию исторической картины стиля «Классицизм».

1 Преобладание декоративности, детализации.	2 Доминирование античной ордерной системы.	3 Концентрация орнаментального декора.	4 Чёткость, геометризм форм, уравновешенность.
5 Изысканность и причудливость форм, утонченность.	6 Строгость, логичность, лаконичность и перспективность планировки.	7 Античное наследие как идеальный образец и норма жизни.	8 Иллюзорность, воздушная лёгкость, игра с пространством.

№18

Подчеркните в таблице три-четыре определения-характеристики, наиболее подходящих, на ваш взгляд, к описанию изображения архитектурного сооружения стиля «Романика».

1 Сложение простых геометрических форм в архитектуре.	2 Доминирование античной ордерной системы.	3 Строгость, логичность, лаконичность	4 Преобладание декоративности, детализации.
5 Концентрация орнаментального декора.	6 Ступенчато-углублённые порталы.	7 Изысканность и причудливость форм, утончённость.	8 Мощь и прочность.

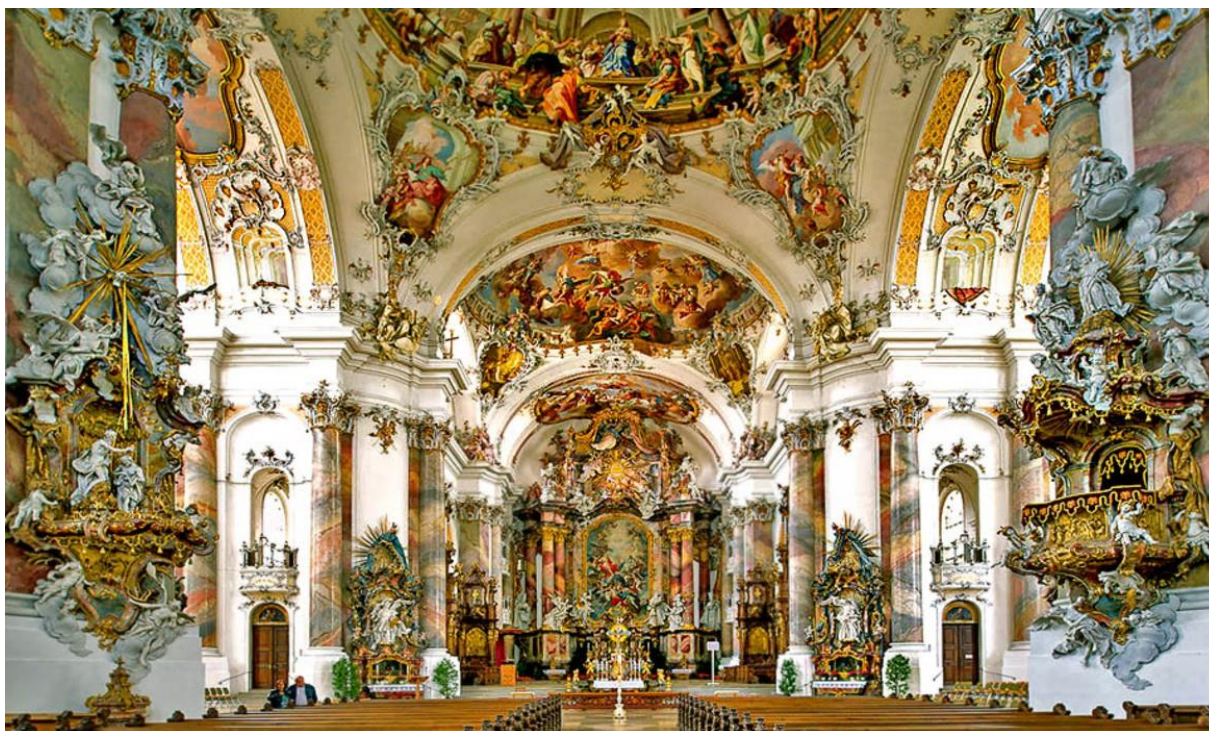

Подчеркните из предложенных определений-характеристик три-четыре определения, наиболее подходящих, на ваш взгляд, к описанию представленного изображения интерьера исторического стиля «Рококо».

1 Причудливость, витиеватость, театральность. Эффектность.	2 Доминирование античной ордерной системы.	3 Концентрация орнаментального декора, лепнины, скульптуры.	4 Сложение простых геометрических форм в архитектуре.
5 Изобилие декора и скульптуры.	6 Строгость, логичность, лаконичность планировки.	7 Динамизм, контрастность, напряжённость.	8 Грандиозность, пышность, патетическая приподнятость.

Подчеркните из предложенных определений-характеристик три-четыре определения, наиболее подходящих, на ваш взгляд, к описанию изображения внутреннего пространства храма стиля «Барокко».

1 Иллюзорность, воздушная лёгкость, игра с пространством.	2 Доминирование античной ордерной системы.	3 Концентрация орнаментального декора.	4 Чёткость, геометризм форм, уравновешенность.
5 Мощь и прочность.	6 Изысканность и причудливость форм, утончённость.	7 Лаконичность внутренней отделки	8 Преобладание декоративности, детализации.

№21

Рассмотрите изображение скульптуры. Подчеркните в таблице два-три определения, наиболее подходящих, на ваш взгляд, к описанию изображения представленного произведения искусства стиля «Барокко».

1 Причудливость, витиеватость	2 Контрастность, напряжённость.	3 Преобладание криволинейных форм	4 Патетическая приподнятость
5 Ясный и гармоничный образ портрета	6 Строгость, логичность, лаконичность	7 Преобладание декоративной детализации	8 Идеал естественности и достоинства

Приложение Б

Таблица № 1 уровней критериев знакомства с художественным стилем
изобразительного искусства учащихся подросткового возраста

Критерии	уровни знакомства с историческими художественными стилями		
	высокий	средний	низкий
1 Знание основных художественных стилей в исторической ретроспективе	Учащийся знает названия основных художественных стилей Учащийся достаточно хорошо ознакомлен с хронологической последовательностью развития основных художественных стилей	Учащийся знает названия некоторых художественных стилей и может частично определить их расположение в хронологической последовательности	Учащийся практически не знаком с названиями основных художественных стилей Учащийся не знаком хронологическим порядком развития основных художественных стилей
2 Умение определять принадлежность произведения искусства к художественному стилю	Учащийся достаточно свободно ориентируется в принадлежности произведений искусства к художественным стилям.	Учащийся частично ориентируется в принадлежности произведений искусства к некоторым художественным стилям.	Учащийся практически не может определять принадлежность произведения искусства к художественному стилю
3 Умение выделять характерные признаки художественного стиля	Учащийся достаточно уверенно находит определенные качественные характеристики принадлежности представленного произведения искусства к художественному стилю	Учащийся способен выделять определенные качественные характеристики принадлежности представленного произведения искусства к художественному стилю	Учащийся слабо, случайно определяет качественные характеристики принадлежности представленного произведения искусства к художественному стилю

Приложение В

Образцы проведённого задания по выявлению актуального уровня знаний об основных художественных стилях в исторической ретроспективе высокого и низкого уровня.

№3

Соедините стрелками названия исторических художественных стилей с соответствующими хронологическими датами их развития.

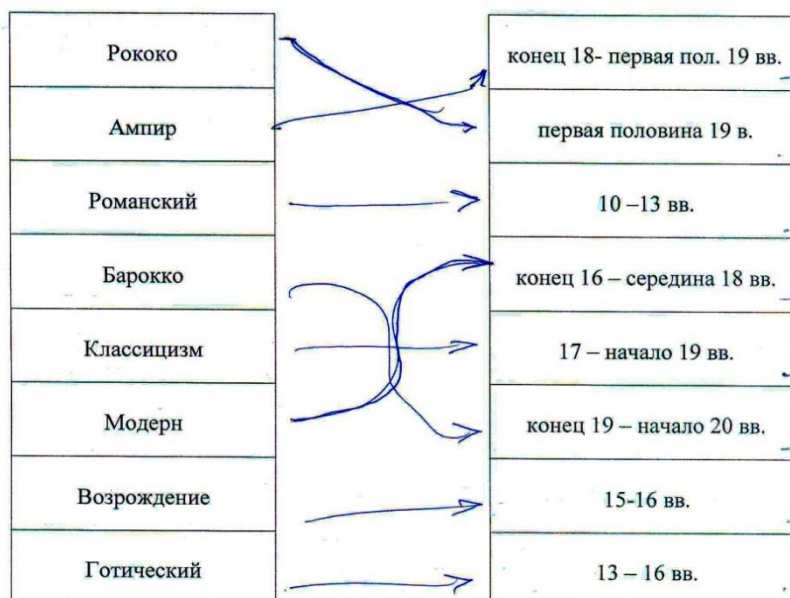
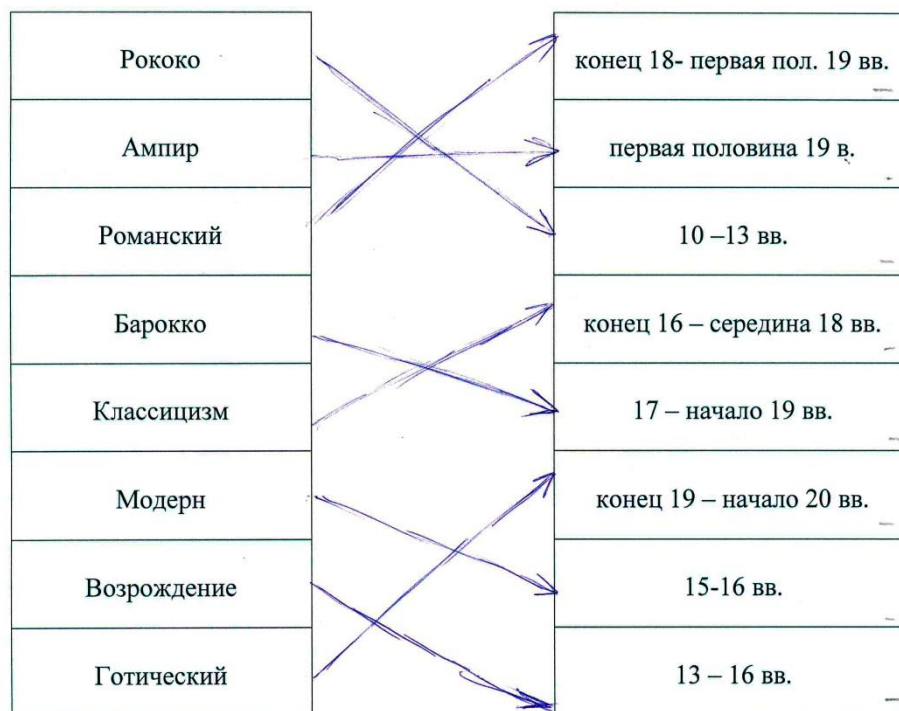

Рис.6 Выполненное задание на выявление актуального уровня знаний об основных художественных стилях в исторической ретроспективе (высокий уровень).

№3

Соедините стрелками названия исторических художественных стилей с соответствующими хронологическими датами их развития.

Рис.7 Выполненное задание на выявление актуального уровня знаний об основных художественных стилях в исторической ретроспективе (низкий уровень).

№7

Прочтите описание стиля и соедините его стрелкой с соответствующим, на ваш взгляд, названием этого стиля искусства

Рис.8 Выполненное задание на выявление актуального уровня знаний об основных художественных стилях в исторической ретроспективе (высокий уровень).

Прочтите описание стиля и соедините его стрелкой с соответствующим, на ваш взгляд, названием этого стиля искусства.

Имперский стиль. Его отличают: Торжественность, великолепие, массивность крупных объёмов, богатство декора. Монуменальность, геометрическая правильность объёмов и целостность. Триумфальные арки, колонны, дворцы. Ориентация на древнегреческие, римские, египетские мотивы. Посредством многочисленных атрибутов и символов утверждается идея императорского величия. Характерные особенности стиля: 1. Господство мотивов триумфа императорского величия. 2. Торжественность, великолепие, богатство декора. 3. Монуменальность, геометрическая правильность объёмов и целостность. 4. Античная и египетская атрибутика декора.	Рококо
	Классицизм
	Готический
	Ампир
	Модерн
	Романский

Рис.9 Выполненное задание на выявление актуального уровня знаний об основных художественных стилях в исторической ретроспективе (низкий уровень).

Приложение Г

Образцы проведённого задания по выявлению актуального уровня умения определять принадлежность произведения искусства к художественному стилю высокого и низкого уровня.

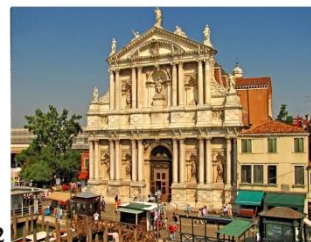
№10

Определите, какие из 4-х архитектурных сооружений, на ваш взгляд, относятся либо к стилю искусства Барокко, либо к стилю искусства Классицизм. Подчеркните название стиля этого архитектурного объекта в соответствующей строке таблицы.

1

Стиль искусства Барокко
Стиль искусства <u>Классицизм</u>

2

Стиль искусства Барокко
Стиль искусства <u>Классицизм</u>

3

Стиль искусства <u>Барокко</u>
Стиль искусства Классицизм

4

Стиль искусства Барокко
Стиль искусства <u>Классицизм</u>

Рис.10 Задание на выявление актуального уровня умения определять принадлежность произведения искусства к художественному стилю (высокий уровень)

№11

Подчеркните название художественного стиля, к которому относится живописная картина.

1

Модерн	Рококо	1
Барокко	<u>Классицизм</u>	

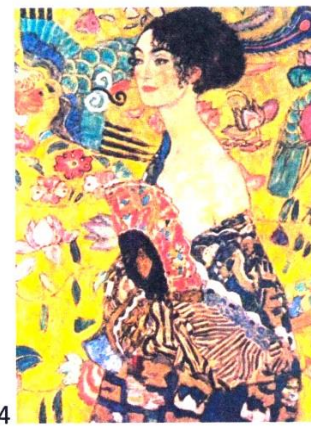
2

Модерн	<u>Рококо</u>	2
Барокко	Классицизм	

3

Модерн	Рококо	3
<u>Барокко</u>	Классицизм	

4

<u>Модерн</u>	Рококо	4
Барокко	Классицизм	

Рис.11 Задание на выявление актуального уровня умения определять принадлежность произведения искусства к художественному стилю (низкий уровень).

Приложение Д

Образцы проведённого задания по выявлению актуального уровня умения выделять характерные признаки художественного стиля в произведении искусства высокого и низкого уровня.

№18

Подчеркните в таблице три-четыре определения-характеристики, наиболее подходящих, на ваш взгляд, к описанию изображения архитектурного сооружения стиля «Романика».

✓ 1 Сложение простых геометрических форм в архитектуре.	2 Доминирование античной ордерной системы.	✓ 3 Строгость, логичность, лаконичность	4 Преобладание декоративности, детализации.
5 Концентрация орнаментального декора.	✓ 6 Ступенчато-углублённые порталы.	7 Изысканность и причудливость форм, утончённость.	8 Мощь и прочность.

Рис.12 Задание на выявление актуального уровня умения выделять характерные признаки художественного стиля в произведении искусства (высокий уровень).

№ 20

Подчеркните из предложенных определений-характеристик три-четыре определения, наиболее подходящих, на ваш взгляд, к описанию изображения внутреннего пространства храма стиля «Барокко».

1 Иллюзорность, воздушная лёгкость, игра с пространством.	2 Доминирование античной ордерной системы.	3 Концентрация орнаментального декора.	4 Чёткость, геометризм форм, уравновешенность.
5 Мощь и прочность.	6 Изысканность и причудливость форм, утонченность.	7 Лаконичность внутренней отделки.	8 Преобладание декоративности, детализации.

Рис.13 Задание на выявление актуального уровня умения выделять характерные признаки художественного стиля в произведении искусства (низкий уровень).

