

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ УРОКОВ ИСКУССТВА

Учебное пособие

РОМАНОВА ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА

Саратов 2014

Романова Л.С. Тематическая преемственность уроков искусства. - Учебно-методическое пособие. Саратов. - 2014, 20 с.

Учебное пособие содержит методические указания к поурочным разработкам по предметам искусства в начальных классах. Материал поурочных разработок, основанный на ассоциативных межхудожественных связях: литературы, музыки, изобразительного искусства, имеет тематическую преемственность, что позволяет формировать у учащихся более осмысленные ценностные духовные ориентации.

Для студентов Институты искусств и учителей гуманитарно-эстетических дисциплин.

Рецензент: кандидат педагогических наук, доцент, зав.кафедрой теории и методики музыкального образования Л.Н. Мещанова.

Л.С. Романова, 2014

ВВЕДЕНИЕ

«Преемственность - связь между явлениями в процессе развития в природе, обществе и познании»
(Энциклопедический словарь)

Методическое пособие является вводным курсом в школьные предметы гуманитарно-эстетического цикла. Его содержание и структура нацелены на решение следующих задач:

1. Средствами комплекса искусств раскрывать и стимулировать реализацию всех духовных потенциалов личности младшего школьника.

2. Познакомить учащихся с историей возникновения и развития различных видов искусства.

3. В тесном сотворчестве с учащимися определять специфику, выразительные средства видов искусств и их жанров; раскрывать их нерасторжимую и взаимообогащающую связь.

4. Дать базовые знания и понятия об основных видах и жанрах искусства, закономерностях их развития и взаимодействия, что сделает постижение объёмного материала более доступным, увлекательным, системным, осознанным и прочным.

5. Оказать методическую помощь студентам Института искусств и учителям начальных классов предметов гуманитарно-эстетического направления в подборе и систематизации художественного и содержательного материала.

Многолетний опыт наблюдения за работой студентов Института искусств в период педагогической практики дает основание утверждать, что профессиональные знания, полученные в процессе обучения, в педагогической деятельности реализуются не в полной мере.

В процессе работы в начальных классах, с использованием предлагаемого материала и методических рекомендаций, профессиональные компетенции студентов, приобретённые ими в вузе могут быть широко использованы. Это, например, такие, как:

- работа с детскими музыкальными инструментами,
- импровизационная театрализация фрагментов музыкальных произведений,
- приёмы и навыки художественной декламации;
- навыки использования в учебном процессе попевок, скороговорок, музыкального фольклора и разнообразных форм детской игровой музыкальной деятельности;
- разработка оригинальных форм подачи начальных теоретических сведений и использование интересного наглядного материала по смежным видам искусства с выявлением их ассоциативной связи.

Также важно уметь использовать знание технических средств, танцевально - ритмические навыки, навыки музыкальной композиции и гармонизации детских музыкальных сочинений на уроках музыки, МХК и истории искусств.

Предлагаемые поурочные разработки, основанные на раскрытии межпредметных и межхудожественных связей, их преемственно-тематическое построение предполагают системность и логическую последовательность в отборе материала и могут быть успешно использованы в работе любого увлеченного, творческого педагога.

В школьной педагогике наработан достаточный опыт в художественном воспитании детей, где в основу предметных программ положен принцип синтеза искусств. Это такие программы, как:

Л.М. Предтеченская. Программа по мировой художественной культуре для учащихся старших классов. Её содержание направлено на формирование эстетического мировоззрения старшеклассников и определение основных направлений в мировой художественной культуре XVIII - XX вв.;

Д.Б. Кабалевский. Программа по музыке (1 - 8 кл.), направленная на оптимизацию процесса восприятия музыки и формирование художественной культуры школьников в рамках общего музыкально-эстетического образования, на "воспитание человека средствами искусства";

Б.М. Неменский. Программа по изобразительному искусству, решающая задачу раскрытия творческого потенциала учащихся 1 - 10 кл. и нравственно-эстетического развития детей средствами изобразительного искусства;

И.А.Химик. Курс "Основы художественной культуры", определяющий пути приобщения к ценностям духовной культуры учащихся старших классов, ПТУ, студентов первых курсов негуманитарных факультетов;

З.С. Старкова. Программа "Содружество искусств на уроках литературы", в которой делается попытка раскрыть некоторые явления художественной культуры через восприятие литературы, со стремлением к более глубокому, вдумчивому прочтению классики в старших классах общеобразовательной школы.

