

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГБОУ ВО

Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского

Институт искусств

**Вопросы истории, теории и методики
отечественного художественного образования**

Часть II

Учебное пособие

Романова Людмила Сергеевна

Мещанова Любовь Николаевна

Саратов,

2018

Романова Л.С., Мещанова Л.Н.

Вопросы истории, теории и методики отечественного художественного образования. Ч.2: Учебное пособие. – Саратов, 2018. - 48с.

Учебное пособие предназначено студентам институтов искусств очной и заочной формы обучения в качестве теоретического и практического руководства при изучении отечественной истории, истории искусств, музыкальной литературы. Также в качестве методологической и методической основы данное пособие может использоваться учителями средних учебных заведений при разработке уроков музыки, литературы, изобразительного искусства, мифологии, мировой художественной культуры, культурологии и других гуманитарных дисциплин. Их комплексное изучение объединяет философский, исторический, эстетический и собственно художественный аспекты школьного образования в целом. Пособие состоит из двух частей. Первая часть посвящена вопросам истории и теории отечественного художественного образования. Вторая часть рассматривает его методические основы.

В учебном пособии представлены краткий курс лекций и ряд приложений (вопросы для самостоятельной работы, экзаменационные вопросы, тесты) по дисциплине. Содержание пособия соответствует базовому курсу Института искусств и факультетов художественного образования, музыкально-педагогических факультетов учебных заведений разного уровня образования.

Рецензент:

Профессор, доктор педагогических наук
Рахимбаева Инга Эрленовна,
директор Института искусств СГУ им. Н.Г. Чернышевского

Рекомендовано Научно-методическим советом Института искусств
к размещению на сайте электронной библиотеки
СГУ им. Н.Г. Чернышевского

© Мещанова Л.Н., 2018

© Романова Л.С., 2018

ВВЕДЕНИЕ

Художественное образование выполняет систематизирующую функцию, выстраивая в систему полученные в школе знания по таким предметам, как история, музыка, литература, изобразительное искусство, мифология, мировая художественная культура, культурология, история искусств и другим гуманитарным дисциплинам.

Система образования всегда отражала положение дел в культуре. Но образование не пассивно отражает позитивные и негативные явления в культуре, а несет особую ответственность за формирование духовного мира общества. Школа является сферой активнейшего влияния на духовный мир ребенка в особенности **уроки искусства**.

В настоящее время разрабатываются новые концепции художественного образования и воспитания школьников. Современная школа пытается осуществить новые принципы гуманизации, процесса обучения. Однако предметы художественно-эстетического цикла, призванные качественно улучшить процесс духовного развития школьников, приобщить их к искусству, зачастую вводятся не в качестве обязательных предметов, а в факультативной форме.

Важнейшая задача художественного образования состоит в том, чтобы научить детей сформированные средствами искусства духовные ценности переносить на собственный образ жизни. Поэтому все методы и формы работы с учащимися на предметах художественного цикла должны иметь тесную связь с жизнью. Важно также научить школьников с опорой на жизненный и художественный опыт аргументировано объяснять своё отношение к искусству, анализировать общий характер художественного материала, особенности выразительных средств, с помощью которых воплощается художественный образ.

В общении с искусством и в творческом самовыражении под воздействием художественного восприятия личность постоянно приобретает

способность передавать информацию об индивидуальном видении мира, делая свой творческий вклад в духовную культуру всего человечества. Процесс духовного познания музыки, по мнению Д.Б. Кабалевского, - это деятельность эстетически окрашенная, она должна, прежде всего, приносить радость при живом соприкосновении с искусством.

Современная педагогика и психология утверждают, что **всякая личность** самоценна и имеет свою индивидуальность, неповторимость. В процессе эстетического воспитания, опираясь на эту концепцию, необходимо учитывать **не столько возрастные особенности, сколько индивидуальные.**

Многие ученые **внимание к миру личности** определяют как основную тенденцию в современном образовании и заявляют о необходимости его **ориентации на реализацию личностного духовного потенциала.**

В условиях наблюдающегося духовного кризиса обращение к ценностям **национальной культуры** в процессе воспитания и образования – один из эффективных путей из создавшегося положения. Социально-политический и экономический кризис общества поставил педагогов и деятелей культуры перед острой необходимостью пересмотра педагогических позиций, критической переоценки устоявшихся научно-теоретических и практических систем воспитания и образования. Глубокое познание **художественной истории и культуры** многонациональной России имеет решающее значение для формирования духовного облика новых поколений.

Современное состояние общества, усиливающиеся негативные тенденции к снижению **духовного уровня подрастающего поколения** делают особо актуальной проблему возрождения и развития духовных потребностей и интересов личности, в том числе через **художественное восприятие и художественное творчество.**

В обществе необходимо создать такие условия, чтобы духовные потребности учащихся превращались в устойчивые личностные качества, проявляющиеся в готовности удовлетворять эти потребности. Личностное

содержание духовных потребностей находится в непрерывной динамике и будет изменяться соответственно уровню развития самой личности.

Художественное образование и воспитание дает возможность сделать общение с искусством настоятельной духовной потребностью, этот процесс лежит через раскрытие, совершенствование эмоционально-чувственной, эмоционально-ценностной сферы личности на основе этого общения.

Краткий курс **«Вопросы истории, теории и методики отечественного художественного образования»** является одной из важных дисциплин в цикле предметов, ориентированных на постоянное совершенствование профессиональной подготовки педагога-музыканта.

Изучение курса даёт возможность:

- овладеть системными знаниями об основных направлениях, формах и методах отечественного художественного образования;
- использовать знания для совершенствования личности и профессионального мастерства;
- выработать навык самостоятельного овладения миром художественных и духовных ценностей.

Таким образом, целями курса «Вопросы истории, теории и методики отечественного художественного образования» является:

1. Методологическая, методическая и практическая подготовка учителей дисциплин художественного цикла, чётко представляющих цели, задачи предмета и вооруженных средствами их решения;

2. Подготовка квалифицированных преподавателей дисциплин художественно-эстетической направленности, владеющих:

- методами и формами работы на уроках искусства, нацеленными на раскрытие и реализацию духовных потенциалов личности учителя и ученика;
- методикой отбора, оценки и систематизации содержательного и художественного материала для уроков художественно-эстетического цикла;
- результативными творческими формами и методами оценки и контроля знаний, умений и навыков учащихся на уроках означенного направления.

Задачи курса «Вопросы истории, теории и методики отечественного художественного образования»:

- раскрыть с опорой на научные источники сущность понятий «культура», «художественная культура», «воспитание», «образование», «развитие», «художественное образование», «художественное воспитание» и других ключевых понятий курса

- выделить основные этапы развития отечественного художественного образования;

- рассмотреть классические и инновационные концепции и направления в российском художественном образовании;

- разработать комплекс форм и методов работы со студентами по курсу истории, теории и методики художественного образования»;

- выделить принцип личностной ориентации как важнейший в процессе преподавания предметов искусства в школе;

- стимулировать систематизацию, мобильность и востребованность знаний, умений и навыков, полученных студентами на всех занятиях художественно-эстетической ориентации в вузе;

- направлять и активизировать самостоятельную работу студентов по поиску творческих форм и методов преподавания предметов искусства в школе.

В первой части пособия **«Вопросы истории, теории и методики отечественного художественного образования»** была представлена краткая история отечественного художественного образования.

В её первом разделе были освещены вопросы становления национальной системы художественного образования и воспитания. В частности рассматривались такие её аспекты, как краткая история отечественной музыкальной педагогики, история обучения изобразительному искусству в России краткая история отечественного образования и воспитания средствами художественного слова.

Второй раздел первой части пособия освещал вопросы теории отечественного художественного образования. А именно:

- культурологические основы художественного образования. Ключевые понятия и концепции художественной культуры, функции искусства в системе культуры;

- основы художественного восприятия, критерии ценности художественных произведений.

Специфика, цели и задачи цикла дисциплин, осуществляющих художественное образование в школе .

Раздел «Методические основы отечественного художественного образования. Цели и организация урока искусства» в первой части пособия был представлен рассмотрением таких тем, как:

- характеристика основных программ по дисциплине «Музыка» для общеобразовательных школ;

- пример разработки урока музыки «Послушай музыку стиха...», основанного на синтезе искусств;

- задания для самостоятельной работы;

- проверь себя (тесты).

