

Взаимосвязь эстетического и этического воспитания учащихся на уроках отечественной и мировой художественной культуры

**ГРАЧЁВА Ольга
Олеговна,**
кандидат
искусствоведения, доцент
кафедры психологии и
педагогике Белорусского
государственного
университета культуры и
искусств

**КАРПОВИЧ Ольга
Александровна,**
учитель отечественной и
мировой художественной
культуры и
изобразительного
искусства гимназии № 41
г. Минска имени
В. Х. Серебряного

Преподавание нового учебного предмета «Искусство (отечественная и мировая художественная культура)» предполагает решение ряда задач, в том числе развитие эмоционально-образного мышления, творческих способностей учащегося, формирование умений и навыков восприятия и оценки художественных произведений, а также приобщение к художественно-творческой деятельности по интерпретации и созданию художественных про-

изведений. Учебная программа предоставляет учителю возможность творчески подойти к изучению предмета, используя различные приёмы и методы проведения урока. Важно не только создавать свои авторские приёмы организации учебного процесса, но и корректировать их в зависимости от достигнутого результата, личностных характеристик учащихся конкретного класса, актуальных новостей в области культуры и искусства.

Завершившееся первое полугодие учебного года показало, что учащиеся V класса воспринимают занятия по предмету как интересные, увлекательные, необычные по характеру происходящего на уроке. Их привлекает эмоциональная насыщенность урока, нравится, что поощряются нестандартные, креативные ответы и творческие идеи. Нам хочется поделиться первыми успешными примерами методических решений тем программы V класса.

Тема «Что такое искусство?»

Творческое задание «Мои мысли об искусстве».

В первой половине урока организуется обсуждение мно-

гообразия видов искусства как результата творческой деятельности человека, позволяющей создавать креативные художе-

ственные произведения в различных областях искусства. Затем учащимся предлагается выполнить практическое твор-

ческое задание на альбомном листе формата А4. Графический рисунок (шрифтовая композиция) как ответ на вопрос по теме урока выполняется с помощью любых инструментов (цветных карандашей, фломастеров, восковых мелков, гелиевых ручек и т. д.) по выбору учащихся. Выполненная композиция получает единое декоративное оформление.

Этапы выполнения задания:

- лист с помощью простого карандаша делится на четыре фрагмента:

<p>А. Здесь учащийся каллиграфически записывает своё имя и фамилию с помощью избранных им графических инструментов</p>	<p>Б. Здесь учащийся выполняет рисунок, символизирующий тот вид искусства, который он считает для себя самым важным, самым интересным</p>
<p>В. Здесь учащемуся предлагается вербально описать те чувства, которые вызывает понравившееся ему произведение искусства из тех, что демонстрировались на уроке</p>	<p>Г. Здесь нужно поместить название «нового», неназванного на уроке вида искусства, поскольку ученик считает необходимым присвоить этому виду деятельности человека высокую степень искусства</p>

Особый интерес вызвало задание по «дополнению» традиционного списка искусств. Учащиеся предлагали такие виды деятельности: «техническое искусство», «искусство доброты», «искусство смеха» и т. д.

Важнейшие педагогические аспекты проведённой работы:

- Это первое в учебном году и при этом сильное задание, которое доступно учащимся с разным уровнем художественных навыков, что

закладывает основу мотивации к учению и творчеству на уроке. Ученик сам выбирает привычные для него инструменты, позволяющие быстро выполнить рисунок, так как в рамках урока время выполнения практического задания ограничено. По результатам выполнения задания учитель проводит первичную диагностику, определяя степень технической подготовленности юных графиков.

- Каллиграфическое написание и красивое оформление своего имени способствует эстетическому развитию учащегося и повышению его самооценки.

- Рисунок в секторе Б обеспечивает закрепление изученного материала, осмысление и определение своего отношения к теме урока, к искусству и его отдельным направлениям. Образ, создаваемый пятиклассником, закладывает основы для формирования у него представления о месте и роли искусства в жизни человека и общества.

- Оценка учеником художественного произведения получает краткую вербализованную форму и закрепляется в письменном тексте. Это первый шаг на пути формирования эстетического сознания.