Чтобы уроки МХК и истории искусств в начальных классах не дублировали уроки музыки с привлечением смежных видов искусств для обогащения их содержания, необходимо различать задачи этих предметов. Задачи урока музыки - "заинтересовать, увлечь школьников музыкой" (Д. Кабалевский), способствовать глубокому эмоциональному восприятию музыки, постижению основных средств музыкальной выразительности, развитию музыкальных способностей учащихся. Связь с литературой и живописью становится как бы своеобразным ключом к более эффективному способу решения этих задач. Уроки по МХК и истории искусств, как известно, нацелены на то, чтобы показать учащимся процесс взаимодействия и взаимопроникновения искусств, дать возможность осознать целостность художественной культуры; определить специфику языка отдельных видов искусств и историко-культурологических закономерностей их развития;

сформировать художественный вкус и ценностные ориентации средствами искусств уже в младшем школьном возрасте.

Надеемся, что предлагаемый методический материал будет способствовать активной реализации профессиональной подготовки и творческого потенциала выпускников Институтов искусств, поможет развить общехудожественный интеллект, преодолеть психологический барьер на пути к профессиональному совершенствованию, особенно в адаптационный период, когда многие начинающие педагоги испытывают наибольшие трудности в подборе учебно-методического материала.

ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ НА УРОКАХ ИСКУССТВА С ДЕТЬМИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Предлагаемые поурочные разработки с методическими указаниями ставят цель помочь студентам и преподавателям, минуя какие-либо "штампы", самостоятельно подбирать произведения, вызывающие ассоциативные межхудожественные связи. Использование предлагаемого в разработках материала на уроках искусства призвано не ограничивать свободу творческого выбора преподавателя эффективно реализовывать свои профессиональные знания, умения и навыки и творческий потенциал.

Музыкальный материал, известный детям по урокам музыки и студентам Института искусств, составляя методическую основу их профессиональных компетенций, является как бы канвой для изложения той или иной темы, способствует цельности и динамичности урока.

Все темы раскрываются при активном творческом участии детей в творческом диалоге учителя и ученика. Широко используется игра как одна из форм, наиболее доступная детям младшего школьного возраста, активизирующая их внимание и интерес.

Во всех методах и формах работы учитываются возрастные особенности учащихся начальных классов, среди которых, как отмечают психологи, такие, как эмоциональность, интерес к приобретению знаний, стремление к творческому самовыражению, богатая фантазия, способность к быстрому перевоплощению.

Начальное звено в системе преподавания предметов искусства в школе - базовое, основополагающее, оно закладывает фундамент ценностно-художественных ориентаций подрастающего поколения, формирует потребность в общении с искусством. На этом возрастном этапе дети учатся понимать и объективно, аргументированно оценивать как традиционные, так и нетрадиционные явления мировой художественной культуры.

Поскольку эффективной реализации профессиональных компетенций способствует их систематизация, мы попытались выстроить материал в программе как стройную систему, вбирающую в себя широкие межпредметные связи. Опора на музыкально-слуховые представления, формируемые у учащихся на уроках музыки, облегчает решение этой задачи.

Тематически преемственное изложение материала способствует наиболее логичной его систематизации и определяет его отбор.