Вторая часть пособия «Вопросы истории, теории и методики отечественного художественного образования» продолжает раскрывать:

- методические основы уроков искусства, их цели, задачи, содержание;

- методы их организации и изложения материала в процессе отечественного художественного образования.

Раздел I .

Методические основы отечественного художественного образования.

Цели и организация урока искусства

I.1. Литературное чтение как предмет художественного цикла в начальной школе

Учёные констатируют, что *потребность в творчестве* – неотъемлемая характеристика *нормально развивающегося человека*, Дефицит творчества в современной школе, отсутствие у ребенка положительного опыта свободного творчества искажают нормальный процесс становления личности.

А. Мелик-Пашаев считает, что уже в начальной школе необходимо преподавать **литературу как искусство**. Её освоение должно носить не информационный характер, а основываться, как в других художественных дисциплинах, на личном творческом опыте самого ученика и постоянно взаимодействовать с этим опытом. Именно такое образование,- утверждает учёный,- способно сохранить креативный потенциал нации. Методической основой уроков литературного чтения является **личностная ориентация**, способствующая реализации творческих потенциалов ребёнка.

Содержательной основой уроков литературы, как и других предметов художественно-эстетического цикла, должны стать произведения **отечественной классики**. Литературные произведения рассматриваются как высокий образец художественного творчества в контексте отечественной художественной культуры в целом. Такая культурологическая база играет важную формирующую ценностно-ориентационную роль в духовном развитии личности ребёнка.

Уже на начальном этапе художественного образования средствами художественного слова учащиеся постигают богатство русского языка, знакомятся с замечательными произведениями русского устного народного

творчества. Особенно интересны и доступны пословицы, поговорки и загадки, дающие школьникам простор для собственного художественного творчества. В пословицах, как известно, отражается быт, обычаи и нравы народа и конкретные исторические события. Уже в начальных классах учащиеся постигают жанровое разнообразие фольклорного художественного творчества: сказки, сказания, былины и с удовольствием участвуют в процессе самостоятельного художественного творчества в этой области.

Дети должны проникнуться осознанием того, что литература – это **великое искусство, искусство слова!** Искусство слова донесло до нас из далёкой древности героические былинные образы русских богатырей – Ильи Муромца, Алёши Поповича, Добрыни Никитича, великана Святогора, купца-гусяря Садко. Музыкальность, напевность и ритмичность стиха былин поэтизировали героические образы, исторические события и лучшие качества русского народа: мужество, бесстрашие, стойкость, верность, мудрость, благородство.

Сказка – излюбленный жанр в художественном творчестве детей. В ней всегда добро побеждает зло. Рассказывая сказку, не разрушая общей сюжетной канвы, можно украшать её, разнообразить, дополнять характеристики образов, обострять событийные коллизии, проявляя, таким образом, свои художественные наклонности и способности, развивая творческий потенциал.

Л.В. Кутьева предлагает в своей программе систему работы с детьми на уроках литературы в начальных классах, способствующую развитию речи, образного мышления и культуры общения. Интересен метод работы с дискуссионными проблемами и вопросами «Займи позицию». Он позволяет учащимся не только выразить свою точку зрения, но и принять не сходное с ней мнение по обсуждаемой проблеме.

Т.В. Панафидина предлагает на уроках литературы активно использовать навыки культуры речи и ораторского искусства. Так называемый метод ПОПС-формула (П-позиция, О-обоснование, П-пример, С-следствие), по мнению педагога, «помогает учащимся прояснить свои мысли, а также

сформулировать и представить своё мнение в чёткой и сжатой форме». Умение чётко, сжато и убедительно высказать своё суждение – это тоже большое искусство использования Художественного Слова.

Развитие навыков и умений убеждения автором программы предлагается на основе метода «Карусель». Работая по этому методу, учащиеся высказывают свои суждения в маленьких группах, затем в объединённых, стараются привести все суждения к какому-либо основному единому выводу.

Следующий метод «мозговой штурм» также позволяет участникам дискуссии свободно, открыто и аргументировано предлагать идеи по поводу ситуации или проблемы. Учитель здесь побуждает учащихся использовать воображение и творческий подход.

Писатели и поэты очень умело владеют **искусством слова**. Владея этим искусством, они могут создать настроение грусти, радости, восторга, удивления, возбуждают интерес, будят фантазию.

Когда мы читаем произведения талантливых писателей или поэтов, мы воспринимаем всё описанное, как будто видим всех героев на самом деле.

Мы общаемся с ними, сочувствуем им, смеёмся вместе с ними, переживаем их радости и неудачи, как свои собственные. Используя яркое выразительное слово, поэты и писатели рисуют нам замечательные картины природы. Пользуясь этим искусством, они учат нас самостоятельно принимать верные решения, поощряя хорошие поступки и осуждая дурные.

Н.Н.Носов мастерски владел этим искусством, и сегодня мы ещё раз убедимся в этом на примере его замечательного рассказа «**Живая шляпа**».

1.2. Пример разработки урока литературного чтения в первом классе

«Н.Н.НОСОВ. ЖИВАЯ ШЛЯПА»

(автор - учитель начальных классов МОУ гимназия №3 г. Саратова

Е.Г. Начинько)

Учитель активизирует внимание детей загадкой: «Сегодня у нас на уроке необычный гость – угадайте, кто?»

Коротышка озорной Неумейка и зазнайка

В яркой шляпе голубой, И зовут его ... **НЕЗНАЙКА**»

(Звучит музыка, появляется сказочный персонаж Незнайка. В роли Незнайки выступает один из учеников). Незнайка обращается к детям:

- Здравствуйте, ребята! Вы узнали меня? Я – Незнайка! А знаете ли вы, кто придумал меня и всех моих друзей из Цветочного города? Это писатель Николай Николаевич Носов. Но он писал книги не только о нас – сказочных человечках, но и о таких ребятах, как вы.

- Ребята, я сегодня приготовил для вас очень много заданий, вопросов, связанных с творчеством писателя. Прочитайте, пожалуйста, отрывки из произведений Н.Н. Носова и вспомните их названия.

Детям предлагается самостоятельно прочитать тексты, напечатанные на отдельных листах. По классу развешены карточки с названиями этих произведений. Учащимся даётся задание найти нужную карточку. (Дети читали отрывки из рассказов: «Мишкина каша», «Замазка», «Леденец», «Заплата», «Огурцы», «Карасик»).

- Ребята, а что вы знаете о самом писателе Н.Н. Носове? (Свободные высказывания детей).

Учитель обобщает эти высказывания:

Н.Н. Носов говорил: «Стать писателем мне захотелось потому, что у меня была интересная жизнь и у меня было много о чём порассказать людям». Он много знал и обладал от природы разнообразными талантами, и многое в жизни ему пришлось испытать. Ещё в юности ему случалось быть землекопом и

косарем, возчиком брёвен и рабочим кирпичного завода, он увлекался химией и фотографией, учился играть на скрипке и мандолине, играл в шахматы, выпускал рукописный журнал «Икс». Потом Николай Николаевич поступил в Московский институт кинематографии и стал работать в кино, снимать разные учебные, научные и мультипликационные фильмы.

Как и многие знаменитые писатели, Н.Н. Носов сначала сочинял сказки и рассказы просто так – для своего маленького сынишки. А потом один свой рассказ «Затейники» он отнёс в журнал «Мурзилка». Это было в 1938 году. За этим рассказом последовали другие.

Как правило, в каждой семье есть книга с произведениями Н.Н. Носова. Многие из них с удовольствием читали ещё бабушки, дедушки, мамы и папы, братья и сёстры нынешних первоклассников. Вместе с учителем и членами их семьи дети подготовили **выставку книг писателя.**

Учитель предлагает детям обратиться к подобранным на выставке книгам и даёт необходимые комментарии. Широкую известность принесли автору повести о школьной жизни: «Весёлая семейка», «Дневник Коли Синицына», «Витя Малеев в школе и дома», а также целая серия романов – сказок «Приключения Незнайки и его друзей», «Незнайка в Солнечном городе», «Незнайка на Луне». Персонажи этих книг полюбили и ребята, живущим за рубежом. Их знают в Голландии и Польше, Аргентине и Индии, Франции и Вьетнаме и даже в Японии. Так что кто ещё не знаком с ними, отправляйтесь в нашу библиотеку. Уверяю вас, вы не пожалеете, и даже про телевизор забудете.