Приложение Е

Таблица №2 Серия занятий, направленных на создание эскиза исторического костюма

№	тема	цель	задачи	План занятия
1	Введение в историю художественных стилей	Знакомство подростков с историческими стилями искусства разных эпох	Дать представление об искусстве, о художественных стилях искусств разных эпох. Дать представление об основных системных понятиях исторического стиля: Замотивировать подростков вступить в диалог об изобразительном искусстве. Сообщение о творческом задании.	Беседа об изобразительных и пространственных искусствах с просмотром произведений искусства (слайд-шоу) Рассказ об исторических стилях искусств разных эпох и его основных понятиях. Место костюма в классификации искусств Сравнение особенностей стилей Готического, Рококо и Амбир. Знакомство с содержанием творческого задания
2	Введение в понятия «дизайн костюма», «композиция костюма».	Знакомство подростков с дизайном костюма. Знакомство подростков с теорией композиции костюма	Дать представление о дизайне костюма и его особенностях как о виде архитектурных искусств. Представление исторического костюма как способа знакомства с историческими художественными стилями искусств. Дать представление об основных системных понятиях композиции костюма. Знакомство с творческим заданием	Дизайн. Дизайн костюма. Фигура человека как конструктивная основа костюма Выразительные свойства формы костюма Стиль в костюме. Костюм в историческом стиле. Исторические стили в костюме. Дизайн исторического костюма. Композиция костюма. Базовые понятия теории композиции костюма. Сравнение характеристик современных моделей прямого и прилегающего силуэтов Сравнение характеристик исторических моделей женского платья Эскизирование
3	Эпоха Средневековья: Романика и Готика	Романский и готический стили Дизайн исторического костюма романского и готического стилей	Знакомство с основными репрезентантами и хронологическими границами романского и готического стилей. Выполнение эскизов моделей исторического костюма романского и готического стилей	Просмотр изображений стилей Романика и Готика с ведением зрительского диалога Отбор наиболее привлекательных моделей или фрагментов моделей исторического костюма стилей Романика и Готики Выделение наиболее выразительных элементов исторического костюма с использованием схем композиционного анализа формы костюма Эскизирование выбранных моделей костюма в виде зарисовок в своих блокнотах.
4	Ренессанс	Ренессанс	Знакомство с основными	Просмотр изображений эпохи

		Дизайн исторического костюма эпохи Ренессанса	репрезентантами и хронологическими границами развития эпохи Ренессанса Выполнение эскизов моделей исторического костюма эпохи Ренессанса	Ренессанса с ведением зрительского диалога Отбор наиболее привлекательных моделей или фрагментов моделей исторического костюма эпохи Ренессанса Выделение наиболее выразительных элементов исторического костюма с использованием схем композиционного анализа формы костюма Эскизирование выбранных моделей костюма в виде зарисовок в своих блокнотах.
5	Барокко и Рококо	Стили Барокко и Рококо Дизайн исторического костюма стилей Барокко и Рококо	Знакомство с основными репрезентантами и хронологическими границами развития стилей Выполнение эскизов моделей исторического костюма стилей Барокко и Рококо	Просмотр изображений стилей Барокко и Рококо с ведением зрительского диалога Отбор наиболее привлекательных моделей или фрагментов моделей исторического костюма стилей Барокко и Рококо Выделение наиболее выразительных элементов исторического костюма с использованием схем композиционного анализа формы костюма Эскизирование выбранных моделей костюма в виде зарисовок в своих блокнотах.
6	Ампир и Классицизм	Стили Ампир и Классицизм. Дизайн исторического костюма стилей Ампир и Классицизм	Знакомство с основными репрезентантами стилей и хронологическими границами развития стилей Ампир и Классицизм. Выполнение эскизов моделей исторического костюма стилей Ампир и Классицизм.	Просмотр изображений стилей Ампир и Классицизм с ведением зрительского диалога Отбор наиболее привлекательных моделей или фрагментов моделей исторического костюма стилей Ампир и Классицизм Выделение наиболее выразительных элементов исторического костюма с использованием схем композиционного анализа формы костюма Эскизирование выбранных моделей костюма в виде зарисовок в своих блокнотах.
7	Модерн и Арт-деко	Стили Модерн и Арт-деко Дизайн исторического костюма стилей Модерн и Арт-деко	Знакомство с основными репрезентантами и хронологическими границами развития стилей Модерн и Арт-деко. Выполнение эскизов моделей исторического костюма стилей Модерн и Арт-деко.	Просмотр изображений стилей Модерн и Арт-деко с ведением зрительского диалога Отбор наиболее привлекательных моделей или фрагментов моделей исторического костюма стилей Модерн и Арт-деко Выделение наиболее выразительных элементов исторического костюма с

				использованием схем композиционного анализа формы костюма Эскизирование выбранных моделей костюма в виде зарисовок в своих блокнотах.
8	Творческий эскиз: форма	Поиск конструктивного решения модели костюма исторического стиля	Выбор и обсуждение конструктивного, декоративного решений модели определённого исторического стиля для дальнейшей творческой работы. Создание эскизов модели костюма определённого исторического стиля	Выбор подростками определённого исторического стиля в качестве вдохновляющего опыта для создания творческого эскиза модели исторического костюма Обсуждение конструктивного решения модели и разработка её декоративных деталей в соответствии с особенностями формообразования выбранного исторического стиля. Создание рисуночного эскиза исторического костюма в чёрно-белой графике
9	Творческий эскиз: цвет	Поиск цветового решения модели костюма исторического стиля	Выбор и обсуждение колористического решения модели исторического стиля для дальнейшей творческой работы. Выбор и обсуждение цвета для декоративного решения модели исторического костюма. Эскизирование в цвете	Выбор и обсуждение колористического решения модели определённого исторического стиля для дальнейшей творческой работы. Определение набора графических материалов. Создание 2-3 наборов актуальных палитр цветов. Разработка 2-3 цветных фор-эскизов модели костюма. Создание финального варианта эскиза в цветной графике
10	Творческий эскиз: завершение	Завершение работы над эскизом модели исторического костюма	Детализация формы костюма Обобщение финишного варианта эскиза.	Завершение процесса выполнения финального эскиза. Этап детализации: коррекция, отработка уточняющих деталей модели костюма. Этап обобщения: коррекция, отработка обобщающих моментов модели костюма.

Таблица №3 «Хронологические рамки художественных стилей»

Хронологические рамки	Название стиля
10 – 13 вв.	Романский
13 – 16 вв.	Готический
конец 16 – середина 18 вв.	Барокко
середина 18 вв.	Рококо
17 – начало 19 вв.	Классицизм
первая половина 19 в.	Ампир
конец 19 – начало 20 вв.	Модерн

Таблица №4 «Костюм как социокультурное пространство человека»

Человек / костюм		
Костюм человека как часть онтологии культуры		
Костюм человека как часть предметной культуры социума		
Искусственность: позиционирование в социуме	Синтез искусственности и тождественности	Тождественность человеческой природе
Форменная одежда	Искусство костюма	Нижняя одежда
Имитация	Идентификация	Естественность
Человек как представитель социума: символичность СВЕРХ-Я (СУПЕР-ЭГО) Сверх - сознание Носитель моральных норм	Человек как личность в социуме: индивидуальность Я – (ЭГО) Сознание Экзистенция	Человек как индивид в социуме: физиологичность ИД (ОНО) Область бессознательного Инстинкты
Социальная психология	Психология личности	Общая психология
Статусность, достоинство	Интеллектуальность, воображение	Защита, экологичность, сексуальность

Костюм как объект социокультурного пространства личности	Костюм как объект личного пространства человека	Костюм как объект физиологической потребности человека
	Костюм как культурный объект цивилизации	

Таблица №5 «Композиционно - пластические свойства и средства дизайна КОСТЮМА»

Место костюма в классификации искусств			
Архитектонические искусства		Изобразительные искусства	
Бифункциональность		Монофункциональность	
Пространственное искусство: Архитектура	Синтетические искусства: костюм	Изобразительные искусства: Живопись	Пластические искусства: скульптура
Выразительность пространства	Выразительность пластики и цвета	Выразительность цвета	Выразительность пластики
Масштабность	Камерность	Камерность	Камерность
Преобладание симметрии	Преобладание симметрии	Преобладание ассиметрии	Преобладание симметрии
Преобладание геометрических форм	Преобладание органических форм	Плоскостные органические формы	Преобладание органических форм
Преобладание статики	Статичность-динамичность	Статичность-динамичность	Статичность-динамичность
Комбинаторные формы	Конструктивность формы	Целостность формы	Цельность формы
Пропорции	Пропорции	Пропорции	Пропорции
Ритм: игра объёмов	Ритм: игра объёмов, цвета	Ритм: игра цвета	Ритм: игра объёмов
Фактура	Фактура	Фактура	Фактура

Таблица №6 «Базовые сведения об исторических стилях»

	Готика	Рококо	Ампир
Время существования	13-15века	середина 18 века	17- начало 19 вв.
Появление стиля	Франция	Франция	Франция
Происхождение понятия	Вандалы, гунны, готы, - варварские племена пришедшие в Европу в начале IV в. Принято условно в 16 веке итальянскими гуманистами.	В переводе с французского (rocaille) означает «ракушка, раковина»	С латинского – «императорский»
Характерные особенности	Стиль церковной архитектуры – готических соборов. Стиль сотворения иллюзий, впитал в себя византийскую роскошь и арабскую цветовую и световую организацию пространства. Вертикальность всех конструктивных элементов; - гигантские ажурные башни, стрельчатые арки, обильность и ажурность резьбы по камню; широко применяется резьба по дереву и позолота; - огромные окна, обилие многоцветных витражей. Главным украшением становятся тканые ковры и гобелены ручной работы с сочными красками, диковинными византийскими орнаментами, расшитые золотыми и серебряными нитями. Основной элемент орнамента трилистник. В развитии интерьеров домов городской знати копирование церковной архитектуры; - появление зонирования: приёмные залы и комнаты для личного проживания	Рококо отражал вкусы аристократии времён заката абсолютизма. Рококо - декоративный стиль, носящий черты хрупкости, утончённости, некоторой манерности и чувственности. Изящная декоративность, хрупкость, интимность, утрировка изогнутых плавных линий - вот что определяет этот стиль. В основном использовался для личных помещений или для гостиных в пастельной гамме. Мебель располагается симметрично, вдоль стен, или эффектными живописными группами в центре гостиной. Все вещи и аксессуары должны составлять единый ансамбль. Характерны бронзовые накладки с изображениями стеблей растений, листьев, цветов. Обильное использование разнообразнейших драпировок, цветочных орнаментов, живописных плафонов, вставок. Мебель легких, волнообразных силуэтов и линий.	Ампир в качестве источника использовал эстетику Римской империи. Это холодный, помпезный, пафосный стиль пропагандирующий власть. Упорядоченность форм и выразительных средств, симметрия, геометризм, простота, ясность, строгость декора. В основе композиционных решений геометрия, симметрия, прямые линии; - формы простые и логичные, линейность господствует во всех пластических решениях ампирической мебели, которая по форме близка к античной и имеет строгие пропорции и стройные формы. Декоративные мотивы стиля состоят из элементов древнеримского военного снаряжения: легионерские знаки с орлами, связки копий, щиты, пучки стрел, скрещенные мечи, лавровые венки. На стенах тонкие пилястры, панели между ними затягивались обивочной тканью такой же цветовой гаммы, как и мебель.

Таблица №7 «Характерные особенности архитектурных сооружений стилей Готика и Романика»

Архитектурные элементы	Романский стиль	Готический стиль
Время существования	10-13 вв.	13-16 вв.
Наиболее характерны тип здания	церковь, монастырь, замок	собор, ратуша
Внешний облик	массивность, неприступность	динамичность, устремлённость ввысь
Пространство	небольшое	огромное
Высота	не более 50 метров	50 метров и более
Стены	гладкие, толстые	тонкие, рельефные
Башни	толстые, зубчатые	тонкие, шпилевидные
Арки	закруглённые	стрельчатые
Окна	редкие окна, в виде бойниц, забраны решетками	частые окна, большие, украшены витражами
Декор	наружный декор – только у церковных сооружений; внутренний – фреска, шпалера.	декор снаружи и внутри – богатство скульптурной отделки.
Тип церковного храма	базилика	базилика

Таблица №8 «Сравнительные характеристики дизайна костюма»

Функциональные и эстетические качества дизайна костюма			
<u>Эргономические</u> характеристики	<u>Эстетические</u> характеристики	<u>Композиционные</u> особенности	<u>Декоративные</u> особенности
- степень плотности облегания изделия фигуры человека	- особенности силуэтной формы	характер силуэтной формы	- плотность декора и виды отделки изделия
- расположение на фигуре участков с минимальным и максимальным облеганием формы	- количество крупных частей формы	- положение композиционного центра	- массивный застил поверхности изделия - минимальный застил поверхности изделия
- соответствие динамическому или статическому характеру формообразованию	- пропорциональное соотношение между частями формы изделия	- характер линий членений формы изделия - ритм линий	- выделение или сокрытие конструктивных линий края формы платья
- утилитарные свойства изделия (для каких потребностей использовали)	- соответствие или несоответствие их расположения на фигуре по горизонтальным архитектурным членениям фигуры	- подобие форм частей изделия принципу формообразования общей силуэтной формы	фактурность декора (плоскостные или объёмные элементы отделки)
мобильность	- статичность или динамичность формы силуэта.	- преобладание контрастов в конструкции формы и в оформлении её частей	- нюансовый характер отделки по отношению к цвету основы
удобство в использовании и уходе	формообразующие качества материала (плотность, фактура)	- преобладание нюансов в конструкции формы и в оформлении её частей	- контрастный характер отделки по отношению к цвету основы
Стоимость изделия	- степень декорирования	- цветовое решение	- использование блеска и драгоценностей

Приложение Ж

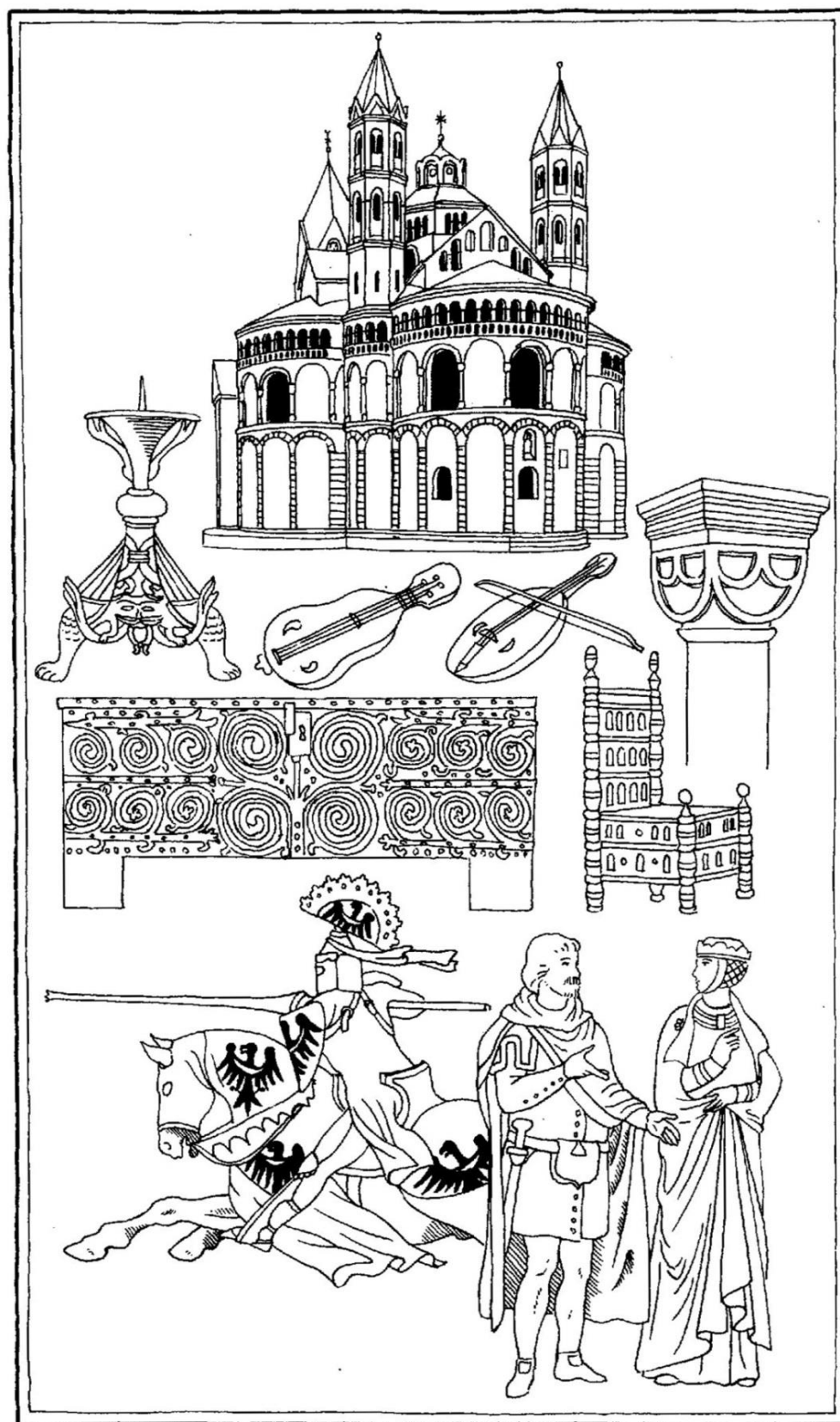

Рис.1 Стиль «Романика»