Обобщающие темы предлагаемых разработок уроков искусства - "Времена года в литературе и искусстве" и "Традиции русской культуры" объединяют их в цикл, помогают наиболее полно раскрывать творческие возможности, систематизировать знания, умения и навыки учащихся, сделать их мобильными и востребованными, и объективно оценивать уровень их прочности.

Разрабатывая темы, мы делали акцент на наиболее глубокое знакомство с отечественной художественной культурой. Школьники усваивают её особенности с раннего детства, генетически впитав её корни и своеобразие, испытывая на себе её влияние повседневно. Это облегчает осуществление межпредметных связей, так как в программах начальных классов по музыке, чтению, изобразительному искусству заложены произведения отечественной художественной культуры.

Выбор тем и выдающихся творческих деятелей возможен и по какому-либо другому принципу в соответствии с творческими наклонностями, интеллектом и художественными вкусами учителя. Не следует, однако, делать это хаотично и бессистемно, опираясь только на наиболее известные и популярные художественные произведения.

В представленных ниже поурочных разработках каждый последующий урок продолжает и развивает тематическую линию предыдущего, способствуя цельности их структуры и содержания.

Мы раскрываем в этом учебном пособии содержание только части уроков, демонстрирующих необходимость содержательно-тематической преемственности уроков искусства. На наш взгляд, наиболее удобно провести предлагаемый цикл уроков в первой четверти второго или третьего класса на любом уроке искусства.

ПОУРОЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ

ПЕРВЫЙ УРОК МЫ ЛЮБИМ ИСКУССТВО

Первую беседу об искусстве с детьми можно начать с вопроса, любят ли они искусство, на который дети, скорее всего, сначала ответят формально, т.к. пока еще это понятие для них не наполнено конкретным содержанием. Конкретизируя его, можно поставить вопрос по-другому: нравится ли им музыка, любят ли они стихи, интересно ли им рассматривать картины, смотреть фильмы, ходить в театр? и т.д. Теперь ответ будет более осмысленным и послужит отправной точкой для последующей беседы об искусстве.

Такую беседу лучше начать, активно привлекая детей к творчеству. Например, о любви к музыке дети могут рассказывать, красиво и выразительно исполнив знакомую им по урокам музыки "Песню о школе" Д. Кабалевского. Эмоционально прочитав несколько строк из хорошо известного отрывка пушкинской поэмы "Руслан и Людмила" - "У лукоморья дуб зеленый...", учитель поможет детям с увлечением рассказать о любви к поэзии, об умении чувствовать и переживать великое искусство слова. Совместное чтение не должно быть формальным. Оно должно быть негромким, музыкальным, певучим, с вслушиванием в мелодику стиха.

Здесь полезна опора на межпредметные связи: не будучи самоцелью, она должна способствовать глубине, мобильности и востребованности знаний, оберегать учащихся от бессистемного их накопления.

Обращаясь к изобразительному искусству, можно предложить вниманию учащихся репродукции портретов А. Пушкина, выполненные его современниками - О. Кипренским и В. Тропининым.

Учитывая возрастные особенности учащихся начальных классов: относительную неустойчивость их внимания, следует вовремя менять вид творческой деятельности, сочетая беседу с движением и используя игровые формы работы с детьми.

Обращаясь к детскому воображению, попросите учащихся представить себя в цирке. В его праздничную атмосферу поможет ввести отрывок из стихотворения "Цирк" Мира Аленковича (югосл.) в переводе Ю.Вронского. Мы предлагаем использовать этот отрывок в виду его особой музыкальности, которая даст возможность его "оркестровать", т.е. при чтении имитировать движениями игру на музыкальных инструментах.

«К нам приехал цирк бродячий. Цирк - вот это дело!

Так что радости ребячьей просто нет предела!

Выбегает песик белый, дирижер умелый,

Занимает место впереди оркестра.

И грохочут барабаны, и поют фанфары.

Выбегают обезьяны - три нарядных пары.