В центре произведений Н. Носова – ребята-фантазёры, непоседы, неуёмные выдумщики, которым часто достаётся за их затеи. Самые обычные жизненные ситуации превращаются в рассказах Носова в необычайно смешные поучительные истории.

Поскольку литературное чтение - не только предмет художественного цикла, но и **учебная дисциплина**, то его задачей является формирование определённых **знаний, умений и навыков**. Например, необходимо приобретение навыка правильного и выразительного чтения, знание важнейших

фактов жизни и творчества писателей и поэтов, понимание значения слов и понятий, умение самостоятельно анализировать и давать образные характеристики героям литературных произведений и т.п.

Решая эти задачи, учитель обращается к детям определить «характер», «настроение» рассказа Н. Носова «Живая шляпа».

У вас уже есть опыт чтения «смешных» и «страшных» рассказов. Вспомните их (дети называют известные и любимые произведения: Л.Н. Толстой «Котёнок», Е.И. Чарушин «Страшный рассказ», Н.Н. Носов «Затейники» и другие).

А рассказ Н. Носова «Живая шляпа», по-вашему, смешной или страшный?

- А отчего бывает страх? (часто он бывает от незнания)
- С каким же чувством писал Н. Носов этот рассказ?
- Вспомним, что же такое юмор? (учебник, стр.68.)

В юмористическом произведении автор обычно изображает недостатки людей, их слабости, переживания в смешном, комическом виде. Он выражает своё добродушное, немного насмешливое отношение к ним.

Попытаемся более глубоко вникнуть в содержание рассказа. Но прежде Незнайка хочет проверить, насколько вы внимательные читатели. Скажите ему:

- Кто проживал в квартире: Володя или Вадик?
- Кто первый раскрыл секрет «живой» шляпы?
- Вадик попал картошкой в шляпу или в Володю?
- На самом ли деле шляпа из рассказа Носова была живая?
- Почему писатель именно так озаглавил рассказ?
- Тема или основная мысль отражена в названии рассказа?

- **Какое название этому рассказу дали бы вы?** Последний вопрос нацеливает ребят не только на глубокое проникновение в содержание рассказа, но и на **сотворчество**, на раскрытие креативных способностей ребёнка.

У учащихся начальной школы преобладает **непроизвольное внимание**, поддерживать которое необходимо не только довольно частой

сменой видов деятельности на уроке, но и необходимой в этом возрасте разрядкой в виде так называемой «физкультминутки». Однако не следует выполнять её в отрыве от темы урока. Для этого можно использовать музыку из мультфильма по рассказу Н. Носова и предложить выполнить предлагаемые Незнайкой или другими героями сказки движения. Это будет не только разрядка, но и **очередной момент творческого самовыражения учащихся.**

Учитель уточняет значение некоторых мало понятных детям слов:

Комод – предмет мебели, состоящий из нескольких расположенных друг над другом выдвижных ящичков (для белья и различных мелких вещей).

Кочерга – приспособление для перемешивания топлива в печи – толстый железный прут с прямо загнутым концом.

Далее перед чтением первой части рассказа **по цепочке** учитель даёт **проблемное задание**: определите, на сколько частей, по-вашему, можно разделить рассказ? С какого эпизода начинается рассказ?

(Это вступление, из которого мы узнаем всю обстановку, где будет развиваться действие). Определите место действия. Назовите героев рассказа. Кто из них главный? Почему?

После прочтения учитель вновь задаёт вопросы:

- Каким вы представили себе котёнка в начале рассказа?
- Какие чувства испытывали мальчики? Докажите.
- Расположите слова в порядке возрастания чувств: паника, страх, трепет, испуг, ужас, боязнь.

- Какие чувства вы испытывали при чтении отрывка? Почему?

- Назовите слова-действия, которые вам помогли ярче представить шалости котёнка.

- Чем занимались мальчики?

(Это завязка действия, из которой становятся ясно, как «ожила» шляпа.)

- Озаглавьте 1-ю и 2-ю части словами из текста.

Важным творческим моментом будет чтение 3-й и 4-й частей **в лицах**. Все участники этого импровизированного спектакля попробует раскрыть свои

артистические возможности и **испытывает момент сотворчества с автором рассказа.**

Какой момент в рассказе является самым напряженным? (Это кульминация). Озаглавьте 3-ю часть. Озаглавьте последнюю часть. (Это развязка, из которой мы узнаем, кто же скрывался под шляпой). В процессе чтения и ответов на вопросы учителя дети знакомятся с законами построения рассказа, что может быть использовано ими при первых попытках **собственных сочинений.**

Учитель предлагает детям самостоятельно оценить свою работу.

- Поднимите руки, кто считает, что он был активен на уроке, всегда давал полные и правильные ответы?

- Кто считает, что был не всегда активен, мог бы работать лучше, ответы его были не всегда точны?

- А кто думает, что он сегодня потрудился недостаточно и на следующем уроке постарается работать лучше.

Итогом урока может стать предложение попробовать проявить **своё творчество**: например,

- **нарисовать** дома картину кульминационного момента рассказа или любого другого понравившегося эпизода;

- **сочинить** музыку или текст для песенки друзей из прочитанного рассказа; - придумать для них **танец** и сценические **костюмы**;

- **вылепить** из пластилина котёнка под шляпой;

- предложить свой **сценарий и режиссуру** инсценировки рассказа и т.д.

I.3. Интегрированный курс «Мировая художественная культура»

При активном сокращении часов, отведённых на дисциплины художественно-эстетического цикла в процессе современного среднего образования, интегративный курс **Мировая художественная культура** призван **занять ведущее место** в системе художественного воспитания, решая задачу целостного представления художественной картины мира через изучение отдельных видов искусства, межпредметные связи не в состоянии полноценно решить эту задачу, через синтез искусств в едином процессе художественного образования нынешнее молодое поколение должно ясно сознавать, что все в этом мире взаимосвязано и взаимозависимо.

Поэтому необходим интегративный учебный предмет, содержание которого складывается из общих закономерностей художественного развития человечества в контексте его социальной и культурной истории, изучение ярких и разнообразных проявлений художественного гения различных народов и наций в каждую конкретно историческую эпоху от древности до наших дней.

В последние годы проблема использования различных видов искусства в художественном образовании и воспитании школьников привлекает к себе педагогов в связи с задачей формирования **разносторонне развитой личности**. Знакомство с различными видами искусства, по мнению учёных и педагогов, рождает художественный универсализм, развивает художественную активность школьников.

Использование **метода комплексного воздействия искусств** дает возможность раскрыть основные связи, существующие между искусствами – общность тем, объединяющая все виды искусства, связь художественных идей, родство художественных образов, соответствие выразительных средств.

При творческом восприятии произведений различных видов искусств большое значение имеет их комплексное воздействие. Возможность использования комплекса искусства определяется их общим происхождением, **единством** социальных задач и функций, художественно-образной природой.

Взаимодействие искусств проявляется не только через сходное, но и через противоположное. Любой вид искусства имеет свои специфические качества. Отдельные виды искусства не повторяют и не дублируют друг друга, а дополняют и обогащают их новыми средствами. У каждого вида искусств и каждой формы общения с ним есть свой язык и выразительные средства.

Чтобы уроки мировой художественной культуры и истории искусств не дублировали другие предметы художественной ориентации с привлечением смежных видов искусств, необходимо различать специфику воспитательно-образовательных задач этих предметов и методов их решения.

Например, задача уроков музыки – «заинтересовать, увлечь школьников музыкой», способствовать глубокому эмоциональному её восприятию, постижению основных средств музыкальной выразительности, развитию музыкальных способностей учащихся. На этих уроках связь с литературой и изобразительным искусством становится ключом к более эффективному способу решения поставленных задач.

Уроки МХК и истории искусств освещают следующие вопросы и положения:

- МХК есть целостная система;
- закономерности развития данной системы в целом и отдельных видов и жанров искусства;
- история их возникновения и развития;
- специфика языка и выразительных средств различных видов и жанров искусства;
- нерасторжимая и взаимообогащающая связь различных видов искусства.

I. 4. Пример разработки урока в 6 классе «Романский стиль»

(Автор - учитель МОУ Гимназия № 3 г.Саратова Барабанова Е.Ю.)

Цель: формирование у учащегося умения сопоставлять различные архитектурные стили, определять особенности романского стиля.