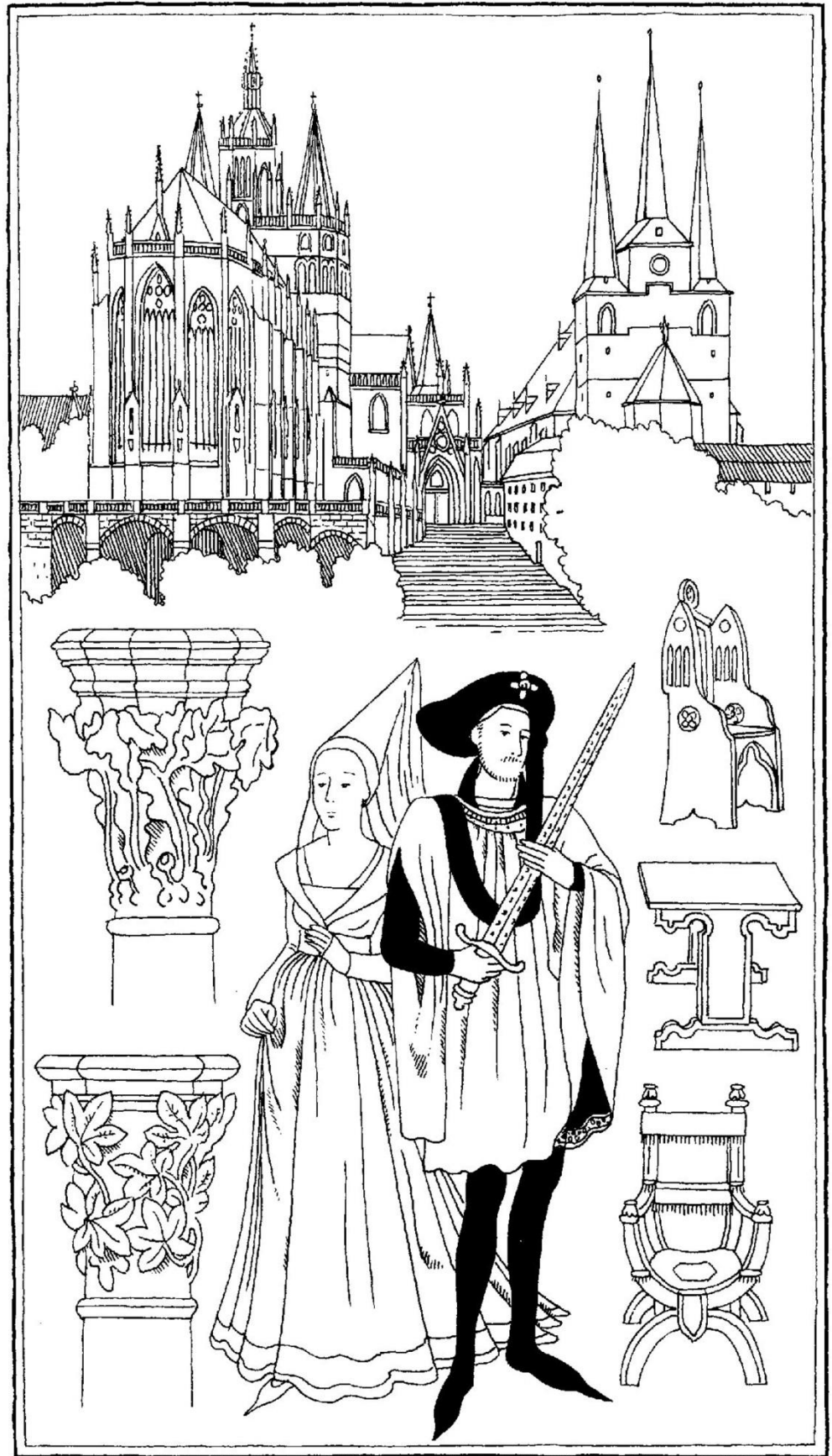

Рис.2 Стиль «Готика»

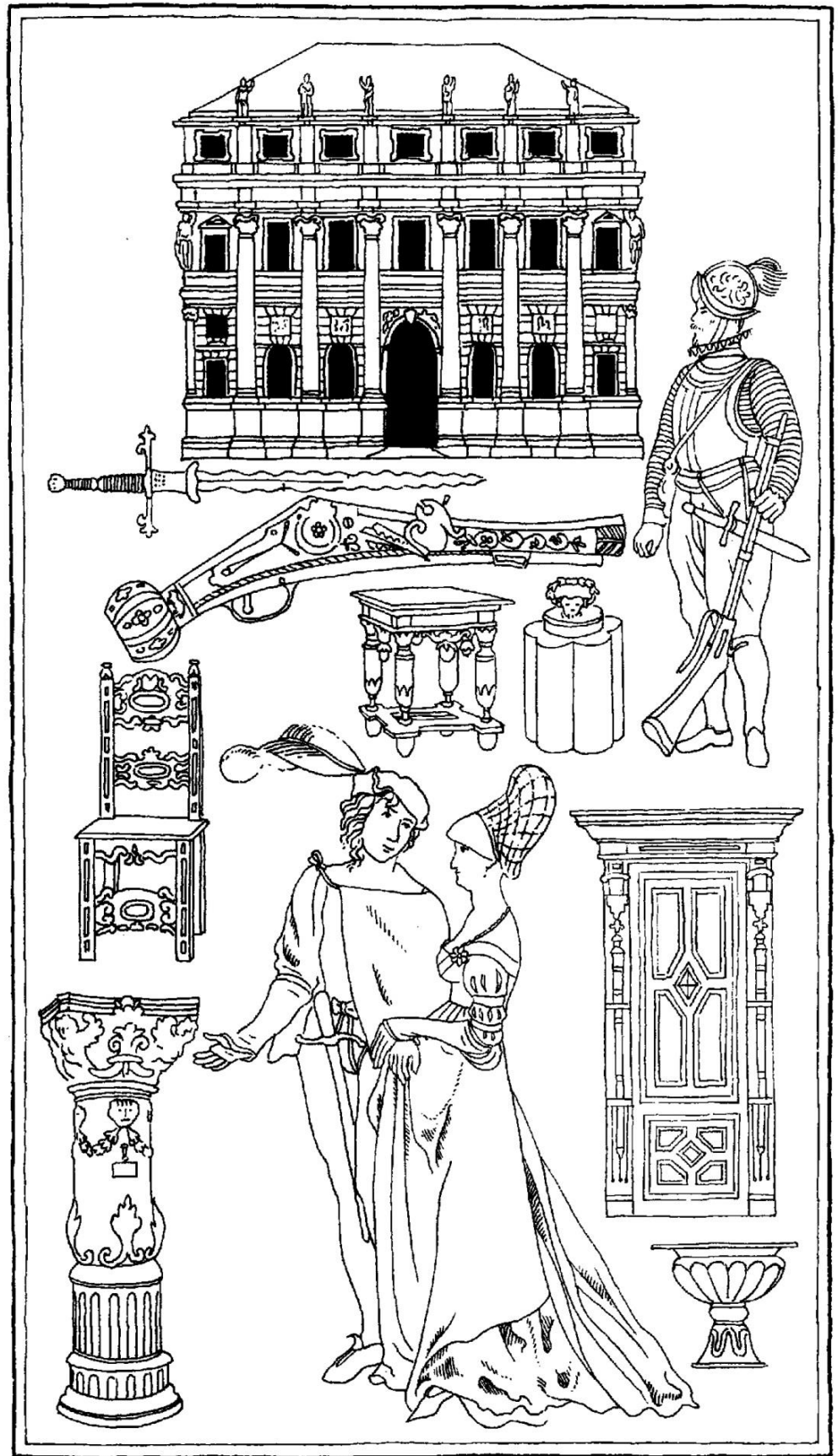

Рис.3 Эпоха Возрождения

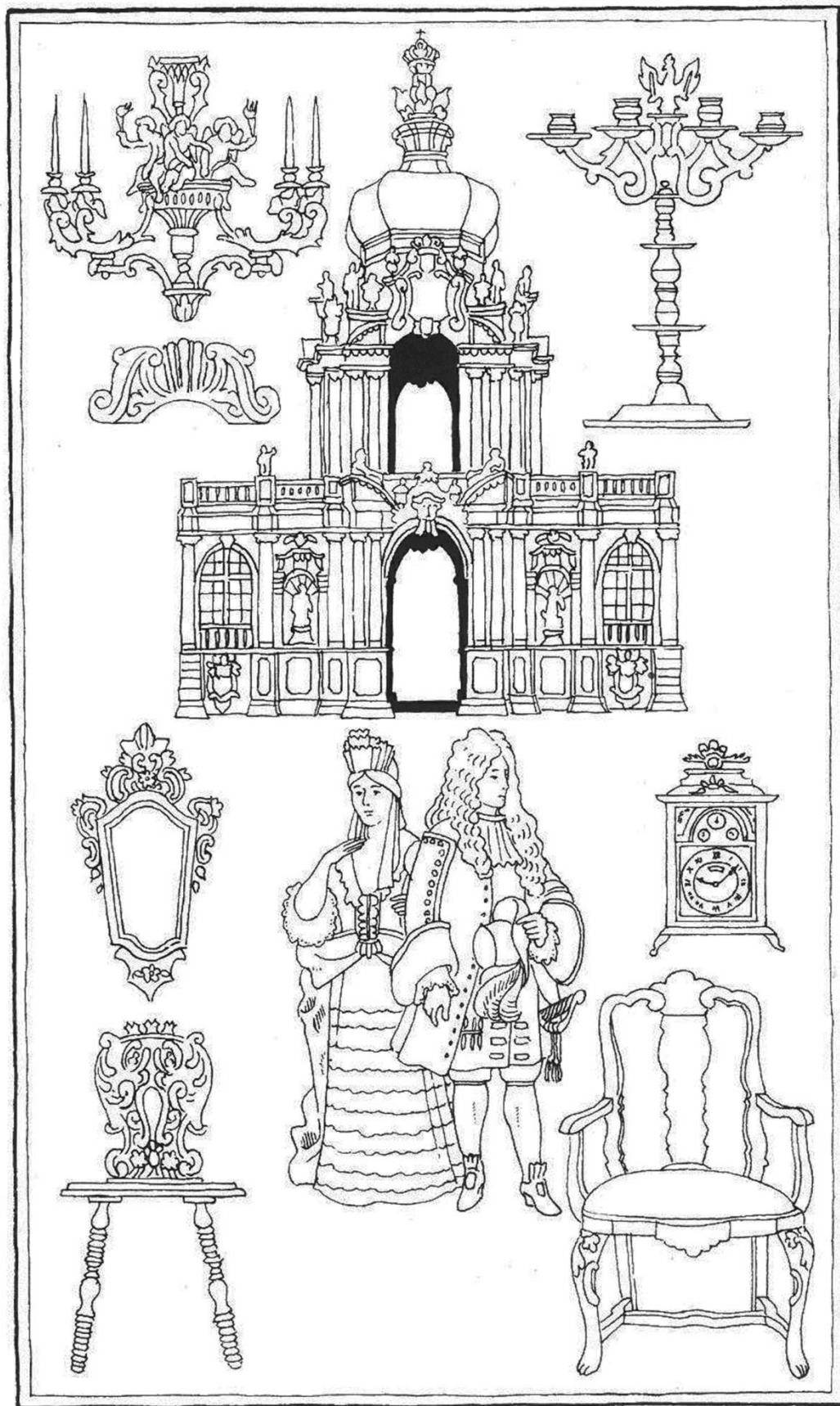

Рис.4 Стиль «Барокко»

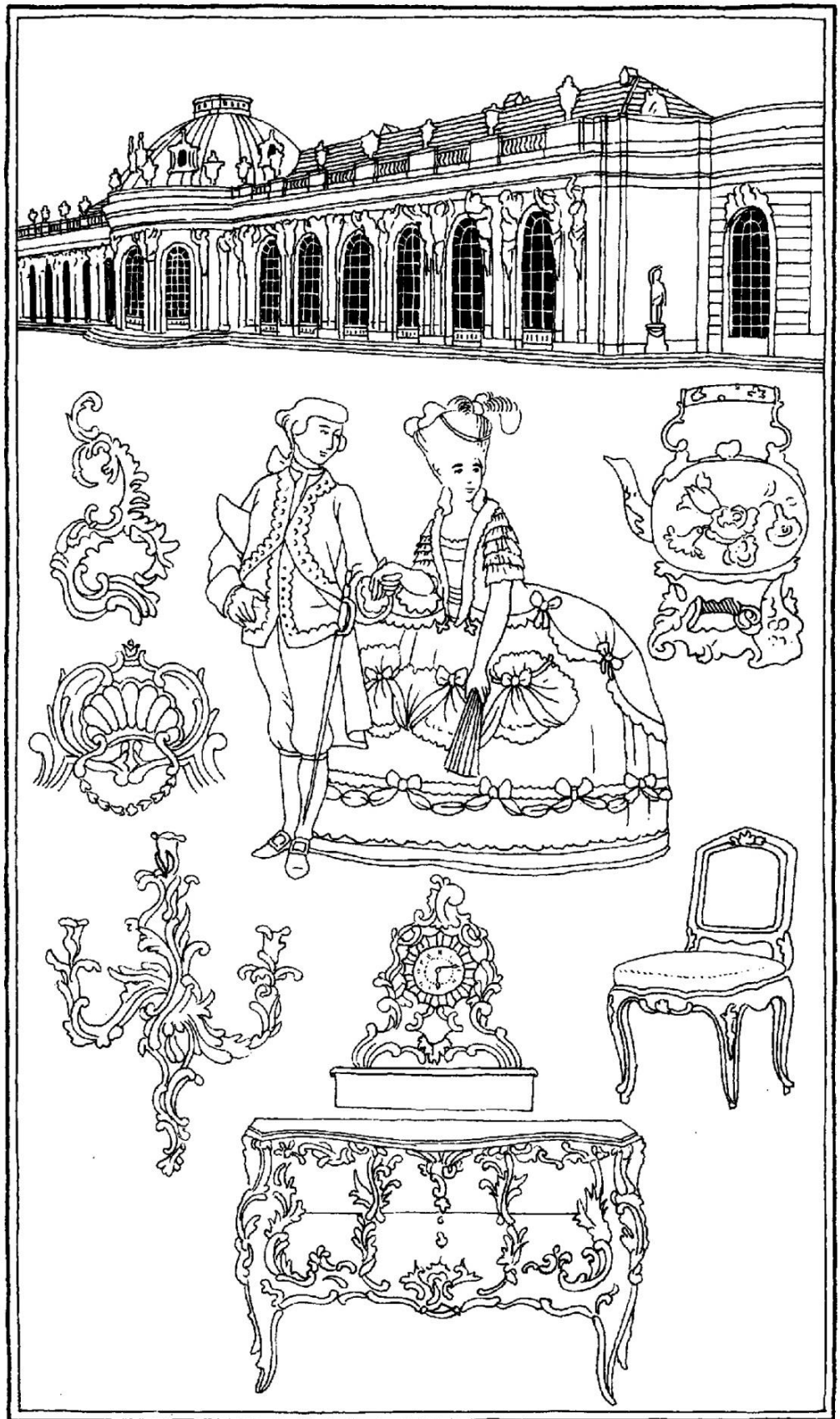

Рис.5 Стиль «Рококо»