Вот литавры бьют "дин - дон!" И выходит белый слон,
И отвешивает он очень вежливый поклон.

А потом танцует польку и выходит вон.

(Стихотворение должно быть написано на доске или плакате).

Последняя фраза стихотворения поможет логичному переходу к беседе о другом виде искусства и творческой деятельности детей - танцу;

Одна-две пары могут импровизированно исполнить польку под музыку М.И. Глинки, которую остальные дети исполнят на музыкальных инструментах в ансамбле с учителем (бубнах, румбах, маракасах, треугольниках, ксилофонах и т.д.). Переход от одного вида творческой деятельности учащихся к другому - поможет сделать урок эмоциональным и содержательным и снимет напряжение.

При отсутствии навыка исполнения музыкальных произведений в ансамбле с учителем, дети могут выполнять на местах движения в характере и ритме музыки: движения руками, корпусом, притопы в ритме польки, возможно, по показу учителя. Эти движения необходимы также учащимся младших классов для физической и эмоциональной разрядки.

Следующим этапом урока может быть обращение к киноискусству, в частности, к одному из самых любимых детских жанров - мультфильму.

Не ограничиваясь перечислением любимых фильмов, дети по предложению учителя становятся участниками и "героями" любимого мультфильма. Использование нового игрового момента и нового вида творческой деятельности даст возможность детям проявить свои актерские способности. Для этого вида работы предлагаем импровизированную инсценировку фрагмента из мультфильма "Теремок" с хорошо известной детям литературной первоосновой и музыкой М. Красева.

Здесь также используются межпредметные связи: чтение по ролям этой сказки предлагается детям на уроках чтения в первом классе, музыка тоже достаточно хорошо известна. Такой вид творческой деятельности является ярким примером теснейших плодотворных межхудожественных связей литературы, музыки, живописи, киноискусства, искусства актера, режиссера и др. Герои сказки-мультфильма могут быть нарисованы или вылеплены из пластилина, а также вырезаны из бумаги.

Отмечая тот интерес, с которым дети пели, читали стихи, играли на музыкальных инструментах, рисовали, лепили, участвовали в инсценировке, учитель должен озадачить их вопросом: «ПОЧЕМУ им это так нравится?», «ЗАЧЕМ они ходят в театр, цирк и музей, рисуют, читают книги, слушают и исполняют музыку?». Дети должны задуматься над этим вопросом, чтобы на следующем уроке попытаться ответить на него.

Можно использовать на уроке не все предложенные нами виды детской творческой деятельности. При построении урока и выборе форм работы с учащимися начальных классов необходимо учитывать уровень подготовки детей, психологический климат в классе, вовремя чувствовать утомление учащихся, снижение уровня восприятия и трудоспособности.

Творческий диалог учителя и ученика на первом же уроке искусства должен стать залогом успеха на пути формирования интереса и потребности в общении с искусством, в личностном творческом самовыражении.

ВТОРОЙ УРОК ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО ИСКУССТВО

Прежде чем ответить на вопрос, «для чего нужно искусство?», следует вновь обратиться к самому искусству, в частности, к музыке.

Творчески работающий учитель с годами обновляет программный материал уроков музыки и обогащает его новым певческим материалом, но ряд песен остается хрестоматийным песенным репертуаром. Он создан с учётом возрастных и психологических особенностей учащихся начальных классов: интересная детям тематика, короткая фразировка, возможность использования при пении игровых моментов и ансамбля музыкальных инструментов, и пр. Одной из таких песен, которую дети исполняют с большим удовольствием, как показывает практика, является "Веселый музыкант" А. Филиппенко. Её можно исполнить в сопровождении музыкальных инструментов или с несложными ритмическими движениями в характере музыки.

Такая межпредметная связь даст хороший импульс к продолжению беседы об искусстве и активизирует внимание учащихся в самом начале урока, создаст настроение и необходимую творческую атмосферу.