Задачи:

- 1) в сотворчестве с учащимися дать характеристику эпохи Средневековья
- 2) определить особенности мировоззрения человека в эпоху Средневековья
- 3) в процессе эвристической беседы дать учащимся понятие об особенностях романского стиля в архитектуре на примере выдающихся архитектурных памятников

4) привлечь учащихся к творчеству в процессе усвоения данной темы

Основываясь на знаниях, полученных на уроках истории, учащиеся с помощью учителя дают характеристику эпохе Средневековья.

Эпоха Средневековья условно делится на 3 периода, соответствующие основным стадиям развития феодализма.

I - период становления (раннее средневековье) 5-10 вв.

II – период расцвета (зрелый период) к. 10 – 15 вв.

III – период упадка (позднее средневековье) – 16 – 1-я половина 17 вв.

Искусство этого периода тоже подразделяют на три этапа: дороманский период 6-10 в, романский период 11-12 в., готический период – 13-14 в.

Западноевропейское искусство этого периода отражает религиозное мировоззрение. Создается грандиозная художественная картина мира в архитектуре, монументальной живописи и скульптуре.

Искусство часто выступает как средство устрашения: типичные сюжеты средневекового искусства – Страшный суд, Апокалипсис, сцены страданий и смерти Христа (страсти), жития святых, мучеников за веру, устрашающие изображения чертей. Все сюжеты создавали атмосферу страха и

неотвратимости наказания. Сцены демонстрировали также борьбу за человеческие души между ангелами и сатаной.

Для человеческого сознания в средневековье характерно представление о дуализме мира: мир видимый - земной и идеальный небесный. В человеке тоже два начала – душа и тело «темница души».

Усмирение плоти считалось высшей добродетелью. Идеал человека – аскет, обрекший себя на лишения и одиночество. Основа нравственности – вера.

Средневековое искусство отражало красоту и значение божественного миропорядка. Популярным литературным жанром были жития святых. Главные архитектурные сооружения – собор, храм. Распространенный жанр живописи – икона, образы скульптуры – персонажи священного писания.

Основой храмового романского зодчества был тип старой римской базилики, увеличенной в размерах за счет центрального нефа; толстые стены, узкие проемы и т.д.

Характерна близость средневекового искусства к народному творчеству: происходит зарождение пластического языка: пластическое искусство создавало идеальный образ, и было символом запредельного.

Для средневекового искусства в целом характерна символика и аллегоризм образного языка. Искусство было ансамблевым: архитектура выступала в единстве с живописью, скульптурой и музыкой.

Ход урока:

Важно помнить, что уроки искусства – не авторский концерт и не искусствоведческая лекция! Его цель - духовное развитие, преображение личности учащегося средствами искусства.

В начале урока следует создать атмосферу глубокого эмоционального восприятия искусства. Для погружения в атмосферу средневекового искусства урок можно начать со звучания средневековой лютневой музыки и чтения небольших фрагментов из литературных произведений представляемой эпохи.

Читать может либо учитель, либо ученик. В качестве литературного фрагмента может быть отрывок из романского героического эпоса – Песнь о Роланде (стр. 8 – 81).

Звучание музыки и стихов лучше сопровождать показом слайдов средневековых архитектурных памятников как раннего, так и зрелого и позднего периодов и не только романского стиля.

В форме вопросов и ответов с опорой на межпредметные связи (с историей) выявляются основы средневекового мировоззрения человека и характерные черты средневекового искусства.

Возможные вопросы:

Каким представляется мир средневековому человеку? Каково его символическое изображение? (земной мир – горизонталь, небесный – вертикаль), символ мира – крест, как пересечение этих миров. В центре изображения – Иисус, верх вертикали устремлен к Богу, низ – к Дьяволу.

Каковы были представления о человеке? (Человек – арена борьбы добра и зла, человечество делится на христиан и нехристей.)

Дуалистическое мировоззрение было характерно не только в представлении человека о мире, но и о самом человеке: мир земной и небесный находятся в постоянном противостоянии и сам человек имеет два начала – душу – олицетворение добра и тело – олицетворение зла.

Человек должен был стремиться спасти душу ценой земных страданий. Сознавая свою греховность, очищаться от пороков для лучшей потусторонней жизни.

Важнейшими человеческими добродетелями были: смирение, терпение, доброта, вера, сознание собственной ничтожности и греховности перед Богом.

Одной из важнейших добродетелей была также верность гражданскому долгу и королю.

Переход к рассмотрению романского архитектурного стиля лучше начать с повторного просмотра слайдов архитектурных сооружений романского и готического стиля под звуки музыки и церковных песнопений. Здесь можно

также просмотр слайдов дополнить звучанием или чтением отрывков из стихов вагантов, миннезингеров или поэзии трубадуров. Можно предложить также рассмотрение образцов книжной миниатюры, получившей большое распространение в эту эпоху.

Не следует делать этапы урока перенасыщенными новым содержательным материалом.

В процессе эвристической беседы учитель и учащиеся выявляют характерные черты архитектурных сооружений романского стиля.

Возможные вопросы:

Если бы вы были архитектором, каким бы вы построили средневековый храм? (знания по истории)

Возможные ответы: маленькие окна, высокие стены, крепкий фундамент, башни для наблюдения, потайные ходы, крепкие ворота и т.д.

Учитель констатирует правильность ответов учащихся, подкрепляя сказанное обращением к конкретным архитектурным сооружениям. Необходимо выделить характерные для этого стиля детали архитектурных сооружений: двухскатная крыша, абсидная часть (алтарная часть – восток, вход – запад) мощный поперечный неф, галерея в башне.

Дается характеристика внутреннему убранству храма: изображение Бога-Пантократора (Вседержителя). Дети вспомнят, что в раннехристианских храмах Христос изображался рыбой, юношей с овечкой на плечах или с виноградной лозой в руках. Теперь это зрелый, умудренный человек.

Следует отметить вытянутость форм: узкое лицо, огромные глаза, длинные пальцы. Лик Христа грозный, подвергающий греховное человечество строгому суду.

Образ Христа не реалистичен: Иисус – образ идеальный, совершенный, ирреальный. Лицо не наполнено живыми человеческими чувствами. Это образ отстраненного от земной жизни человека.

Однако в этот период появляется и новый образ – образ защитника, спасителя, к которому приходили за благословением, помощью, прощением.

Романский стиль - первый общеевропейский стиль. Архитектурные сооружения романского стиля – олицетворение вертикали на земле – храмы и монастыри. Духовенство и монашество было духовным олицетворением вертикали на земле. Храм был символом горней жизни, «корабль, спасающий душу». В период бесконечных междоусобных войн в храмах спасались.

Средневековое искусство имело множество символов: роза, крест, дорога, колесо фортуны.

Можно обратиться к детям с предложением поразмышлять о том, что может символизировать дорога.

Ответы: бесконечность, путь человека по жизни, дорога, ведущая к идеалу и совершенству, путь к концу жизни. Пересечение дорог – крест как символы вертикали и горизонтали, путь к страшному суду, дорога к храму.

Храм как основное препятствие на пути человеческих пороков, человеческого зла. В храме человек отдыхает и очищается.

Завершая урок, необходимо детей поблагодарить, обобщение провести только в творческой форме. Поиски формы могут происходить в сотворчестве с учащимися. Поощрение произвести как хорошими отметками, так и, что очень важно, добрым словом, стимулирующим реализацию творческих задатков ребенка.

Следует предложить учащимся дома, по желанию, выполнить творческие работы, связанные с темой урока (рисунок, лепка, подбор слайдов, репродукций, грамзаписи, научно-исследовательское творчество, макеты архитектурных сооружений, зарисовки костюмов, чтение наизусть стихов, составление викторин, заданий и т.д.)

Заканчивается урок духовно-творческим восприятием искусства. Просмотр слайдов может проходить под тихие звуки музыки без комментариев!

I. 5. Пример разработки урока МХК во втором классе

(3 четверть, 1 урок):

«ТРАДИЦИИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ.

РОЖДЕСТВО»

(автор - Романова Л.С.)

Третья четверть начинается сразу после новогодних и рождественских каникул и у детей свежи праздничные впечатления.

Для создания атмосферы творческого восприятия искусства на уроке следует предварительно оформить классную комнату, где развесить необходимые для беседы репродукции. Например, «Рождество Христово» Андрея Рублёва, «Рождество», «Мадонна с гранатом», «Мадонна Евхаристии» Сандро Боттичелли, репродукции с полотен Леонардо да Винчи «Мадонна Лита», «Мадонна Бенуа», «Богоматерь. Умиление злых сердец» русского художника Петрова-Водкина и др.