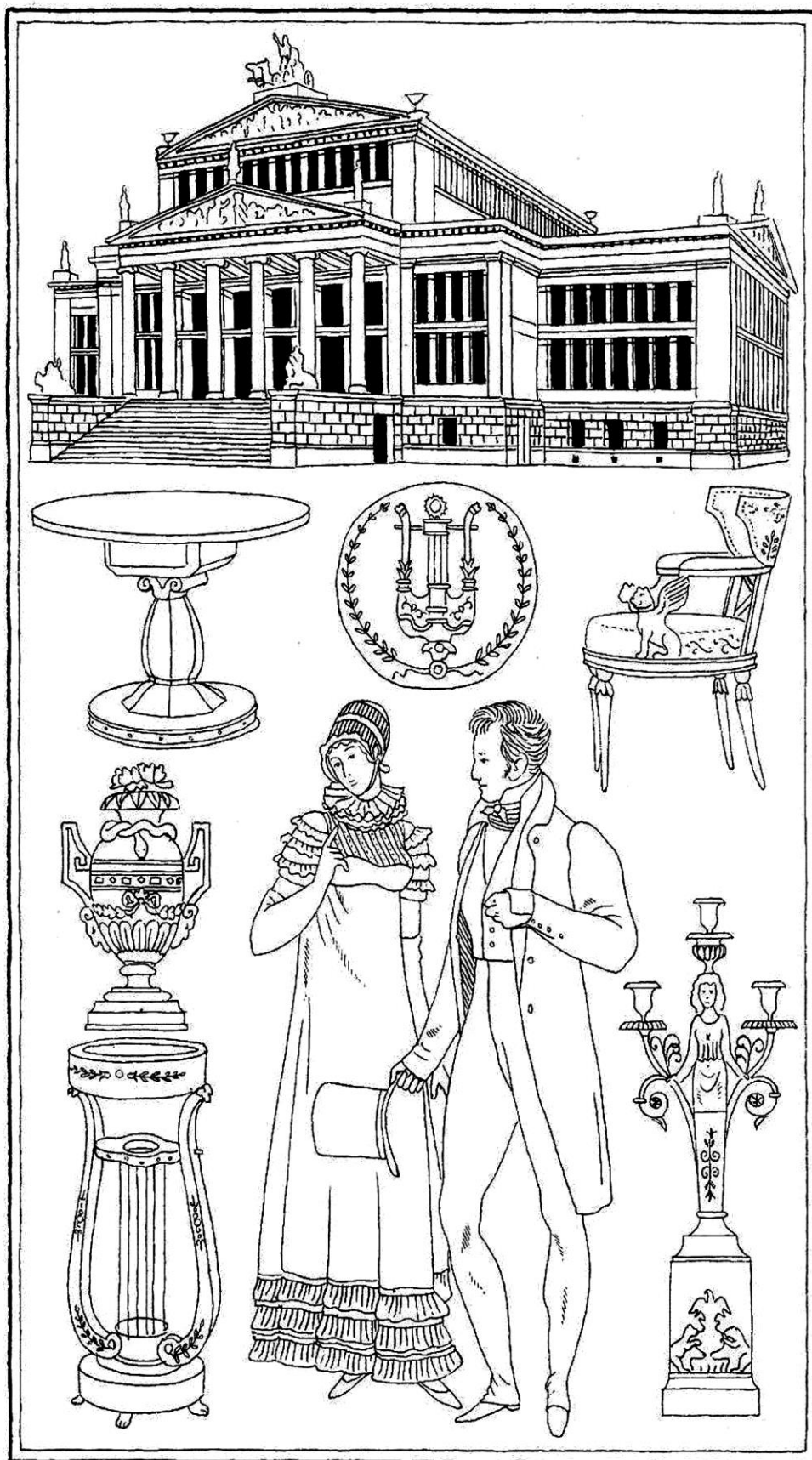

Рис.6 Стиль «Классицизм»

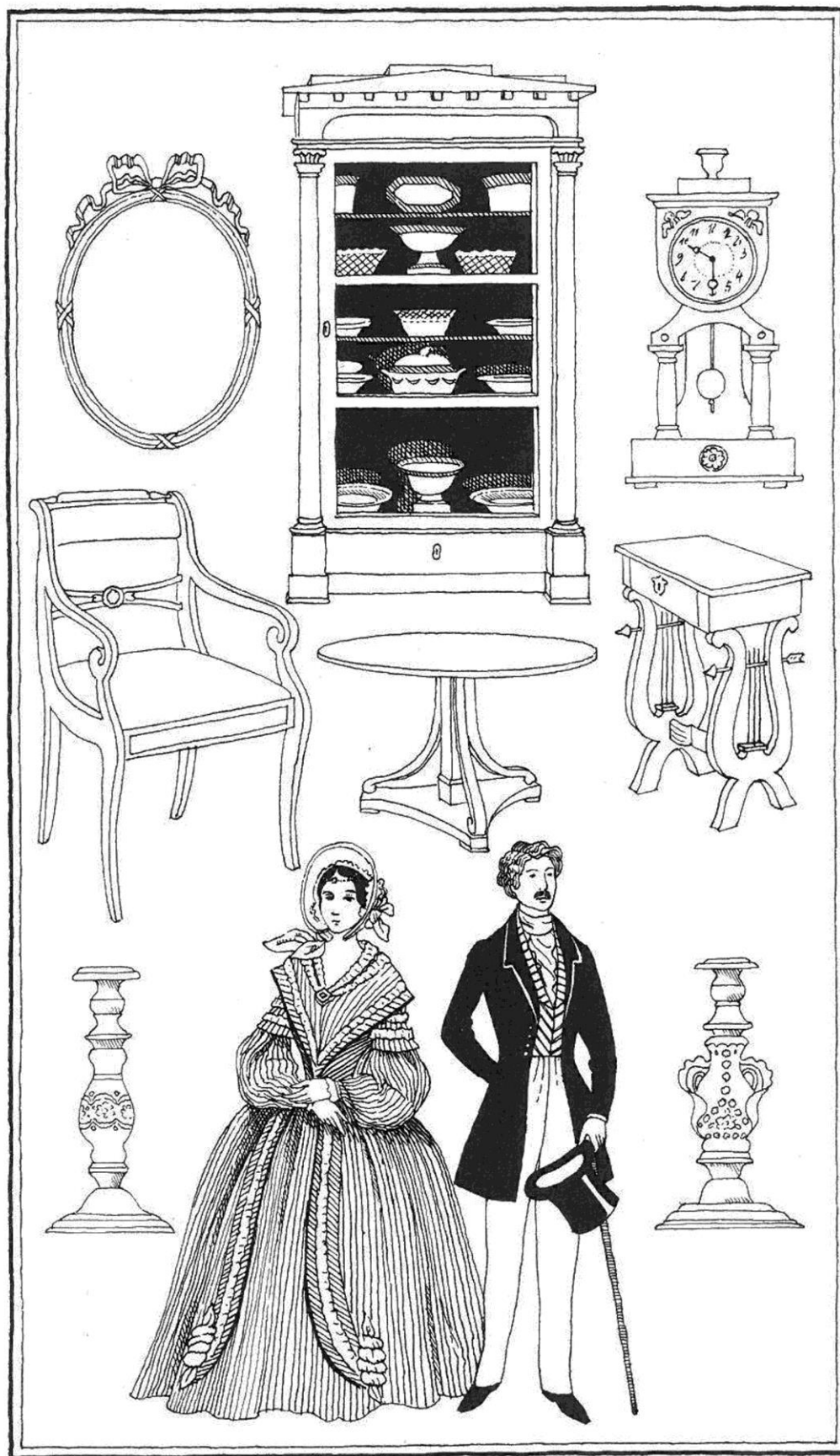

Рис.7 Стиль «Бидермайер»

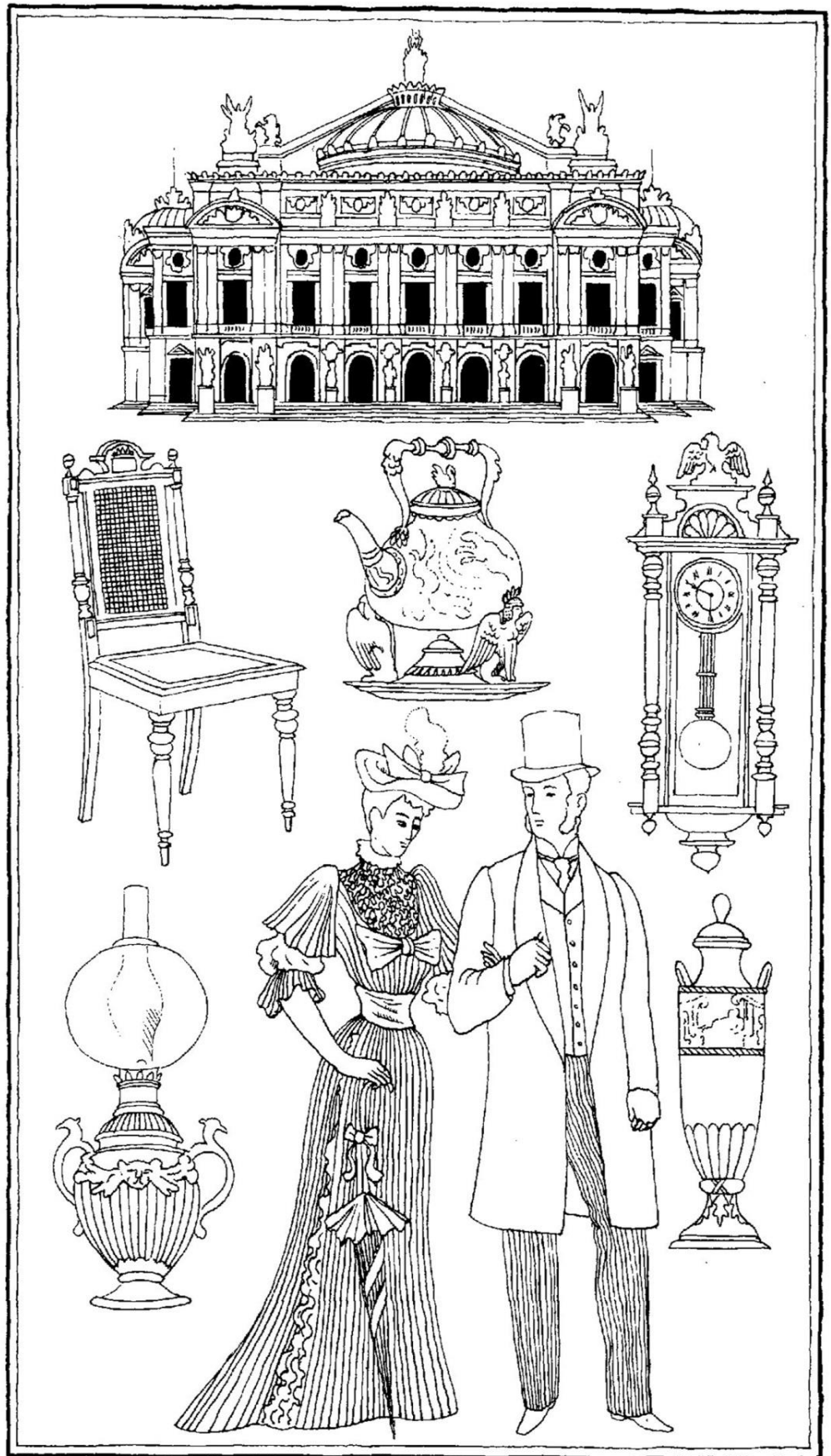
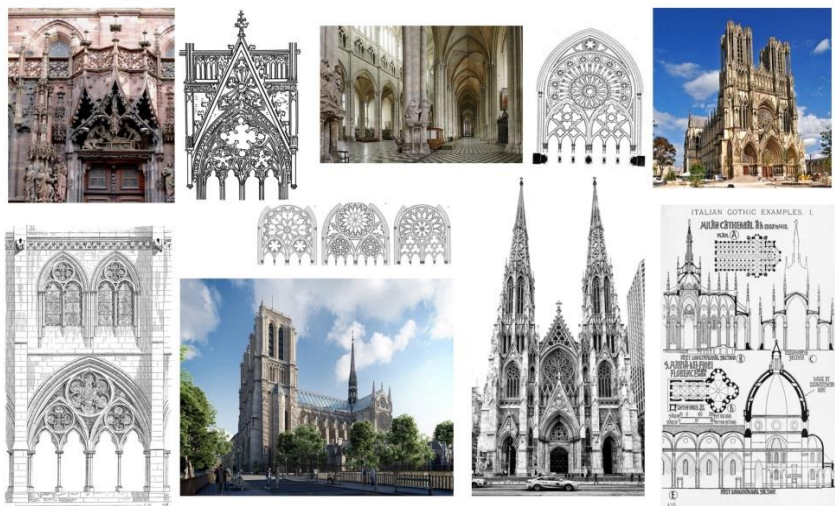

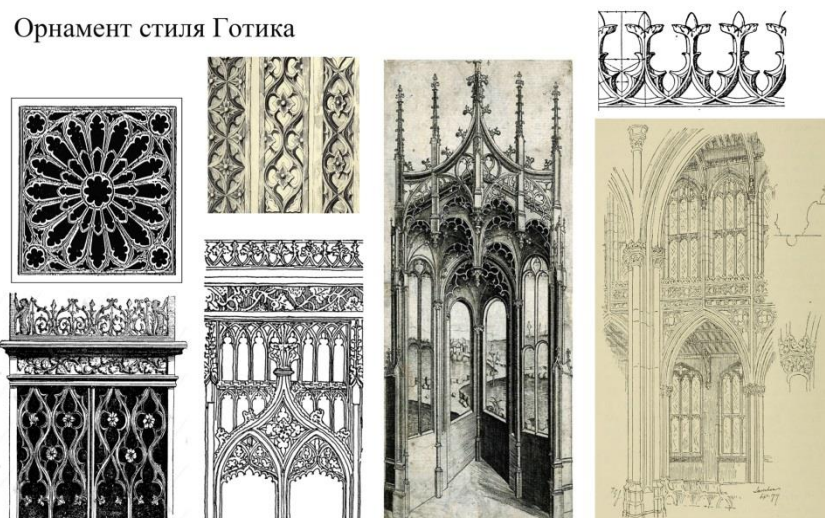
Рис.8 Стиль «Модерн»

Архитектура стиля Готика

Орнамент стиля Готика

Костюм стиля Готика

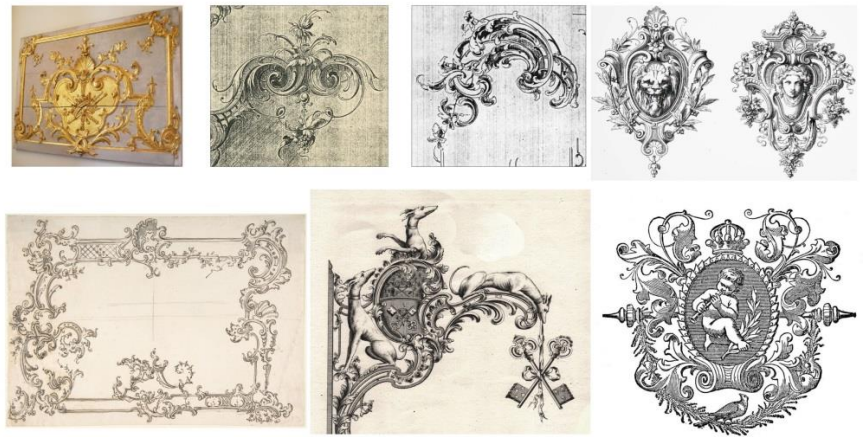
Рис.9, 10, 11. Комплект иллюстраций к стилю «Готика»