Следует обратить внимание детей на волшебное свойство музыки, даже если у кого-то перед уроком было плохое настроение, теперь оно наверняка значительно улучшилось. Но может быть у кого-то оно осталось другим? Каким?

Оказывается, своё настроение можно выразить в искусстве: в поэзии, музыке, в рисунке и т.д. С помощью произведения искусства настроение можно не только выразить, но и изменить. Немало примеров того, как искусство способно было не только изменить или выразить настроение, но и спасти человеку жизнь: хорошая книга, прекрасное стихотворение, гениальная музыка способны позвать на подвиг и помочь найти смысл жизни. Так, рано потерявший слух немецкий композитор Людвиг ван Бетховен, готов был расстаться с жизнью но, как писал он в своем дневнике, музыка спасла его. Самые гениальные его произведения были написаны им в период полной глухоты. Имя этого немецкого композитора детям уже знакомо по программным произведениям уроков музыки: пьесам: "Веселая" и "Грустная", песне "Сурок" и т.д.

Прослушивание небольшого фрагмента Пятой симфонии со знаменитой "темой судьбы": ("так судьба стучится в дверь") или героической темой из Третьей симфонии, с фрагментами которой они знакомятся на уроках музыки, будет убедительным подтверждением сказанному.

Пока мы растем, мы не всегда поступаем правильно, делаем ошибки и не можем отличить хорошие поступки от дурных. Искусство может помочь нам

разобраться в этом. Вспомним стихотворение В. Маяковского "Что такое хорошо и что такое плохо", особенно его последние слова:

«Мальчик радостный пошел,
И сказала кроха:
"Буду делать хорошо
И не буду плохо".

Используя творческое воображение детей, предложите им представить себя в театре, где идёт спектакль по сказке Ш. Перро "Золушка". Импровизированная инсценировка его фрагмента - сцены приготовления к балу мачехи и двух сестер - поможет отметить воспитательную роль искусства.

Инсценировка может сопровождаться тихим звучанием "Вальса" из балета С. Прокофьева "Золушка". Инсценировка не должна занимать более пяти минут, после чего следует обратить внимание детей на то, какие добрые чувства мы испытываем к трудолюбивой, доброжелательной Золушке, получающей незаслуженные упреки, и как осуждаем высокомерных, злых и глупых сестер и мачеху. Значит, искусство способно рассказывать нам о «плохом и хорошем», призывая нас к доброте и сочувствию.

Теперь можно попросить двух учащихся нарисовать на доске, пришедшую на бал Золушку, а затем отметить, что оба рисунка очень хороши, но на них героиня сказки представлена по-разному. Так произошло не потому, что кто-то из учащихся лучше рисует, а потому, что наши художники, делая этот рисунок, рассказали нам не только о Золушке, но и о себе, о своём представлении этого образа и о своём мастерстве.

Рисование на доске может сопровождаться звучанием песни А. Спадавеккиа "Добрый жук" из музыкальной сказки "Золушка" Е. Шварца. Песня знакома детям по урокам музыки. Для физической и эмоциональной разрядки можно предложить детям сидя или стоя выполнять под музыку простейшие ритмичные танцевальные движения: прихлопы, притопы, движения корпусом.

Обратите внимание учащихся на то, что, несмотря на различие в образах Золушки, в них есть кое-что общее: обе они одеты в прекрасные балльные платья. Почему же наши художники не одели их в кроссовки и джинсы? Ведь сейчас девочки часто на дискотеки надевают эту одежду. Дети непременно скажут, что в те времена, о которых повествует сказка, девочки не носили джинсов и кроссовок. Значит, искусство способно рассказывать нам не только о событиях, но и о времени, в которое они происходили.

Оно может также предсказывать будущее! Существует научно-фантастическая литература и фильмы, и всё происходящее или описанное в них уже стало или станет реальностью. Здесь можно вспомнить строки из песни:

Я верю, друзья, - караваны ракет
Помчат нас вперед от звезды до звезды,
На пыльных тропинках далеких планет
Останутся наши следы.