Чтобы направить эмоции детей в нужное русло, можно предложить им для восприятия одну из рождественских песен. Это может быть известная песня Грубера «Тихая ночь», содержание которой посвящено рождественским событиям.

Вовлекая детей в раскрытие содержания темы урока, раскрывая их индивидуальные творческие возможности, следует попросить учащихся поделиться впечатлениями, но не простым перечислением пережитых праздничных событий, а **обратившись к различным видам искусства.**

Это могут быть приготовленные дома по предложению учителя и **по желанию** самих детей **рисунки** ёлочных игрушек, наряженной ёлки или лесной красавицы, украшенной пушистым снежком; карнавальных костюмов, праздничных столов, желаемых или полученных подарков и т.д. Возможно выразительное **чтение стихов, игра** на музыкальных инструментах, **исполнение песен**, как индивидуальное, так и групповое или хоровое; показ **танца** Зимы или Дедушки Мороза. Дети любят **вырезать** снежинки или

фигурки зверюшек и украшать ими рождественские ёлки; некоторые дети замечательно **лепят** из пластилина и т.д.

Невозможно представить все детские праздничные впечатления на одном уроке, поэтому от учителя требуется корректное управление этим процессом с предложением посвятить этому один из последних уроков четверти или внеклассное мероприятие.

Такое творческое начало урока позволит легко перейти к беседе с детьми о смысле и истории традиции отмечать этот праздник на Руси, об интересных праздничных обрядах.

Наше летосчисление ведётся теперь от Рождества Христова. Предложите детям самим догадаться, сколько лет назад произошло это великое событие. Это вызовет их интерес к последующей беседе и активизирует внимание. Эмоционально и вдохновенно изложенный рассказ учителя о рождественских событиях и отечественных традициях их празднования сохранит необходимую атмосферу восприятия искусства и сотворчества.

По библейскому преданию волхвам (мудрецам, занимавшимся наблюдением за звёздами и изучением их) о рождении Спасителя (Иисус значит «Спаситель») возвестила внезапно появившаяся в небе новая звезда. Увидев её, волхвы поспешили в Вифлеем, где находился родившийся младенец. Волхвы пришли к Иисусу с поклоном и подарили ему золото (как царю), ладан, который употребляется при богослужении (как Богу) и смирну – благовонное масло, которым натирали умерших (как обычному смертному).

Рассказ следует сопровождать показом слайдов, иллюстрирующих повествование, под звуки шубертовской «Аве Марии» («Поклонение волхвов» Веронезе и Боттичелли, «Поклонение младенцу» Матиаса Стомера). Названные произведения могут быть заменены по выбору учителя, но их тематика и настроение должны соответствовать содержанию и общему настрою урока.

Рождество, отмечаемое на Руси 7-го января – один из самых светлых и любимых праздников, сохранившихся с древних времён. На Руси сложились свои традиции отмечать рождественские праздники. На Рождество дома и

храмы украшались еловыми ветками, наряжались рождественские ёлки, совершались торжественные богослужения. На долгое время эта традиция на Руси была искусственно приостановлена. Однако уже с последних десятилетий прошлого века она стала возрождаться и теперь активно развивается. Уже в XVI – начале XVII веках в Москве на Красной площади у Лобного места царские особы с помощью военных и гражданских лиц раздавали бедным и больным милостыню, для чего нищие и убогие заранее собирались со всей Москвы.

Обычай наряжать ёлку пришёл к нам в конце XVII – начале XVIII века при царе Петре I.

Вечная зелень была символом обновляющейся жизни. В это время сложилась очень интересная традиция рождественских торжеств. Впереди процессии шли двое с барабанами, ударяя в них обёрнутыми сукном палочками. За ними – царь с князьями, боярами и представителями духовенства. Заходя в любой дом, пели: «Тебе Бога хвалим», за что хозяин угощал царя и его свиту и дарил им подарки. Этот обряд можно интересно **импровизационно инсценировать**.

В деревнях обычно на Рождество пастухи обходили избы с поздравлениями хозяев, разбрасывая по избе горсть овса (обряд «обсевания») и приговаривали: «По полу теляток, под лавкою ягняток, на лавке ребяток». «Ягнята за лавочкою, телята у лавочки, а поросята по всей избе».

Этот обряд дети могут символически инсценировать в классе, повторяя слова за учителем и изображая «обсевание».

С утра на Рождество дети ходили по домам с большой бумажной звездой, раскрашенной красками и освещённой изнутри свечами и славили Христа.

Было принято славить с «вертепом» - ящиком в виде пещеры, внутри которого были деревянные фигурки и зажжённые свечи. Фигурки передвигались, изображая сцены Рождества Христова. За это дети получали подарки, которые складывали в кузовок и миски.

Здесь можно предложить детям поиграть в «хозяев» и «гостей». В этой игре дети, разделившись на две группы, поочерёдно исполняют роль «хозяев», принимающих поздравления с Рождеством, или «гостей», славящих Христа и получающих подарки. Для полноценного участия в рассматриваемых обрядах дети могут принести из дома несколько конфет, мелкие монетки, небольшие ёлочные игрушки. Собрав подарки, дети могут в конце урока украсить классную ёлку.

В классе дети могут это нарисовать, а дома, по желанию, вместе с родителями сделать макет вертепа. Вовлечение родителей в сотворчество с детьми очень позитивно. Это будет способствовать раскрытию творческих потенциалов не только детей, но и родителей. Не следует опасаться несовершенства работ, так как народные поделки не профессионально воспроизводили в фигурках образы Марии и Христа, но люди делали их с верой и любовью.

Славление часто сопровождалось песнопениями на простые мотивы, которые часто придумывались прямо на ходу. Обычно это были попевки, состоящие из нескольких звуков. Вот одна из таких попевок (Текст с подставленным ритмом, написанный на плакате, можно повесить на доску):

Днесь Пресветлая Небу и Земли Царица
Христа-царя рождает и млеко его питает,
Пеленами увивает, в ясли полагает,
Звезда пути являет, над вертепом сияет.

После необходимых пояснений учителя по тексту попевки, дети могут её исполнить, используя приём «эхо».

На Рождество ели вкусно и обильно. Были разнообразные блюда из свинины. В некоторых губерниях пекли «коровок», «бычков», «петушков», желая друг другу иметь побольше «животинки». Эта выпечка называлась «козульками» и была лучшим подарком и украшением в праздник Рождества. Здесь дети тоже могут проявить свои творческие способности, вылепив или вырезав такие «животинки» дома.

Украшение классной ёлки в конце урока поможет сохранить праздничную и творческую атмосферу. Учителю необходимо наполнить учащихся, какие творческие работы они по желанию могут выполнить дома самостоятельно или вместе с родителями.

Этому празднику может быть посвящено внеклассное мероприятие, на котором фрагменты обрядов, рассмотренные на уроке, превратятся в костюмированное театрализованное действо.

Содержание представленного урока может стать основой разработок уроков других предметов художественного цикла – музыки, изобразительного искусства и даже художественного труда. Например, на **уроке музыки** колядные попевки могут быть использованы для распевания. Рождественская песня Груббера «Тихая ночь», может быть предложена для разучивания, «Аве Мария» Ф. Шуберта – для слушания. Содержательная и структурная канва урока может быть сохранена или творчески реконструирована.

Раздел II.

Задания для самостоятельной работы

Задания для самостоятельной работы по первому разделу

1. Назвать основоположников русской музыкальной педагогики. Какая из их концепций Вам кажется наиболее обоснованной и применимой в современных условиях.
2. Что Д.Б. Кабалевский считал главной задачей общего музыкального образования? назовите основные педагогические труды Д.Б. Кабалевского, отражающие его концепцию музыкального образования в школе.
3. Соотнести цели и задачи школьных предметов «Музыка» и «Изобразительное искусство» в программах Д.Б. Кабалевского и Б.М. Неменского.
4. Кто автор концепции «полифонического образования школьников», раскрытого в школьной программе по изобразительному искусству?
5. Назовите авторов первого «Русского букваря» (18 век) и первого «Русского букваря» (19 век).