Архитектура стиля Рококо

Орнамент стиля Рококо

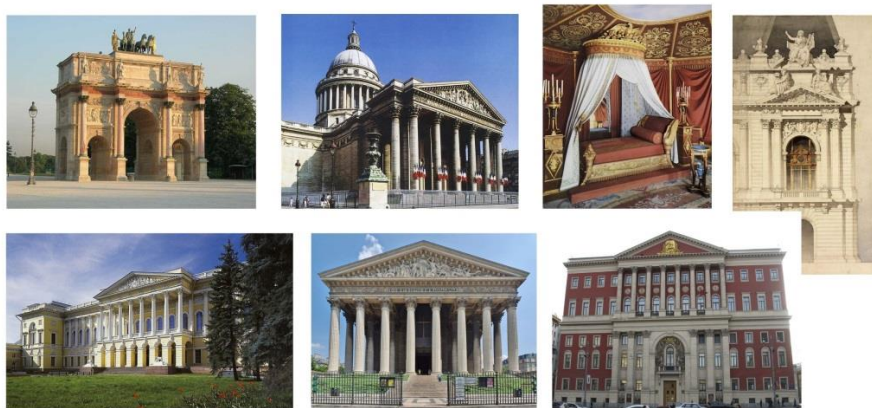

Костюм стиля Рококо

Рис.12, 13, 14. Комплект иллюстраций к стилю «Рококо»

Архитектура стиля Ампи́р

Орнамент стиля Ампи́р

Костюм стиля Ампи́р

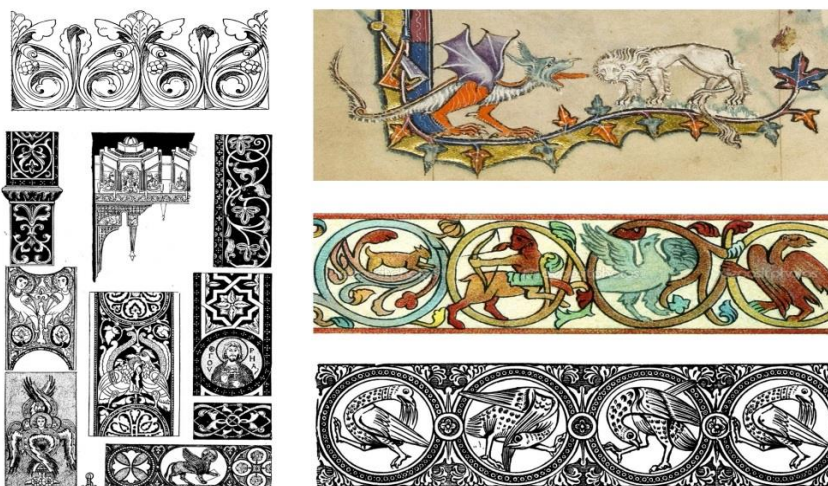
Рис.15, 16, 17. Комплект иллюстраций к стилю «Ампир»

Архитектура стиля

Орнаменты стиля

Костюм стиля

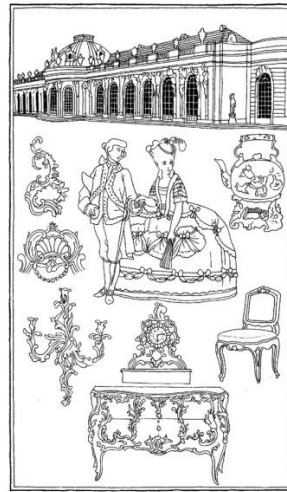

Рис.18, 19, 20. Комплект иллюстраций к стилю «Романский»

Стиль Готический

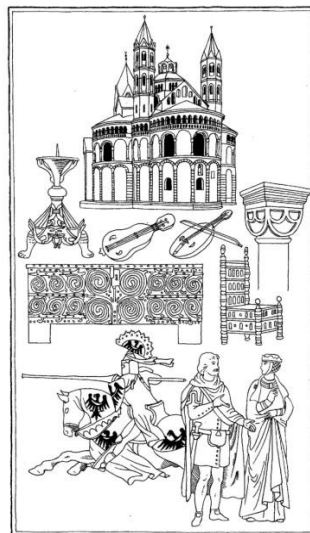
Стиль Рококо

Стиль Ампи́р

Стиль Романский

Стиль Готический

Рис.21, 22. Комплект иллюстраций ко 2-ому и 3-ему занятиям.

Рис.23. Основные исторические костюмные силуэтные формы.

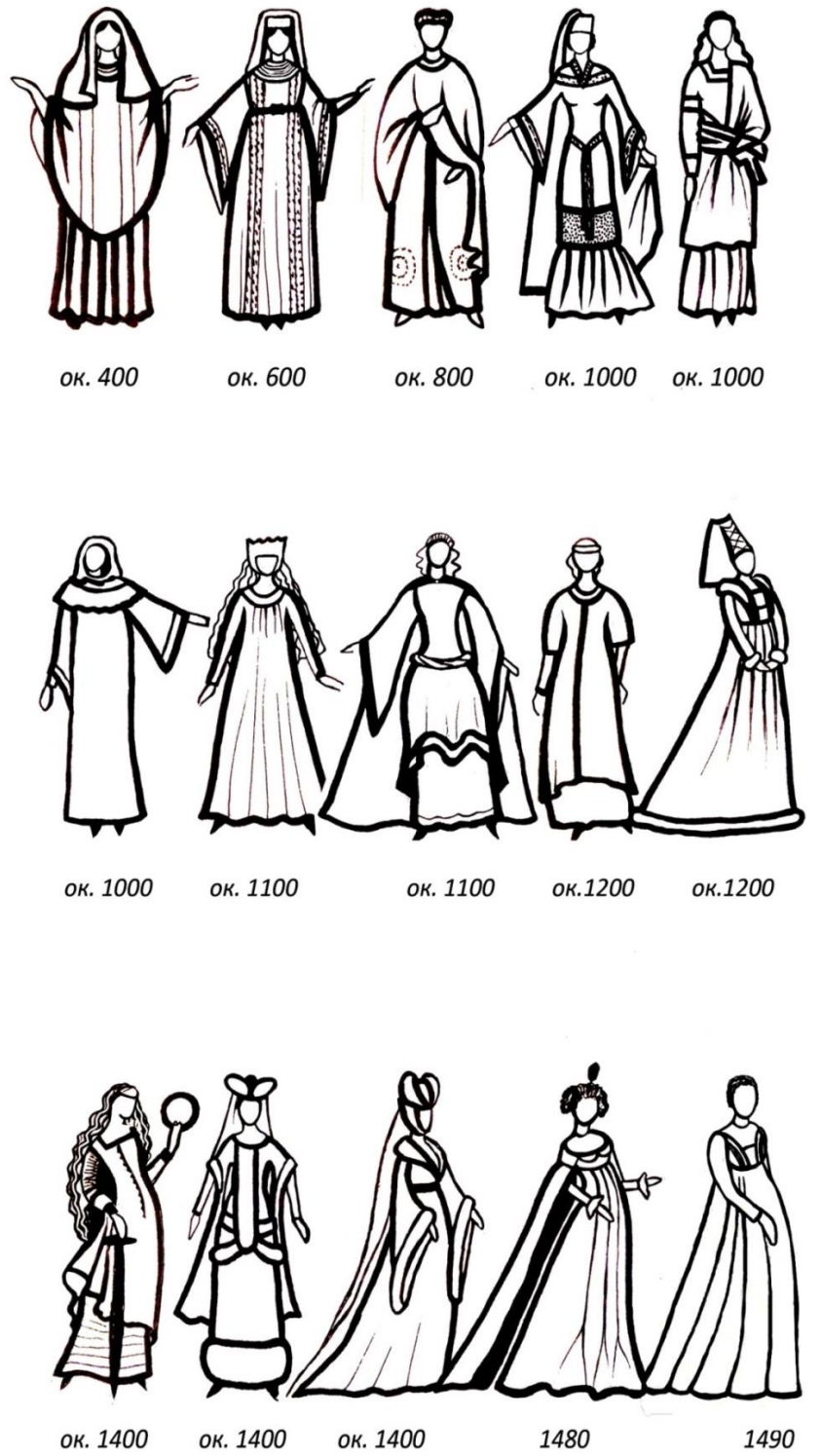

Рис.24. Хронология развития силуэтных форм исторического костюма.

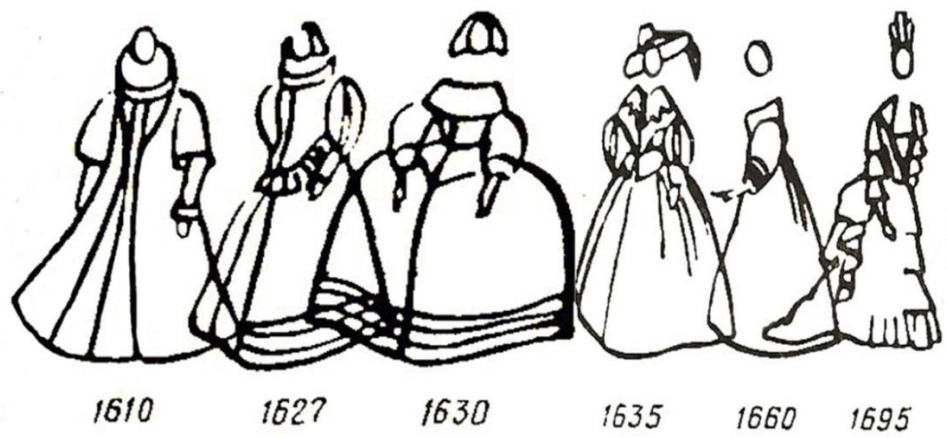
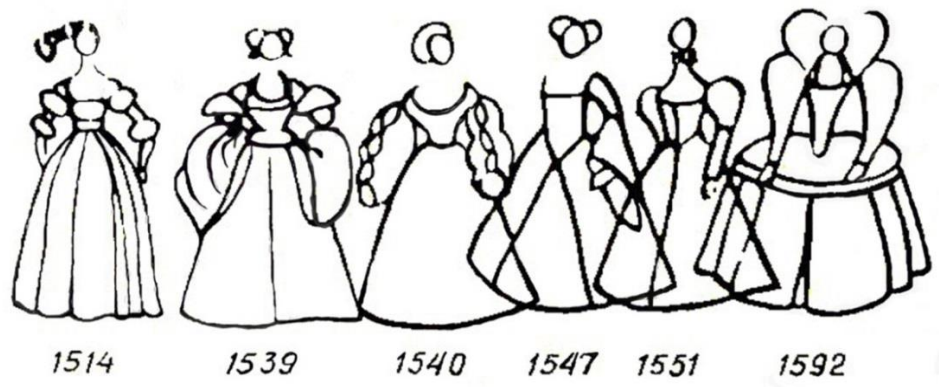

Рис.25. Хронология развития силуэтных форм исторического костюма.

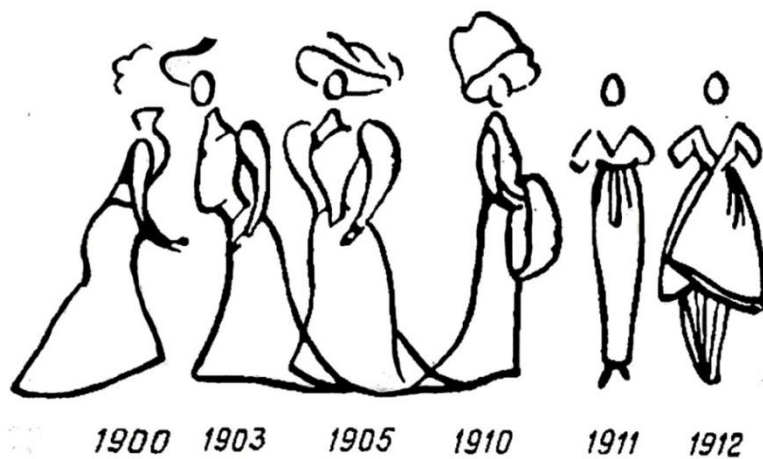
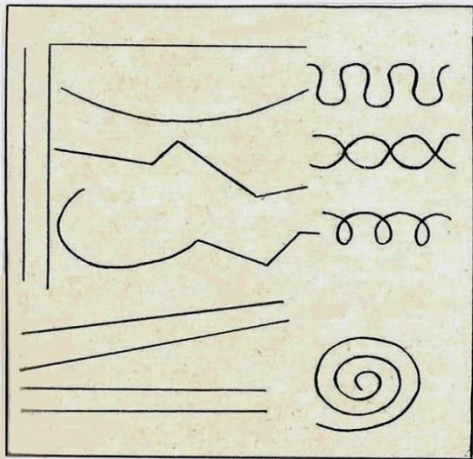
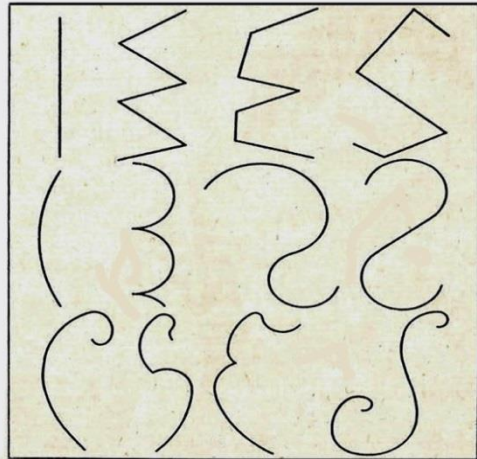

Рис.26. Хронология развития силуэтных форм исторического костюма.

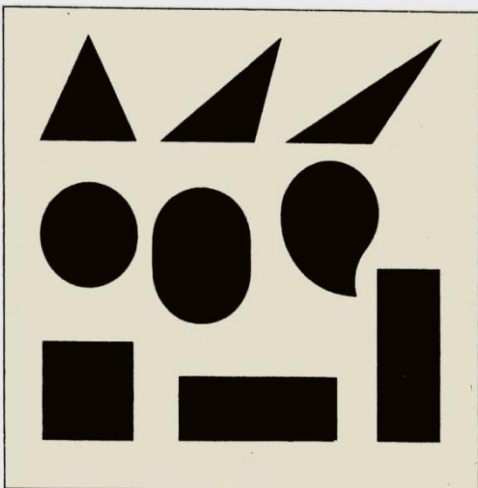

а

б

Рис. Геометрические фигуры и линии, вызывающие различную эмоциональную реакцию:
а - виды линий; б - пластика линий; в - геометрические фигуры

в

Рис. Зависимость массивности от геометрического вида формы.

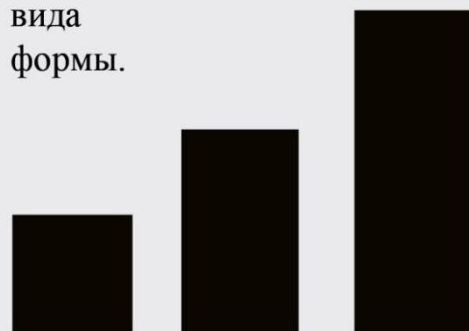

Рис. Зрительное восприятие массы предмета в зависимости от плотности заполнения формы.