- Формируется умение выявлять эстетические стороны жизнедеятельности человека и устанавливать ассоциативные связи с художественными произведениями. Ученики осваивают приёмы креативного подхода к решению проблем («открытие» нового вида искусства).

Тема «Роль художника в искусстве»

Восприятие и обсуждение произведений художественной культуры.

При изучении и сравнении художественных произведений, выполненных в различных областях творческой деятельности, учащиеся знакомятся с таким видом искусства, как художественная фотография. При подготовке презентации к занятию из обширного наглядного материала нам потребовалось составить видеоряд, дающий основное представление об особенностях данного вида художественной деятельности. На уроке удалось обсудить с учащимися, что отличает простое отображение реальности на фотоснимке, доступное любому обладателю фотоаппарата и даже мобильного телефона с соответствующими функциями (мобилография), от произведения, способного изменить представления зрителя об окружающем мире, людях, событиях и явлениях. Последовательность фоторяда, включающего в себя жанровую фотографию, фотопортрет, фотопейзаж, архитектурную фотографию и т. д., позволила выстроить яркую, насыщенную и в то же время комфортную эмоциональную «партитуру» урока.

Методические особенности предъявления презентации:

- Первый и последний слайд содержали изображения, создающие позитивное настроение учащихся, и общее впечатление от художественной фотографии как вида искусства было эмоционально благоприятным (использовались фотографии природы, животных).

- В процессе демонстрации приходилось чутко реагировать на первую реакцию учащихся, объяснять, если это необходимо, важные смысловые моменты, сравнивать различные изображения, помогать анализировать их.

- В процессе обсуждения учащимся были заданы вопросы, стимулирующие к размышлению и индивидуальной оценке: «Какая фотография произвела на вас самое яркое впечатление?», «Что вы думаете об увиденном?». Не давая заранее всей информации об истории создания того или иного образа, мы позволили пятиклассникам высказать своё мнение, своё впечатление от художественного произведения.

Мы сочли необходимым рассказать учащимся историю одной фотографии (это была работа Кевина Картера «Девочка и гриф»), не только изменившей жизнь самого автора, но и имевшей большое значение для многих жителей Эфиопии. Понимаем: не все подробности истории культуры нужно раскрывать на уроке, следует помнить о возрастных особенностях пятиклассников и опускать особенно драматические моменты. Но невозможно было не ответить на прямой вопрос учеников о судьбе девочки (ребёнок погиб). Эта история потрясла подростков. Возможно, впервые в жизни они задумались о силе искусства и слабости отдельного человека в борьбе со злом.

Важнейшие педагогические аспекты данного приёма:

- Презентация создаёт представление о тематическом многообразии искусства, его месте и роли в жизни человека и общества.

- Беседа развивает умение высказывать и обосновывать своё отношение к произведению искусства. В процессе обсуждения презентации учащиеся самостоятельно пришли к важному выводу о роли фотохудожника в судьбе конкретного человека, запечатлённого в его работе. Пятиклассники включились в разговор о нравственном и эстетическом отношении автора к герою

своего произведения, о противоречии человеческих качеств и таланта художника).

• Обращение к доступному современным учащимся виду творческой деятельности позво-

ляет стимулировать творческую активность: они могут соотнести свои реальные возможности и навыки с тематическим и жанровым многообразием определённой области искусства.

Тема «В мире сказок»

Творческое задание «Домовой» (лепка).

Раздел темы «Связь сказки с жизнью человека» позволяет обратиться к славянской мифологии. Один из самых известных сказочных, точнее сказать, мифологических персонажей — это хранитель домашнего очага и порядка в доме, Домовой. После рассказа о роли данного персонажа в жизни наших предков и отношении к нему в наше время, обсуждения внешности, характера, привычек и интересных ритуалов, связанных с ним, учащимся было предложено выполнить фигурку Домового из пластилина.

Этапы выполнения задания:

• правильно подготовить материалы и инструменты к работе (выбрать нужный цвет и согреть пластилин в ладони в то время, когда идёт обсуждение внешности персонажа и его положительных хозяйственных качеств);

• определиться с пропорциями, чтобы фигурка получилась характерной;

• дополнить образ Домового одним или несколькими атрибутами, позволяющими точно определить его предназначение.