Задания для самостоятельной работы по второму разделу

1. Дать определение понятия «культура», наиболее точно отражающее, по-Вашему мнению, его сущность (используя научно-энциклопедическую литературу).
2. Самостоятельно определить сходство и различие в понятиях: культура, цивилизация, материальная культура, духовная, художественная.
3. Выделить специфические признаки народной, высокой и массовой культур.
4. Привести примеры эффективного взаимодействия названных разновидностей культуры.
5. Дать своё концептуальное определение понятиям «воспитание», «образование», «развитие», основываясь на представленных в данном разделе учебного пособия.
6. Выделите важнейшие, на ваш взгляд, функции искусства в системе культуры.
7. Какие из названных функций искусства играют важнейшую роль в учебном процессе?
8. Есть ли не обозначенные функции искусства в социуме и образовании? Какие?
9. Видите ли вы необходимость в тесной связи традиций отечественной культуры и отечественного образования и воспитания? Дайте мотивированное обоснование своей точки зрения.
10. Дайте характеристику современной социокультурной ситуации. Какое влияние, на ваш взгляд, она оказывает на процессы становления личности?
11. Нужно ли в современном отечественном образовании:
 - придерживаться классических традиций?
 - развивать новые направления и технологии?

- трансформировать новые достижения западноевропейского образования на российскую почву?

- умело сочетать все названные процессы?

12. Какова связь культуры с конкретными историческими условиями?

Приведите примеры.

13. Предложите свои критерии ценности художественных произведений в современном искусстве.

14. Каким условиям должны соответствовать художественные произведения, предлагаемые для восприятия или исполнения учащимися младших классов, старших и средних?

Задания для самостоятельной работы по третьему разделу

1. Определите для себя главную цель педагогической деятельности преподавателя дисциплин художественно-эстетического цикла.

2. Что Вы добавили бы к определению понятия «духовные потенциалы личности», сформулированному Фохт -Бабушкиным?

3. Выделите из названных важнейшие, на Ваш взгляд, задачи урока искусства.

4. Как вы думаете, ограничивает ли Ваши творческие возможности предложенная схема построения урока? Предложите свою.

5. Сделайте разработку урока по теме «Романский стиль») для учащихся другой возрастной группы.

6. Назовите другие примеры архитектурных сооружений в романском стиле.

7. Самостоятельно проанализируйте один из этапов развития отечественной культуры, используя вариант разработанной нами схемы.

8. Сделайте характеристику отечественного культурно-исторического периода этапом урока художественно-эстетической ориентации по избранной

вами теме. Можно ориентироваться на изложенный в данном пособии «вариант структуры урока» и «пример разработки урока «Романский стиль»».

9. Предложите свои варианты схем анализа культурно-исторического периода и художественных произведений.

10. Проведите искусствоведческий анализ какого-либо художественного произведения на основе антологического, конгломеративного, компаративистского и всеобще-типологического подхода.

11. Подумайте, что значит метод «погружения в эпоху». Кто его автор? Предложите свои формы работы с учащимися на уроках искусства, чтобы подтвердить его результативность.

12. Сделайте разработку урока по избранной Вами теме с использованием метода художественно-педагогической драматургии, предложенного Л.М. Предтеченской.

13. Дайте характеристику любой эпохе, используя миф как «закодированную историю человечества» (метод изложения и систематизации материала в программе Ю.А. Солодовникова).

14. Разведите понятия «контроль», «оценка», «отметка».

15. Проанализируйте предложенные формы контроля и оценки на уроках художественно-эстетической ориентации; соотнесите их с возрастными особенностями учащихся младших, средних и старших классов.

16. Считаете ли вы необходимым учёт индивидуальных особенностей учащихся при использовании различных форм и методов контроля и оценки знаний, умений и навыков учащихся на этих уроках.

17. Предложите свои формы индивидуального, группового и классного опроса с использованием творческих и игровых методов работы на уроках искусства.

18. Считаете ли Вы необходимым освоение предметов «музыка», «история искусств», «мировая художественная культура», «изобразительное искусство» в общеобразовательной школе? Мотивируйте свой ответ.

19. Предложите другие результативные формы и методы по этим дисциплинам с учащимися младших классов.

20. Введите новые по содержанию обобщающие темы для начального звена программы по предметам искусства.

21. Адаптируйте предложенный в пособии анализ картины Боттичелли «Весна» на среднюю и младшую возрастную группу, используя методические рекомендации данной программы.

Проверь себя

1. Выбрать правильный ответ

Для какой разновидности культуры характерна анонимность авторства?

- а) высокой
- б) народной
- в) массовой

2. Выбрать правильный ответ

Совокупность материальных и духовных достижений общества в определенный исторический период, это:

- а) культура
- б) воспитание
- в) образование

3. Выбрать правильный ответ

Назвать концепцию, представляющую МХК как галерею великих художественных достижений человечества.

- а) антологическая
- б) компаративистская
- в) всеобще-типологическая

4. Выбрать правильный ответ

Какая концепция рассматривает МХК как слагаемое событий, имен и фактов этнической искусствовсферы всех времен

- а) компаративистская
- б) всеобще-типологическая
- в) конгломеративная

5. Вставить пропущенное слово

Духовные или личностные потенциалы - это способность личности к восприятию, оценке и _____

6. Выбрать правильный ответ

Какой период в истории развития МХК рассматривает программа Л.М. Предтеченской?

- а) эпоха Возрождения
- б) Средние века
- в) с XVIII века до современности

7. Выбрать правильный ответ

Какой период в истории развития МХК рассматривает программа Солодовникова Ю.А.?

- а) с XVIII века до современности
- б) Древнего мира, Средних веков и Возрождения
- в) эпохи Возрождения

8. Выбрать правильный ответ

Кто является автором программы «Художественная культура народов России» (для 5-8 классов)?

- а) Кабалевский Д.Б.
- б) Неменский Б.М.
- в) Бакланова Т.А.

9. Выбрать неверный ответ

Какая из творческих форм работы учащихся может быть использована на уроках искусства?

- а) театральная импровизация
- б) чтение стихов и литературных отрывков
- в) выступление с объёмным докладом

10. Выбрать правильный ответ

В какой программе делается опора на «метод погружения» на основе многочасовых занятий?

- а) Баклановой Т.И.
- б) Химик И.А.
- в) Солодовникова Ю.А.

11. Вставить пропущенное слово

Личностная ориентация в учебно-воспитательном процессе на уроках искусства – это учёт _____ особенностей ребёнка

12. Выбрать два правильных ответа

Что составляет основу характеристики духовного развития общества в определённый исторический период?

- а) условия развития художественного творчества
- б) достижения общества в материальной сфере
- в) мировоззрение

Зачетные требования:

При выполнении теоретических и практических заданий в зачетный период студенты **обязаны:**

- четко представлять цели, задачи предмета и обнаружить *владение:*
- теоретическими и методическими основами художественного восприятия;
- навыками анализа и выразительно-эмоционального словесного комментария художественных произведений;
- методами раскрытия и реализации духовных потенциалов ученика и учителя и методами сотворчества;
- методикой отбора и систематизации содержательного и художественного материала для урока искусства;
- результативными формами и методами оценки и контроля знаний, умений и навыков по предмету.

Знать:

- основные положения программ по музыке, культурологии, МХК и истории искусств, освоенные в период лекционно-практического курса в педвузе;
- особенности выделяемого типа культуры по характерным признакам
- основные этапы и направления развития отечественного и искусства;
- иметь представление о целях, задачах уроков искусства.
- владеть знаниями об основных школах, направлениях и концепциях художественного образования;
- иметь представление о формах и закономерностях мирового процесса развития культуры и искусства в их общетипологических и единичных характеристиках.

Уметь:

- раскрыть сущность ключевых понятий курса;

- теоретически осмыслить содержание **«Вопросы истории, теории и методики отечественного художественного образования»** и сделать его мобильным и востребованным в практической педагогической деятельности;

- сделать разработку урока с учетом цели, задач и возрастных особенностей учащихся; с использованием разнообразных видов творческой деятельности учащихся на уроке;

- практически использовать комплекс искусств на уроках искусства как основу духовного развития личности школьника;

- творчески использовать и самостоятельно разрабатывать новые формы и методы изложения материала, осуществляя межпредметные и межхудожественные связи;

- обогащать теоретический и содержательный материал урока соответствующим иллюстративным материалом;

- делать отбор художественных произведений на основе критериев их ценности.

- анализировать художественные произведения в контексте темы урока, вариативно и творчески используя предложенную схему.

Необходимым умением при освоении **«Вопросы истории, теории и методики отечественного художественного образования»** в школе является анализ рассматриваемых на занятиях программ с определением их целей, задач, принципов построения, методов изложения и структуры урока.