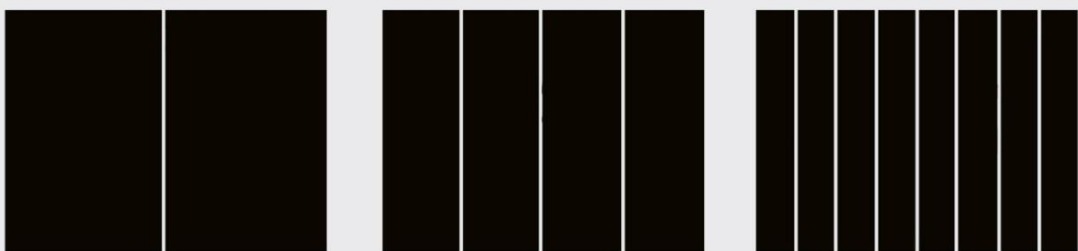

Рис.27 (1, 2, 3, 4, 5). Закономерности формообразования композиция костюма

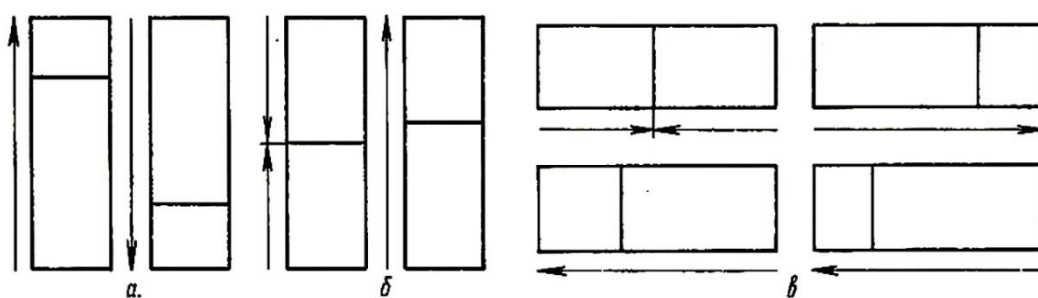

Рис. Соотношение элементов в композиции костюма как система основанная на соподчинении элементов главных, менее значимых и втростепенных

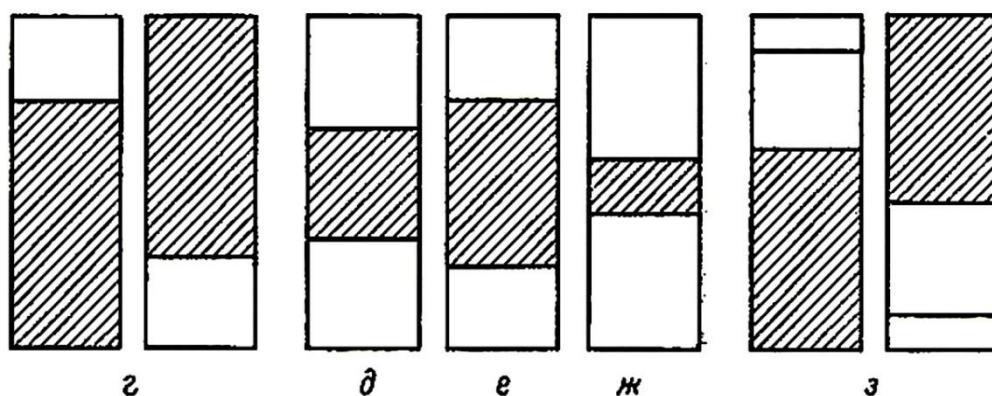

Рис. Использование выразительных свойств контраста в членении и структурировании формы костюма.

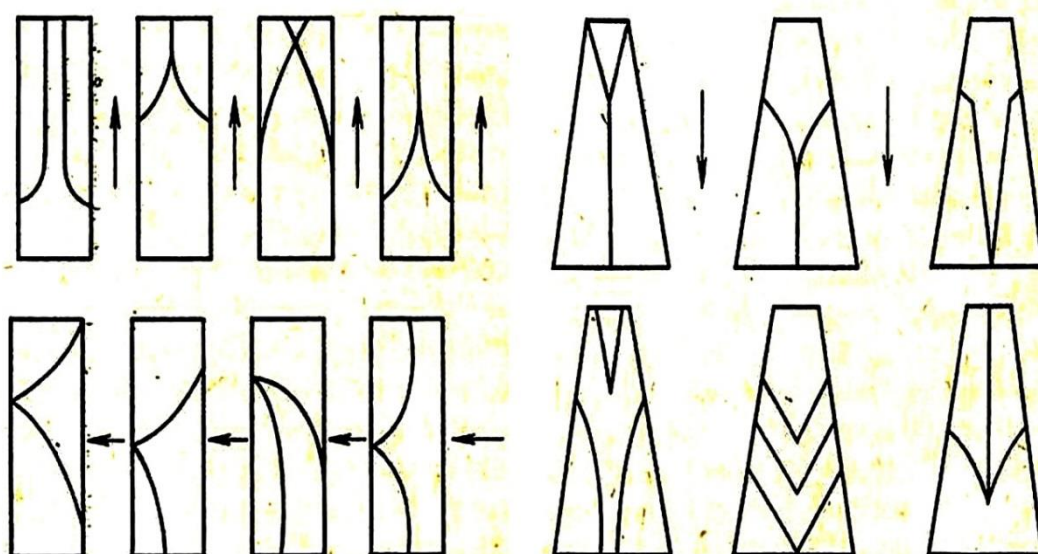

рис. Динамика членения форм одежды: соотношение по принципам тождества, контраста или нюанса.

Рис.28 (1, 2, 3). Принципы формообразования композиция костюма

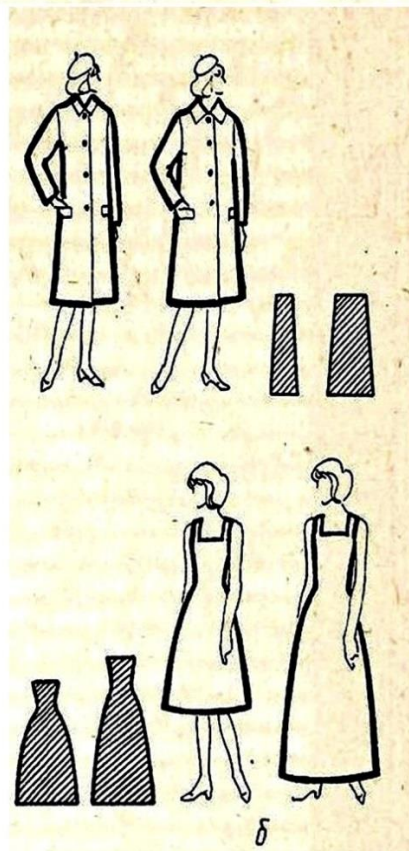
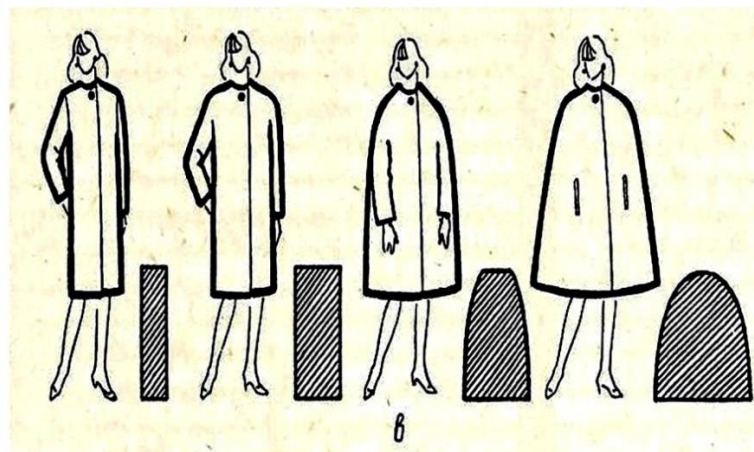
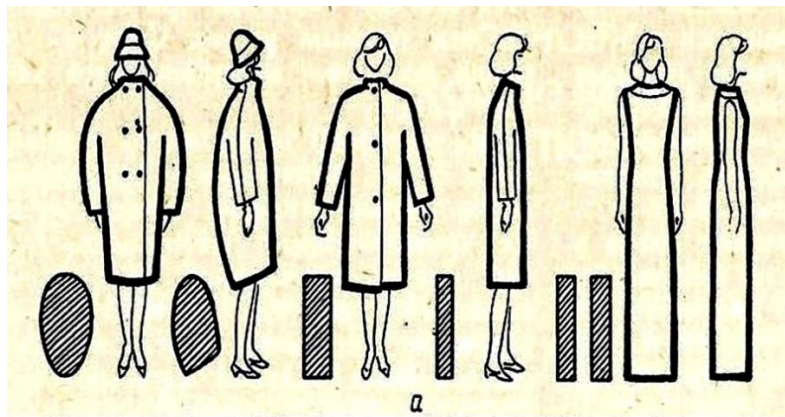

Рис. Свойства пространственной формы костюма:

а - виды геометрических форм одежды;

б - величина форм одежды;

в - изменение массы от величины формы.

Рис.29 (1, 2, 3). Объёмно-пластические свойства формы костюма

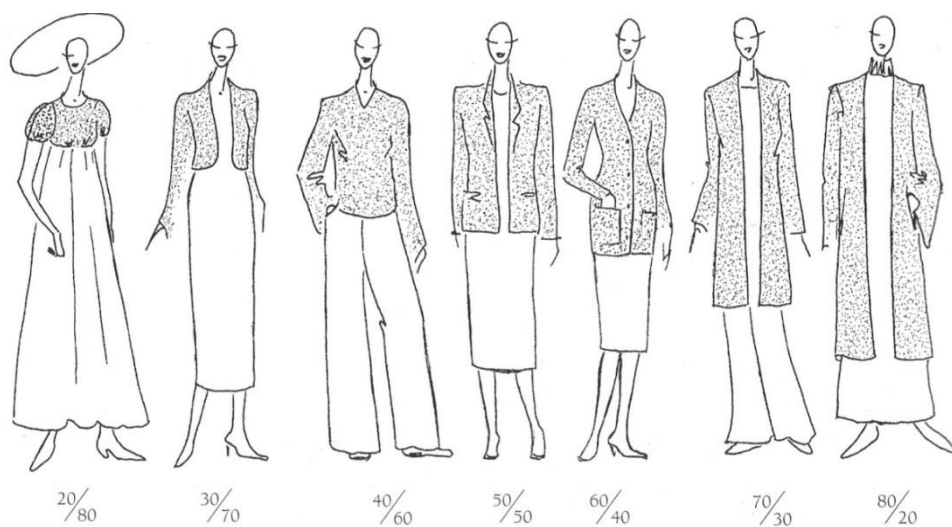

Рис. 30. Пропорции в одежде в процентном соотношении.

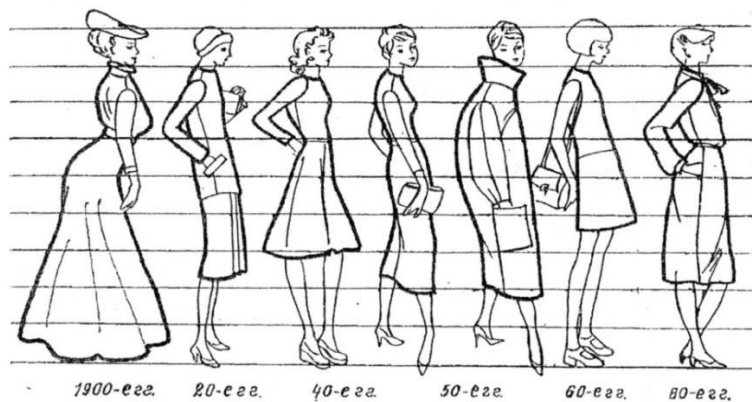

Рис. Зависимость формы одежды от постановки корпуса фигуры.

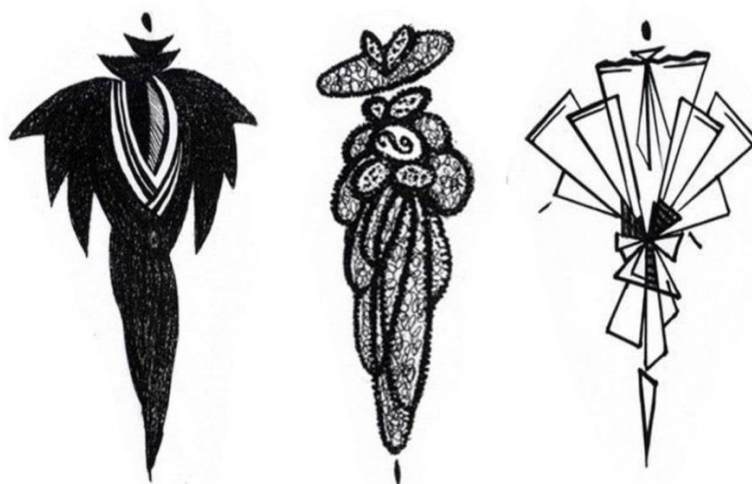

Рис. Геометрический и органический стили в композиции костюма.

Рис.31 (1, 2). Выразительные свойства формы костюма

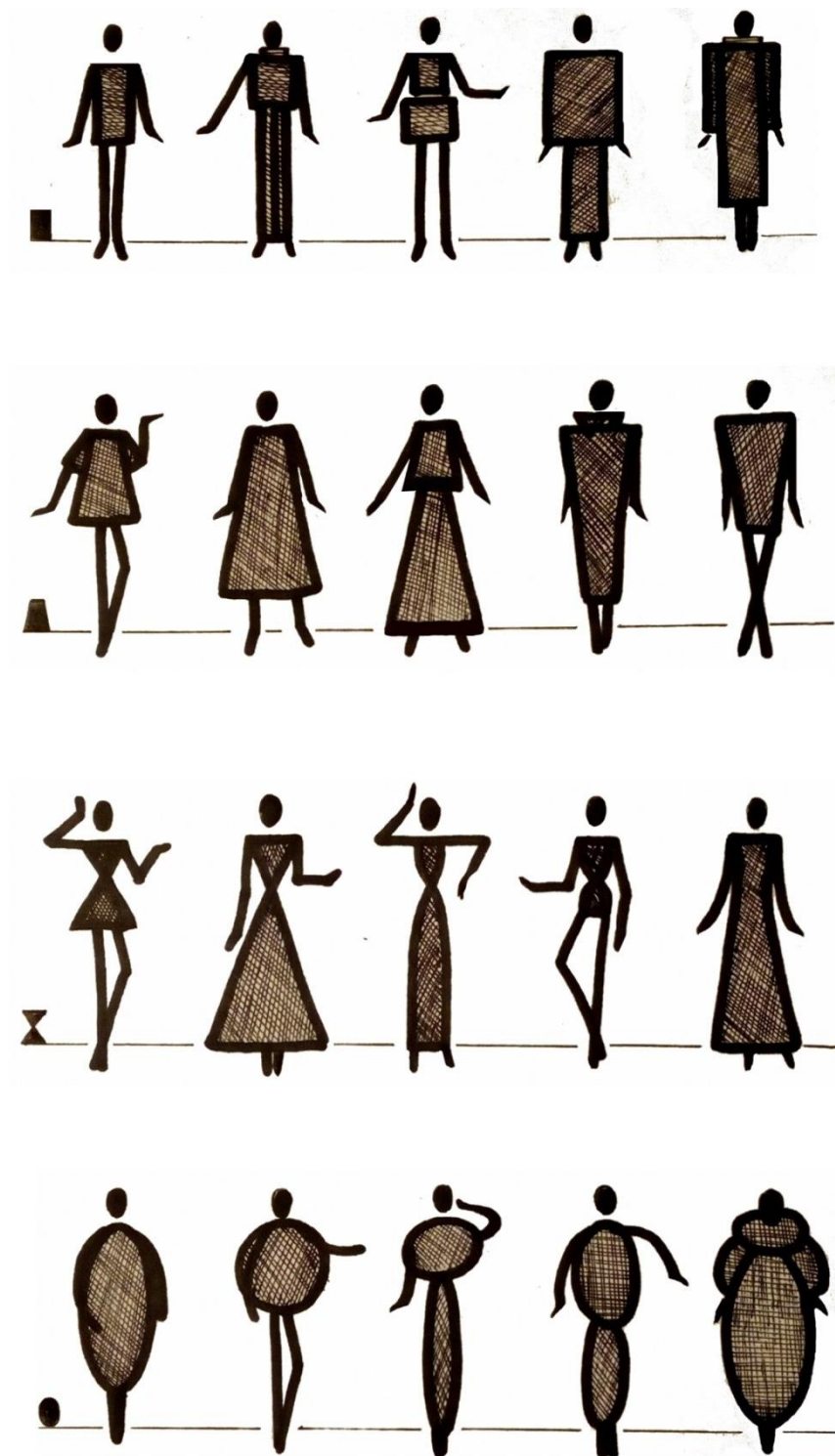
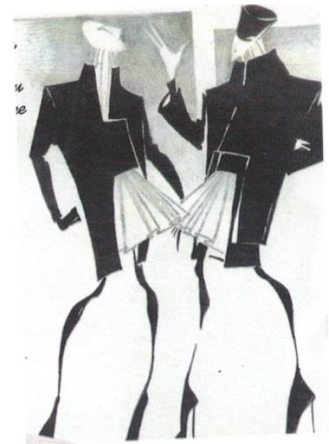

Рис. 32. Основные силуэтные формы современного костюма:
прямой, трапеция, приталенный (прилегающий), овальный.