Важнейшие педагогические аспекты данного приёма:

• Пространственные виды творчества необходимо периодически включать в программу работы на уроке как альтернативу плоскостным видам изобразительной деятельности, что способствует активизации мелкой моторики и позволяет создать комфортные условия для учащихся с ведущим кинестетическим каналом восприятия.

• Образ Домового (по-белорусски — *Дамавік*) хотя и сказочный, но имеет глубокие корни в традиционной дохристианской культуре бе-

лорусов. На примере этого важного образа в народной педагогике можно прививать навыки хозяйственности, бережного отношения к предметам быта, культуре семьи.

• Данное задание устанавливает связь с такими темами программы, как «Семья в искусстве», «Искусство в нашем доме», позволяя объединить изучение различного материала в целях формирования единой системы традиционных ценностей, что даёт возможность успешно решать основные задачи учебного предмета.

Тема «В мире сказок»

Интерактивная игра «Клуб культуры общения».

Творческое задание: обсуждение материала по теме урока.

Активное включение пятиклассников в беседы об искусстве привело нас к идее создать игро-

вую форму проведения этой части уроков отечественной и мировой художественной культуры. Обсуждение в рамках клуба культурного общения возможно проводить по разным разделам учебной программы. Важно соблюдать несколько **базовых правил:**

Тема «Семья»

Сказка «Алиса»

1. Безусловное уважение ко всем участникам дискуссии (а это все учащиеся класса и учитель в роли модератора).

2. В каждой дискуссии участвуют два эксперта по обсуждаемой проблеме (выбираются из учащихся класса, меняются для каждой новой темы). Все остальные учащиеся — слушатели и участники обсуждения. Очень важно правильно подобрать экспертов для каждой темы, желательно, чтобы они хорошо работали в паре. Одним из приёмов выбора эксперта для конкретной темы может стать предварительное анкетирование по теме, близкой к обсуждаемой на следующем занятии.

3. Учитель помогает формулировать проблему, задаёт первый вопрос экспертам, а все остальные вопросы (желательно не более 3—5, так как время урока ограничено) задают учащиеся класса, они же помогают экспертам ответить на вопросы, если те испытывают трудности.

4. Для того чтобы учащиеся творчески настроились на дискуссию, экспертам выдаются специальные бейджи с указанием их «должности» и

«места работы» в юмористическом ключе («эксперт по здоровому сну», «специалист по миру в доме» и т. п.).

5. Учителю необходимо корректно направлять дискуссию, ведь не все учащиеся, особенно оказавшись в роли эксперта, легко входят в процесс обсуждения. Создание психологически комфортной обстановки является первостепенным фактором для успешного проведения игры.

Опыт организации клуба культурного общения (3 дискуссии) на занятиях показал заинтересованность учащихся в данной форме работы и возможность для каждого участника игры заявить о себе как о личности, имеющей собственное мнение и способной помочь советом своим одноклассникам. Предлагались к обсуждению следующие темы:

- «Сказка "Приключения Буратино" — что меня в ней удивило?»;
- «Сказки Л. Кэрролла "Алиса в Стране Чудес", "Алиса в Зазеркалье" — сны и сказки»;
- «Мир в семье» (по теме «Семья в искусстве»).

Некоторые учащиеся прекрасно вошли в игровую ситуацию и давали вполне «профессиональные» ответы. Подобная игра учит рассуждать,

формулировать вопросы и ответы, высказывать и обосновывать своё отношение к художественному произведению, развивает образное и критическое мышление. Свобода дискутирования налаживает позитивные взаимоотношения в коллективе, поднимает самооценку учащихся. Несомненно, эта форма организации учебного процесса нуждается в постоянном развитии и совершенствовании, необходимо также запланировать количество занятий клуба культурного общения так, чтобы все учащиеся побывали в роли экспертов хотя бы один раз.

Таким образом, подбор посильных, но увлекательных творческих заданий, разработка эмо-

циональной «партитуры» урока, игровые формы проведения занятий способствуют активизации познавательной и креативной деятельности учащихся, формируют у них потребность к осмыслению и обсуждению произведений отечественной и мировой художественной культуры.

Сказка «Буратино»