В процессе анализа программы предлагается ответить на следующие вопросы:

- назвать ФИО автора программы;

- какой период культурно-исторического и художественного развития рассматривается;

- для учащихся каких классов предназначена;

- цели и задачи программы;

- принципы и логика построения;

- рекомендуемые автором формы и методы изложения, контроля и самоконтроля;

Рекомендуется предложить творческие формы работы с учащимися определенной возрастной группы в контексте данной программы.

Студенты должны также **уметь:**

- сделать разработку урока искусства с учетом цели, задач и возрастных особенностей учащихся; с использованием разнообразных видов творческой деятельности учащихся на уроке;

- практически использовать комплекс искусств на уроке;

- творчески использовать и самостоятельно разрабатывать новые формы и методы изложения материала;

- делать отбор художественных произведений для уроков художественно-эстетического цикла на основе критериев их ценности;

В зачетные требования входит выполнение как теоретического, так и практического заданий. Ответ на первый вопрос демонстрирует знания студентов **теоретических** положений курса **«Вопросы истории, теории и методики отечественного художественного образования»**. Второе задание (разработка урока, анализ художественного произведения и т.д.) раскрывает их умение **практически** использовать теоретические знания курса.

Таким образом, ответ должен показать глубокое знание теории и обнаружить практические умения на основе теоретических знаний курса.

Заключение

Современные концепции отечественного художественного образования отражены в «Национальной доктрине образования в Российской Федерации», определившей основные направления в системе российского образования до 2025 года. Её основой являются закрепление конституционных прав и обязанностей российских граждан: доступ к культурным ценностям, свобода литературного и художественного творчества, преподавания, охрана интеллектуальной собственности; обязанность заботиться о сохранении культурного наследия. Система художественного образования включает в себя общее эстетическое, общее художественное и профессиональное художественное образование.

Во всех типах и видах образовательных учреждений художественное образование должно быть нацелено на повышение общего уровня значимости культуры и искусства в общем образовании и развитии личности. В сфере профессионального художественного образования необходима подготовка творческих педагогических кадров к профессиональной деятельности в области искусства и культуры.

Расширение и обогащение центров художественного образования, использование нравственного потенциала искусства способствует раскрытию и стимулированию реализации духовно-творческих потенциалов общества и личности.

Современное социальное и психологическое состояние общества обнаруживает настоятельную потребность в развитии коррекционной педагогики, в психофизическом оздоровлении детей. Эти задачи успешно решаются посредством внедрения современных методик арт-терапии.

Важнейшим вопросом современности является вопрос формирования толерантности, межнационального общения, Наиболее результативный путь достижения этих целей лежит чрез изучение художественных традиций народов многонациональной России.

В связи с требованиями общества и ускоренным развитием детей каждого нового поколения необходима разработка новейших методик в выявлении и процессе образования художественно одарённых детей.

Склонность детей в современном обществе к активному самовыражению, к агрессии требует привлечение ресурсов художественной педагогики в целях социально-культурной адаптации, профилактики и коррекции асоциального поведения.

Вовлечение детей в активную творческую деятельность, освоение ими базовых художественно-практических навыков откроет возможности поиску и обновлению творческих методов и форм как в области художественного образования, так и в новой системе художественных ценностей в целом.

Современное художественное образование должно осуществляться на основе ряда методологических принципов:

- начало обучения с раннего возраста;
- непрерывность и преемственность различных уровней художественного образования;

Содержание современного художественного образования имеет своей целью:

- формирование культурно-исторической компетентности, основанной на системном изучении теории и истории культуры и искусства различных эпох и народов;
- формирование художественно-практической компетентности в процессе овладения средствами художественной выразительности различных видов искусства;
- формирование художественного вкуса и оценочных критериев в контексте духовно-нравственных и эстетических идеалов;
- формирования навыков самостоятельной художественной деятельности как неотъемлемой части жизни человека.

Самым результативным методами в современной художественной педагогике является деятельностный подход и метод личностной ориентации, что предполагает:

- включение в программы по культуре и искусству широкого диапазона художественных стилей и национальных традиций с опорой на отечественную культуру;

- комплексный подход к преподаванию художественных дисциплин на основе взаимодействия различных видов искусства;

- составление и использование альтернативных программ по художественному образованию, адаптированных к целям и возможностям детей различных социальных, возрастных и творческих групп.

В результате изучения и постижения смысла пособия **«Вопросы истории, теории и методики отечественного художественного образования»** авторы надеются, что будущий учитель предметов художественно-эстетического цикла сможет:

- интересно, увлекательно и грамотно составлять разработки уроков по музыке, мировой художественной культуре, истории искусств, культурологии, изобразительному искусству;

- определять критерии ценности художественных произведений на основе предлагаемых в курсе научных концепций;

- осуществлять самостоятельный поиск творческих методов отбора, систематизации и изложения содержательного и художественно-иллюстративного материала по предложенным и авторским программам;

- проявлять научно-исследовательское творчество в области изучения теории и методики **«Вопросов истории, теории и методики отечественного художественного образования»**.

Рекомендуемая литература

1. Абдуллин Э.Б. Методическая подготовка учителя музыки. - М., 1991.
2. Абдуллин Э.Б. Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной школе. - М., 1983.
3. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя музыканта. - М., 2000.
4. Апраксина О.А. Методика музыкального воспитания в школе. - М., 1983
5. Арчажникова Л.Г. Профессия учитель музыки: Книга для учителя музыки. М., 1984.
6. Асафьев Б.В. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. – М., 1989.
7. Бакланова, Т.И. Мировая художественная культура. Россия IX-XIX в./ Т.И. Бакланова. М., 1997.
8. Выготский Л.С. педагогическая психология/под ред. В.В. Давыдова. - М., Педагогика. 1991.
9. Горяева Н.А. Первые шаги в мире искусства. Книга для учит. – М., 1999.
10. Гродзенская Н.Л. Школьники слушают музыку. - М., 1969.
11. Зимина А.Н. Основы музыкального воспитания и развития. - М., 2000.
12. Ивлев, С.А. Мировая художественная культура 8-11 класс. - М., 2001.
13. Ильенко Л.П. Интегрированный цикл эстетических занятий в начальной школе. // «Начальная школа» № 11, 2004.
14. Кабалевский Д.Б. Как рассказывать детям о музыке. - М., 1982.
15. Кабалевский Д.Б. Основные принципы и методы программы по музыке для общеобразовательной школы //Программы для общеобразовательных учебных заведений. - М., 1994.
16. Каган М.С. Морфология искусства. Историко-теоретическое исследование внутреннего строения мира искусства. - Л., 1972.
17. Каган М.С. Философия культуры. - СПб., 1996.

18. Капылова, А.В. Мировая художественная культура. Планирование уроков. - М., 1999.
19. Крылова Н.Б. Ребёнок в пространстве культуры. - М., 2004.
20. Кутьева Л.В. Литература в начальной школе. – М., 2009.
21. Литературное чтение: Учебное пособие для учащихся начальных классов в 3 книгах / Сост.: М.В. Голованова. – М., 2004.
22. Лихачев Б.Т. Педагогика. Курс лекций: Учебное пособие для студентов педагогических учебных заведений и слушателей ИПК и ФПК. - М., 1998.
23. Лубенко В.В. Система «Стержневая истина». Л., 1978.
24. Малюков А.Н. Художественная культура (Программа факультативного курса для учащихся 5-7 кл.). - М., 1996.
25. Мареева Е.В. Культурология. Теория культуры. - М., 2000.
26. Мелик-Пашаев А.А. О состоянии и возможностях художественного образования. / Искусство в школе. №1. - М., 2008.
27. Мелик-Пашаев А.А. Педагогика искусства и творческие способности. - М., 1981.
28. Метелягин А. Воспитание в традициях русской культуры //Воспитание школьника. Вып. 3.- 2000.
29. Мещанова Л.Н. «Византийское искусство в полихудожественном мире. Часть1: Искусство Византии»: Учебное пособие. - Саратов : [б. и.], 2017. - 53 с. - http://elibrary.sgu.ru/uch_lit/1877.pdf
30. Мещанова Л.Н. «Византийское искусство в полихудожественном мире. Часть2: Страны византийского круга»: Учебное пособие - Саратов : [б. и.], 2017. - 51 с. http://elibrary.sgu.ru/uch_lit/1827.pdf
31. Мещанова, Л.Н., Романова, Л.С. Вопросы истории, теории и методики отечественного художественного образования [Электронный ресурс]: учебное пособие. Ч. 1 / Саратов: [б. и.], 2017. - 59 с. http://elibrary.sgu.ru/uch_lit/1878.pdf
32. Новицкая М. Ю. Мир народной культуры: программа факультативного курса. – М., 1995