Композиция костюма построенная на нюансе

Композиция костюма построенная на подобии форм

Композиция костюма построенная на контрасте

Рис. 33. Основные композиционные приёмы формообразования костюма
(контраст, нюанс, подобие)

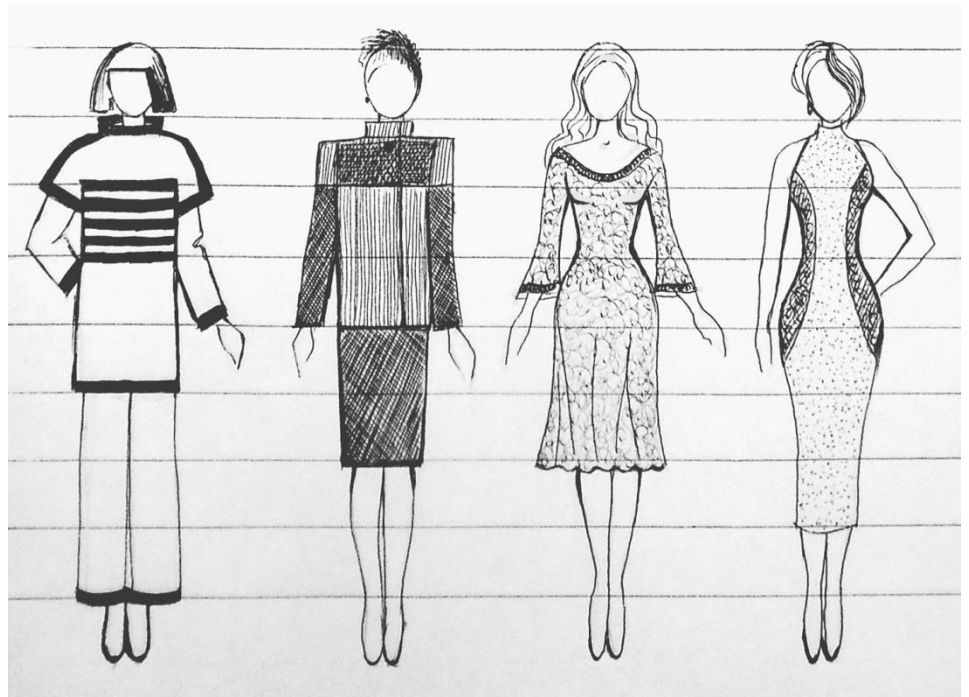
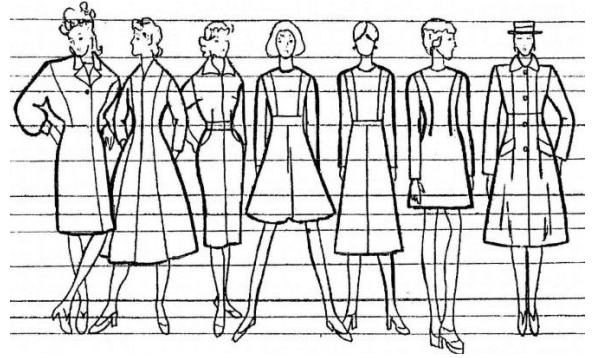
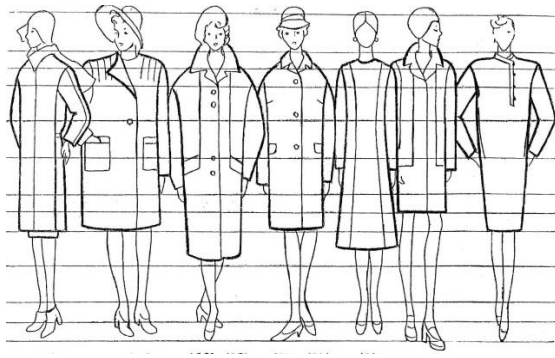

Рис. 34 (1, 2, 3). Сравнение моделей прямого и прилегающего силуэта.

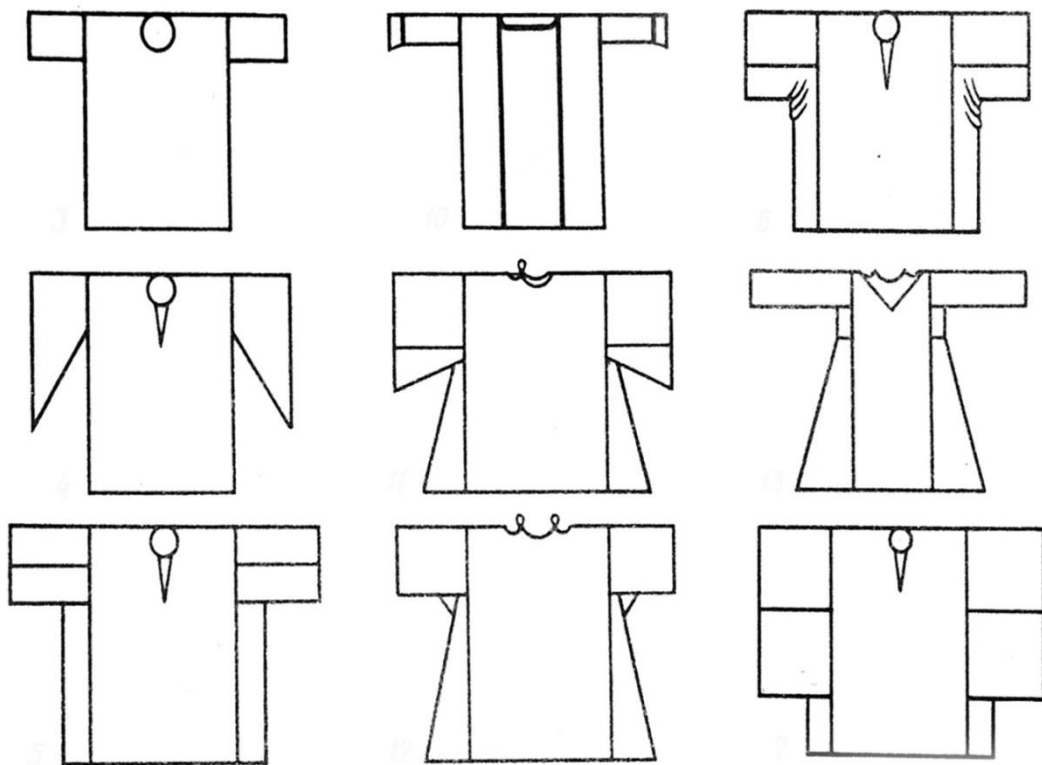
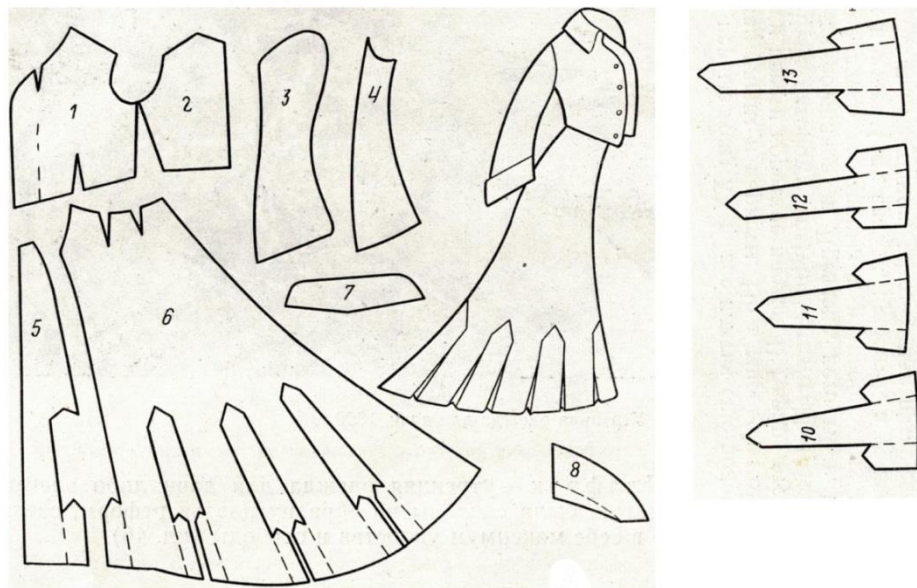

Рис. 35 (1, 2). Сравнение форм кроя исторических моделей прямого и прилегающего силуэта.

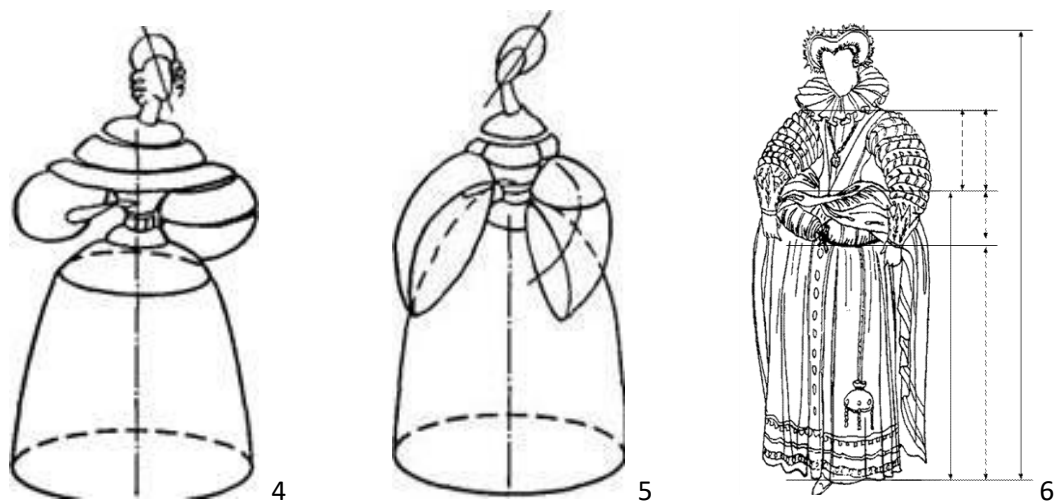
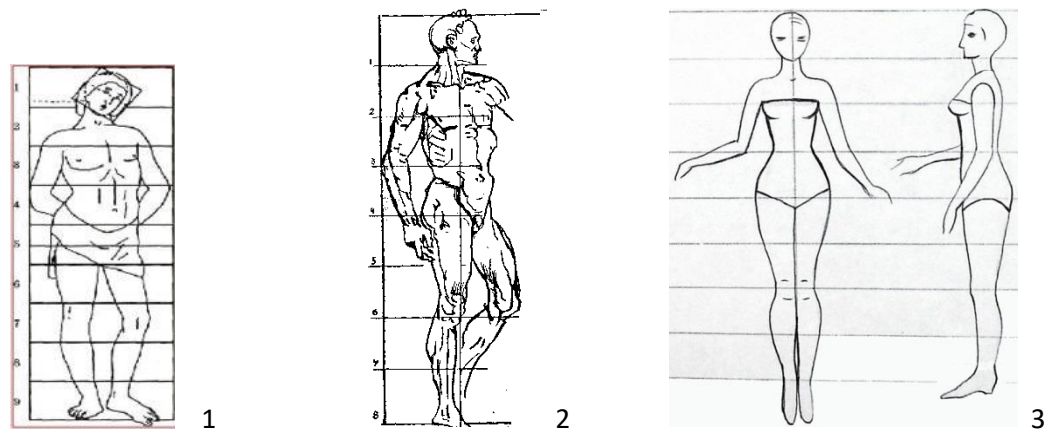

Рис. 36. (1, 2, 3) Пропорциональное деление фигуры человека.

Рис.37. (1, 2, 3, 4, 5, 6) Форма, силуэт, объем, пропорции исторического костюма.

Приложение 3

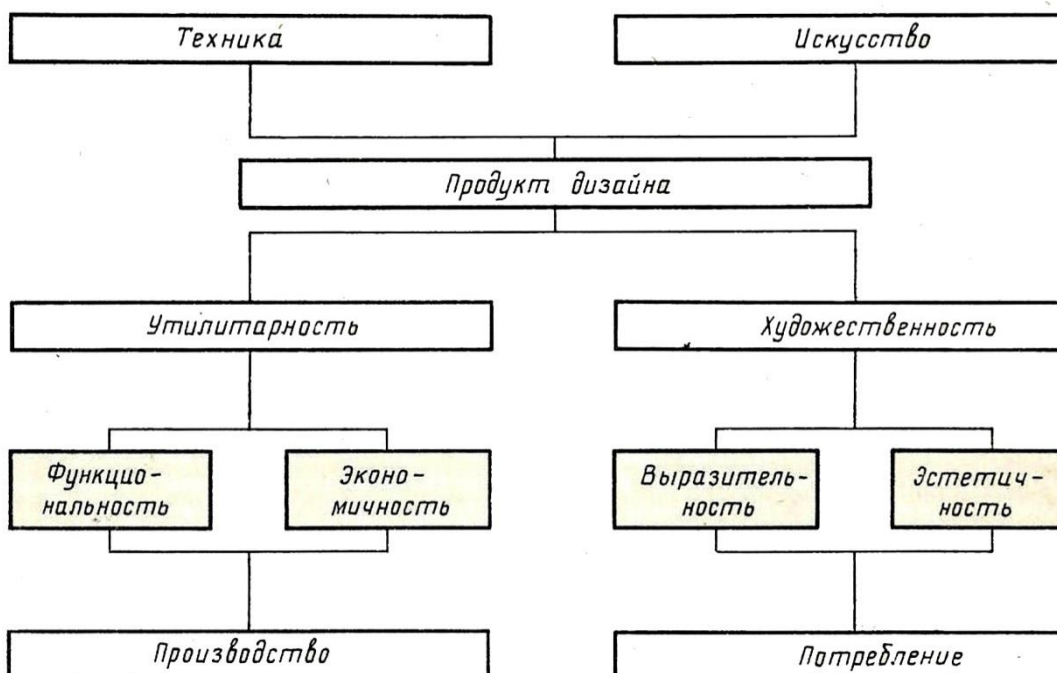

Схема: Тенденции потребления и производства, господствующие в техническом и художественном творчестве, виды деятельности создающие техническую целесообразность и потребительскую ценность.

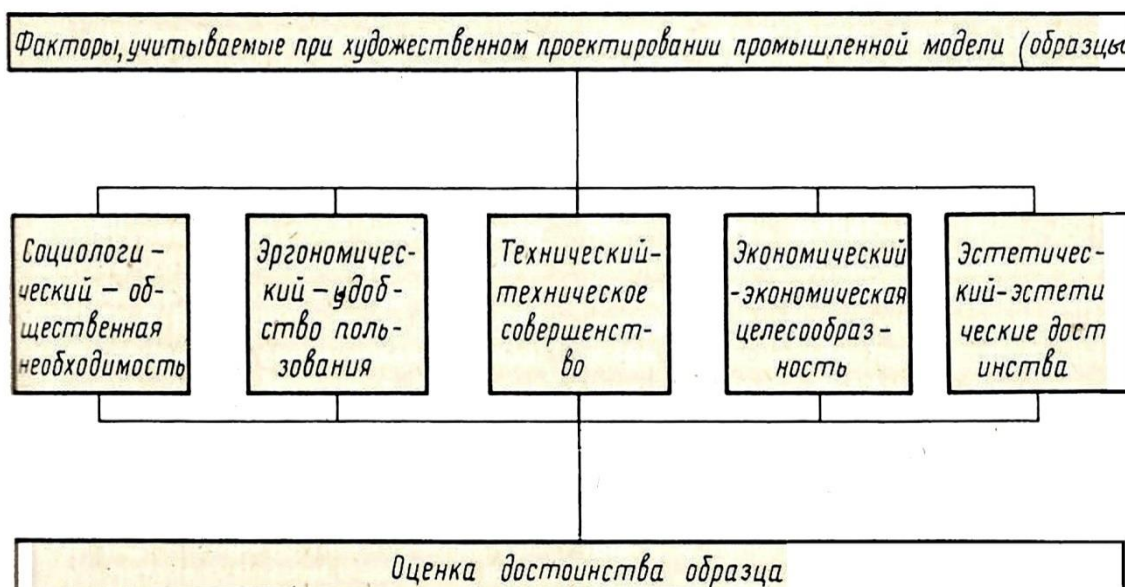

Схема: Комплексное требования к разработкам дизайн - модели для производства в текстильной отрасли.

Приложение И

Конспект №1. Введение в историю художественных стилей

ТЕМА: - введение в историю художественных стилей

ТИП ЗАНЯТИЯ: - изучение нового материала

ЦЕЛЬ: - знакомство подростков с историческими стилями искусства разных эпох; - освоение первичного навыка исследования исторического стиля по стилевым характеристикам.

ЗАДАЧИ:

Образовательные: дать представление:

- о художественных стилях искусств разных эпох;
- об основных системных понятиях исторического стиля;
- о месте костюма в классификации искусств.

Развивающие:

- выполнить поэтапное сравнительное исследование исторического стиля используя основополагающие стилевые характеристики на примере трёх стилей, - Готика, Рококо и Амбир.

Воспитательные:

- воспитывать интерес к изобразительному искусству.

СЛОВАРНАЯ РАБОТА:

- художественный стиль,
- большие исторические стили,
- изобразительные (живопись, графика, росписи) и пластические искусства (архитектура, скульптура, мебель, костюм, пластика, ювелирное искусство),
- репрезентанты искусства,
- стилевые особенности (характеристики).

МЕТОДЫ:

словесные - рассказ, беседа; наглядные – метод демонстрации; частично-поисковый.

Методические рекомендации:

- первый практический опыт сравнительного описания стилевых характеристик лучше проводить на примерах исторических стилей выбранных «по принципу контраста»: - с ярко выраженными различиями форм и элементов декора, например, Готика, Рококо и Амбир;

- в дальнейших практических занятиях выявление стилевых характеристик будет проводиться на примерах «соседних» стилей отталкиваясь в сравнениях «от принципа подобия», например, Барокко и Рококо.

ОБОРУДОВАНИЕ:

ДЛЯ УЧИТЕЛЯ:

- мультимедийный проектор, экран, компьютер, тематическое слайд-шоу к занятию.

Методическое сопровождение

Комплекс справочных материалов в приложениях:

- приложение Е (таблицы 3, 4, 6);
- приложение Ж (рис. 1-8, рис. 9-11, рис. 12-14, рис. 15-17, рис. 21, 23)

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ:

Материалы: планшеты; листы бумаги А 4, простые карандаши, ластик, ручка, тетрадь для записи.

ПЛАН ЗАНЯТИЯ:

Организационная часть занятия:

- активизация познавательной деятельности учащихся.
- постановка цели и задач, сообщение темы занятия.

Основная часть занятия:

- изложение нового материала;
- словарная работа;
- объяснение структуры и способа проведения занятия;
- самостоятельная работа по группам;
- защита результатов исследования.

Завершение занятия: подведение итогов занятия.

ХОД ЗАНЯТИЯ

Организационная часть:

- приветствие;
- проверка готовности учащихся к занятию;
- активизация познавательной деятельности учащихся:

Сообщение темы занятия:

- знакомство с историческими стилями искусства разных эпох.

Постановка цели и задач урока:

- введение в историю и классификацию изобразительных и пластических искусств;
- знакомство с местом искусства костюма в классификации искусств;
- освоение понятие «исторический стиль» в практической групповой работе;
- сообщение о творческом задании предстоящей программы занятий.

Основная часть

Изложение нового материала.

Рассказ об исторических стилях искусств разных эпох и основных системных понятиях исторического стиля как такового (презентация):

- хронологические рамки стилей, краткое описание политики, экономики, технологий эпохи, эстетического идеала;
- художественный аспект большого исторического стиля;
- исторический стиль в costume.

Самостоятельная практическая работа

Первый практический поисковый опыт сравнительного описания стилевых характеристик проводится на примере стилей Готика, Барокко и Классицизм.

Подростки самостоятельно описывают объекты исторических стилей (архитектура, орнамент, костюм) по формальным признакам (форма, конструкция, материал, элементы декора, орнаменты, фактуры, цветовая гамма) с использованием своего ассоциативного мышления и разработанной таблицы стилевых характеристик с приложениями из наборов цветных изображений репрезентантов Готики, Рококо и Ампира. Все изображения дублируются в цифровом формате на планшетах и выводятся по мере необходимости на большой экран.

Для большей продуктивности процесса исследования группа делится на три части. Одна будет рассматривать архитектуру (фасады), вторая – орнаменты, третья – исторический костюм, используя разработанные приложения. Подтвержденные результаты исследования необходимо суммировать, обобщая найденные формальные и ассоциативные качества, - т.е. защитить результаты своего исследования, выявив или опровергнув наличие характерных особенностей того или иного стиля в его репрезентантах.

Подведение итогов занятия:

- теоретическое знакомство с историей и изображениями произведений искусств разных эпох,
- с основными системными понятиями исторического стиля,
- просмотр тематического слайд-шоу,
- практическая групповая работа по описанию объектов исторических стилей (архитектура, орнаменты, костюм)
- работа с использованием таблицы стилевых характеристик и наборов цветных изображений репрезентантов Готики, Рококо и Ампира способствует формированию более устойчивых знаний и представлений об исторических стилях искусств.

Конспект №2: введение в понятия «дизайн костюма», «композиция костюма».

ТЕМА: Введение в понятия «дизайн костюма», «композиция костюма».

ТИП ЗАНЯТИЯ:- изучение нового материала

ЦЕЛЬ: - знакомство с дизайном костюма; знакомство с теорией композиции костюма.

ЗАДАЧИ:

Образовательные:

- дать представление о дизайне костюма и его особенностях как о виде архитектурных искусств.

- дать представление об основных системных понятиях композиции костюма;

- выполнить тематические зарисовки.

Развивающие:

- дать представление об историческом костюме как способе знакомства с историческими художественными стилями искусств.

Воспитательные:

- воспитывать интерес к изобразительному искусству, дизайну исторического костюма.

СЛОВАРНАЯ РАБОТА:

- репрезентанты искусства;

- специфика дизайна костюма исторического стиля (костюм, исторический костюм, дизайн костюма, дизайна костюма исторического стиля;

- композиция костюма (конструктивная основа, архитектоника, эргономика и функциональность; силуэт, конструкция, объём, формообразование; декор; технологичность).

МЕТОДЫ:

словесные - рассказ, беседа; наглядные – метод демонстрации; частично-поисковые.

Методическое сопровождение занятия:

Комплект справочных материалов в приложениях:

- приложение Е (таблицы 4, 8);
- приложение Ж (рис.23; рис.24-26; рис.27(1,2,3,4,5), рис.28(1,2,3), рис.29(1,2,3), рис.30, рис.31(1,2), рис.32, рис. 33, рис.34(1,2,3), рис.35(1,2), рис.36(1,2,3), рис.37(1,2,3,4,5,6));
- приложение З (схемы)

Комплект методических материалов по истории костюма и теории композиции костюма - это «условные координаты» современных требований к дизайну современного костюма. Комплект станет ориентиром для подростков в предстоящем исследовании дизайна моделей исторического костюма.

Рисунок с модельными формами - изображениями двух женских фигур в пропорциях канона Леонардо да Винчи, - с нанесённой горизонтальной разметкой архитектурных членений фигуры человека, используемых в современном проектировании одежды формата А4, поможет подросткам точнее, свободнее, продуктивнее провести поисковую работу.

ОБОРУДОВАНИЕ:

ДЛЯ УЧИТЕЛЯ:

- мультимедийный проектор, экран, компьютер, тематическое слайд-шоу к занятию.

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ:

Материалы: листы бумаги А4, простые карандаши, ластик, ручка, тетрадь для записи; планшеты.

ПЛАН ЗАНЯТИЯ:

Организационная часть занятия:

- активизация познавательной деятельности учащихся.

- постановка цели и задач, сообщение темы занятия.

Основная часть занятия:

- изложение нового материала;
- словарная работа;
- объяснение структуры и способа проведения занятия;
- самостоятельная работа по группам (одна группа занимается исследованиями костюмов прямого силуэта, вторая - приталенных);
- защита результатов исследования.

Завершение занятия: подведение итогов занятия.

ХОД ЗАНЯТИЯ

Организационная часть:

- приветствие;
- проверка готовности учащихся к занятию;
- активизация познавательной деятельности учащихся:

Сообщение темы занятия:

Введение в понятия «дизайн костюма», «композиция костюма», «костюм в историческом стиле».

Постановка цели и задач занятия:

- Введение в специфику дизайна костюма исторического стиля.
- Проведение сравнительного анализа двух моделей повседневной одежды.
- Проведение сравнительного анализа форм исторического костюма.

Основная часть хода занятия

Изложение нового материала: теоретическая часть

1. Знакомство с выразительными свойствами костюма как произведения искусства, об особенностях его композиции как произведения искусства.

1.1 Композиция костюма:

- фигура человека как конструктивная основа костюма,
- эргономика и функциональность костюма,

- базовые понятия теории композиции костюма (силуэт, конструкция, объём, формообразование; декор; технологичность).

1.2 Стиль в костюме. Исторические стили в костюме.

1.3 Дизайн. Дизайн костюма. Дизайн исторического костюма.

2. Знакомство с развитием формообразования исторического костюма на примере приталенной силуэтной формы женского исторического платья:

- выявление особенности трансформации формы приталенного женского платья с эпохи Средневековья до стиля Модерн XX века с помощью предварительного проведения сравнительного анализа двух моделей современной женской одежды приталенного и прямого силуэтов.

Практическая часть:

2.1 Выполняем сравнительный анализ двух современных моделей одежды прямого и прилегающего силуэта (выявляем соответствие архитектонике человеческой фигуры и выраженные функциональные качества; принципиальные различия в эстетических и композиционных особенностях моделей)

2.2 Рассматриваем и обсуждаем примеры исторических костюмов приталенного силуэта (от Средневековья до Модерна) по формальным признакам (форма; конструкция; материал, рисунки тканей, орнаменты, фактуры; цветовая гамма; аксессуары). Выявляем соответствие архитектонике человеческой фигуры и выраженные функциональные качества; принципиальные различия в эстетических и композиционных особенностях моделей.

2.3. Выполняем чёрно-белые графические зарисовки с учётом стилистики форм дизайна исторического костюма больших художественных стилей: Романика, Готика, Возрождение, Барокко, Рококо, Классицизм, Модерн.

Результатом эскизирования станет ряд зарисовок моделей женского исторического костюма приталенного силуэта в его последовательной трансформации на протяжении семи веков.

Подведение итогов занятия:

- повторение основных системных понятий исторического стиля,
  - просмотр тематического слайд-шоу,
  - проведение сравнительного анализа двух моделей современной женской одежды прилегающего и прямого силуэтов,
  - практическая групповая работа по сравнению исторического костюма приталенного силуэта с эскизированием выбранных моделей,
  - работа с применением карт стилевых характеристик и наборов цветных изображений репрезентантов исторических стилей,-
- способствуют формированию устойчивых знаний и представлений об исторических стилях искусств.

Конспект занятия №3. Эпоха Средневековья: Романика и Готика

ТЕМА: «Романский» и «Готический» стили эпохи Средневековья.

ТИП ЗАНЯТИЯ: - изучение нового материала.

ЦЕЛЬ:

- Введении в понятия «Романский» и «Готический» стили.
- Дизайн исторического костюма романского и готического стилей.
- Тематическое эскизирование исторического костюма романского и готического стилей.

ЗАДАЧИ:

Образовательные:

- Знакомство с хронологическими границами и основными репрезентантами романского и готического стилей.

- Дать представление об особенностях дизайна костюма эпохи Средневековья.
- Выполнить тематические зарисовки.

Развивающие:

- Выполнение эскизов, зарисовок моделей исторического костюма романского и готического стилей.
- Закрепление представление об историческом костюме как способе знакомства с историческими художественными стилями искусств.

Воспитательные:

- Воспитывать интерес к изобразительному искусству, дизайну исторического костюма.

СЛОВАРНАЯ РАБОТА:

- художественный стиль,
- репрезентанты искусства исторических стилей,
- стилевые особенности (характеристики) «Романского» и «Готического» стилей эпохи Средневековья,
- специфика исторических костюмов романского и готического стилей.

МЕТОДЫ:

словесные - рассказ, беседа; наглядные – метод демонстрации; частично-поисковый.

Методическое сопровождение занятия:

Комплекс справочных материалов в приложениях:

- приложение Е (таблицы 7, 8);
- приложение Ж (рис.9-11; рис.18-20; рис. 36(3))

ОБОРУДОВАНИЕ:

ДЛЯ УЧИТЕЛЯ:

- мультимедийный проектор, экран, компьютер, слайд-шоу к занятию.

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ:

- материалы: листы бумаги А4, простые карандаши, ластик, ручка, тетрадь для записи; планшеты.

ПЛАН ЗАНЯТИЯ:

Организационная часть занятия:

- активизация познавательной деятельности учащихся.
- постановка цели и задач, сообщение темы занятия.

Основная часть занятия:

- изложение нового материала;
- словарная работа;
- объяснение структуры и способа проведения занятия;
- самостоятельная работа по группам;
- защита результатов исследования.

Завершение занятия: подведение итогов занятия.

МАТЕРИАЛЫ: листы бумаги А 4, простые карандаши, ластик.

ХОД ЗАНЯТИЯ

Организационная часть:

- приветствие;
- проверка готовности учащихся к занятию;
- активизация познавательной деятельности учащихся:

Сообщение темы занятия:

- введение в понятия «Романский» и «Готический» исторические стили.

Архитектонические искусства эпохи Средневековья.

Постановка задач занятия:

- знакомство со спецификой дизайна костюма исторического стиля эпохи Средневековья через проведение сравнительного анализа двух моделей исторического костюма,
- тематическое эскизирование исторического костюма романского и готического стилей.

Основная часть.

1. Теоретическая часть.

Изложение нового материала: знакомство учащихся с историческими стилями «Романский» и «Готический» эпохи Средневековья с ведением зрительского диалога.

Определяем:

- хронологические рамки стилей, краткое описание политики, экономики, технологий эпохи, эстетического идеала;
- художественный аспект большого исторического стиля;
- исторический стиль в costume.

Познакомившись с характерными особенностями двух «соседних» исторических стилей, выявляем схожие и различные черты.

2. Практическая часть.

Закрепление нового материала:

- Сравнив характерные особенности исторических стилей «Романский» и «Готический», подростки пытаются выявить общие и различные черты в дизайне исторического костюма этих стилей на основании предшествующего опыта проведения сравнительного анализа моделей одежды на втором занятии.

- Отбор наиболее привлекательных моделей исторического костюма стилей «Романский» и «Готический».

- Выделение наиболее выразительных моделей исторического костюма с использованием таблицы с функциональными и эстетическими качествами дизайна формы костюма.

- Фиксирование выбранных моделей костюма в виде зарисовок и эскизов в свои блокноты по костюму.

- Зарисовки выполняются на листах А4 графическими материалами, - простыми и цветными карандашами.

Подведение итогов занятия:

- повторение основных системных понятий исторического стиля,

-теоретическое знакомство учащихся с произведениями искусств исторических стилей «Романский» и «Готический» эпохи Средневековья с ведением зрительского диалога,

- просмотр слайд-шоу,

- практическая групповая работа по описанию характерных особенностей двух «соседних» исторических стилей на выявление схожих или различных стиливых черт,

- эскизирование костюмов этих исторических стилей с применением стиливых характеристик и наборов цветных изображений репрезентантов Романики и Готики, -

способствуют формированию устойчивых знаний и представлений об исторических стилях искусств «Романский» и «Готический» эпохи Средневековья.

Приложение К

Образцы выполненных учащимися работ

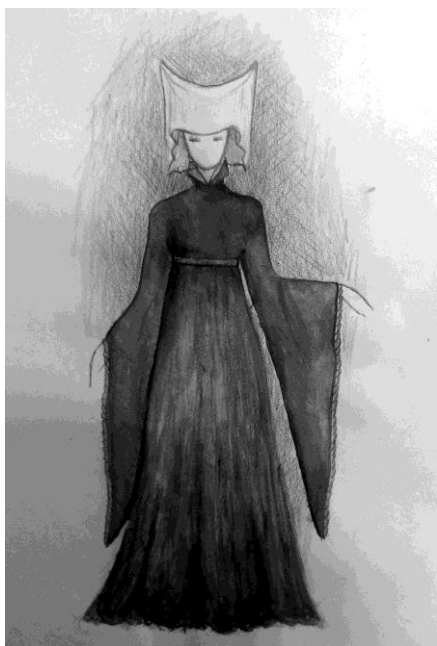

рисунок Виктории Р. 16 л.

рисунок Дарьи Г. 13 л.

рисунок Киры С. 13 л.

рисунок Полины С. 16 л.

Образцы выполненных учащимися работ

рисунок Насти С. 14 л

рисунок Дарьи Г. 13 л.

рисунок Полины С. 16 л.

рисунок Александры Г. 15 л.