33. Педагогический словарь /Под ред. Т.Н. Коджаспировой, А.Ю. Коджаспирова. – М., 2001.
34. Пешкова Л.В. Методика преподавания МХК /Л.В. Пешкова. М., 2004.
35. Предтеченская, Л. М. Мировая художественная культура (Программа для 9-11 кл.) // Программы для общеобразовательных учреждений. - М., 1995.
36. Проблемы преподавания мировой художественной культуры в педагогическом вузе// Тезисы сообщений на Всероссийском совещании-семинаре. - Л., 1990.
37. Программа для средних общеобразовательных учебных заведений. Музыка 1-8 классы / Под ред. Ю.Б. Алиева.- М., 1993.
38. Программно- методические материалы. Изобразительное искусство. «Начальная школа» / Сост. В.С. Кузин, В.И. Сиротин.- М., 1999.
39. Психология. Словарь /Под общ. Ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. – 4-е изд., испр. и доп. – М., 2004.
40. Ражников В.Г. Диалоги о музыкальной педагогике. - М., 1989.
41. Рапацкая Л. А. Русская художественная культура/ Л.А. Рапацкая.- М., 2002.
42. Рапацкая Л. А. Художественная культура России: от Древней Руси к Золотому веку/ Л.А. Рапацкая. М., 2000.
43. Рапацкая, Л. А. Русская художественная культура/ Л.А. Рапацкая. - М., 1998.
44. Ребёнок в пространстве культуры. – М., 2004. 31.Культурология / Под ред. Н.Г. Багдасарьян. - М., 2002.
45. Романова Л. С. Курс мировой художественной культуры и истории искусства в начальных классах.- Саратов, 2000.
46. Романова Л. С. Методические указания к изучению дисциплины «История костюма» [Электронный ресурс]: Л. С. Романова; ФГБОУ ВО "Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского", Ин-т искусств. - Саратов: [б. и.], 2016. - 19 с.: табл. - Библиогр.: с. 18 (10 назв.). - Б. ц. http://elibrary.sgu.ru/uch_lit/1515.pdf

47. Романова Л.С. Формирование духовных потребностей на уроках искусства в начальных классах//Вопросы методики преподавания музыкально-исполнительских дисциплин. - МПГУ., 2001. №6.
48. Романова Л.С. «Методика преподавания дисциплин художественного цикла, Ч.2»– Германия, LAP LAMBERT Academic Publishing (2017-04-14). – 56 с ISBN-13: 978-3-330-07150-6 Веб-сайт: <http://www.lap-publishing.com/>
49. Романова Л.С. «Методика преподавания дисциплин художественного цикла, Ч.1»– Германия, LAP LAMBERT Academic Publishing (2016-10-28). – 52с. ISBN - 978-3-659-96797-9. Веб-сайт: <http://www.lap-publishing.com/>
50. Романова Л.С. «МХК как фактор формирования духовной культуры ребёнка в современной школе» (по материалам I Международной молодёжной научно-практической конференция «Сохранение приоритетов образования и культуры – основа человечности» (Саратов, СГУ, Институт искусств, 23-24 мая 2016 г.).
51. Романова Л.С. Методика преподавания МХК и истории искусств в школе. - Саратов, 2005.
52. Романова Л.С. Мировая художественная культура в начальных классах//Искусство в школе №2. - М.,1999.
53. Романова Л.С. Мировая художественная культура как синтез литературы и музыки. Сб. науч. трудов «Междисциплинарные связи при изучении литературы»: / Отв. ред. проф. Т.Д. Белова, А.А. Демченко. Вып. 6. Романова Л.С. Саратов: Издательский центр «Наука», 2015. – ISBN 978-5-9999-2488-9. – С. 128-131.
54. Романова Л.С. Педагогическое руководство творческим развитием младших школьников часть I : Монография /Людмила Романова. - Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2015. - 52 С. - ISBN 978-3-659-77899-5 (ГЕРМАНИЯ)
55. Романова Л.С. Педагогическое руководство творческим развитием младших школьников. Ч.2.: Монография /Людмила Романова. - Saarbrücken:

Lambert Academic Publishing, 2015. - 64 С. - ISBN978-3-659-82263-6
(ГЕРМАНИЯ)

56. Романова Л.С. Современное художественное образование в начальной школе. Сб. «Современные технологии обучения и воспитания в художественном образовании: материалы Междунар. науч.-практ. конф.». (Саратов, 9 февраля 2015 г.)- Вып. 8 (2). - Саратов: «Издательский Центр «Наука», 2015. - ISBN 978-5-9999-2297-4. - С. 198-202.

57. Романова Л.С. Специфика педагогической деятельности в сфере художественного образования младших школьников с ограниченными возможностями Вып. 9 (2). - Саратов: «Издательский Центр «Наука», 2016. - ISBN 978-5-9999-2297-4. - С. 128-132.

58. Романова Л.С. Теория и методика преподавания культурологии: учеб.-метод. пособие.- Саратов, 2008.

59. Романова Л.С. Традиции русской культуры в современном художественном образовании. Сб. «Новая наука: Современное состояние и пути развития»: Международное научное периодическое издание по итогам Международной научно-практической конференции(09 апреля 2016 г., г. Оренбург, РФ). / в 4 ч. Ч 2 – Стерлитамак: РИЦ АМИ. 2016. – С. 162-165. 4 стр

60. Романова Л.С. Формирование творческой личности младшего школьника в контексте отечественной художественной культуры.Problems of modern education: materials of the VI international scientific conference on September 10-11, 2015. – Prague: Vedecko vydavatelske centrum «Sociosfera-CZ», 2015. – ISBN 978-80-7526-040-6. - С.63-65.

61. Румер М. О детском музыкальном творчестве //Музыкальное воспитание в школе. - М., 1978. Вып.14.

62. Санти Бруно. Боттичелли. / Пер. с итал. С. И. Козловой. - М.,1996.

63. Современные методы воспитательной работы /Авт.-сост. Т.В. Панафидина. - Волгоград., 2009.

64. Соколов В.А. Культурология. - Ростов-на-Дону, 2004.

65. Солодовников Ю. А. Художественная культура древнего мира, средних веков и эпохи Возрождения (Программа для 6-8 кл.) //Программы для общеобразовательных учреждений. - М., 1995.
66. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей. - М., 1983.
67. Терентьева Н.А. Художественно-творческое развитие школьников на уроках музыки в процессе целостного восприятия различных видов искусства. - М., 1990.
68. Тишкина О.А. Интегрированный курс МХК (театр и изобразительное искусство) //Искусство и образование. - М., 2004. №1.
69. Химик И. А. Как преподавать мировую художественную культуру. Учебное пособие для учителей средних и высших учебных заведений. - М., 1992.
70. Хрестоматия по истории России с древнейших времен до XVI в / Сост. И. В. Бабич, В. Н. Захаров, И. Е. Уколова. - М., 1994. Т.1.
71. Хрестоматия по мировой художественной культуре. /Сост. Д.М. Зарецкая и В.В. Смирнова. - М., 1997.
72. Художественная культура народов России 5-8 класс//Программа общеобразовательных учреждений. - М., 2002
73. Хуторской А.В. Современная дидактика. – СПб, 2009.

Содержание:

Введение	3
Раздел I. Методические основы отечественного художественного образования. Цели и организация урока искусства	8
I.1. Литературное чтение как предмет художественного цикла в начальной школе	8
I.2. Пример разработки урока литературного чтения в первом классе Н.Н. Носов. «Живая шляпа»	8
I.3. Интегрированный курс «Мировая художественная культура»	16
I. 4. Пример разработки урока в 6 классе «Романский стиль»	18
I. 5. Пример разработки урока МХК во втором классе «Традиции русской культуры. Рождество»	23
Раздел 2. Задания для самостоятельной работы	28
Заключение	38
Рекомендуемая литература	41
Содержание	47

Учебное пособие

Романова Людмила Сергеевна

Мещанова Любовь Николаевна

**Вопросы истории, теории и методики
отечественного художественного образования**

Часть II

Учебное пособие

для студентов

Авторская редакция