Вовлечение учащихся на уроке в различные виды творческой деятельности (пение, слушание музыки с музыкально-танцевальными

движениями, игрой на музыкальных инструментах, импровизированная инсценировка, рисование) поможет детям самостоятельно ответить на часть вопросов о том, «для чего нужно искусство и почему нам так необходимо общение с ним?».

Далее следует заметить, что всем перечисленным не исчерпываются возможности искусства, разговор об этом будет продолжен на следующем уроке.

ТРЕТИЙ УРОК ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО ИСКУССТВО? (Продолжение)

Соблюдая тематическую преемственность, третий урок можем начать обращением к пушкинским строкам:

«Унылая пора! Очей очарованье,
Приятна мне твоя прощальная краса ...»

За окнами - осень, и чтение детьми вместе с учителем этих, хорошо знакомых и любимых строк, поможет вновь обратиться к искусству, выявляя всё новые и новые его возможности, создать творческую атмосферу в классе.

Да, - это великий Пушкин! А какой он был? Лучше всего он рассказал о себе своей поэзией. Но как воспринимали и продолжают воспринимать его другие? Об этом нам могут рассказать произведения искусства, например, портреты, созданные как его современниками, так и более поздние.

Повторное обращение к двум, уже известным детям портретам А.С. Пушкина, созданным его современниками - О. Кипренским и В. Тропининым, закрепит устойчивые художественные представления, формирующие базу общей и художественной эрудиции учащихся.

Представляется, что портрет, созданный В. Тропининым, очень созвучен настроению первой части "Лунной сонаты" Л. Бетховена, современника А. Пушкина. Под тихое звучание этой музыки, рассмотрите вместе с учащимися репродукцию тропининского портрета более детально, чтобы, сравнивая его с другими, дети могли отметить различие в восприятии личности поэта и его живописного изображения.

Портрет А. Пушкина кисти В. Тропинина - как бы домашний: поэт перед нами в свободном халате, ворот распахнут, небрежно завязан шарф... Но эта небрежность в одежде заставляет нас сосредоточиться на главном: взор сосредоточен, под рукой раскрытая книга. Это - момент рождения поэзии:

"... минута - и стихи свободно потекут!"

Показ портрета А. Пушкина кисти О. Кипренского, может сопровождаться "Полонезом" из оперы П. Чайковского "Евгений Онегин", мелодия которого подчеркивает торжественность, праздничность, парадность портрета: перед нами поэт - аристократ, непревзойденный, недостижимый гений русской поэзии! Об этом своём портрете А. Пушкин говорил:

"Себя, как в зеркале, я вижу,
Но это зеркало мне льстит",

т.е., по - мнению поэта, приукрашивает его.

На полотне И. Репина и И. Айвазовского, написанном через 50 лет после смерти Пушкина, поэт изображен на огромном морском валуне, напоминающем нам пьедестал и его знаменитые строки :

"Я памятник себе воздвиг нерукотворный.

К нему не зарастет народная тропа!"

Эта картина носит название "Пушкин у моря" ("Прощай, свободная стихия", - эти строки из стихотворения, которые поэт написал, навсегда прощаясь с морем у берегов Одессы):

«Прощай, свободная стихия!

В последний раз передо мной

Ты катишь волны голубые

И блещешь гордою красой».

Но на полотне Репина - Айвазовского море не голубое, как в стихотворении Пушкина, а тёмное, грозное, бурное, как предвестник трагической судьбы поэта и символ его мятежного духа, устремленного в будущее.

Осень была любимым временем года А. Пушкина. В это время он обычно много и плодотворно работал, что и стало сюжетом, мотивом лирической картины нашего современника В.Е. Попкова "Осенние дожди". Душа, мысль художника, поэта, композитора, любого творца не знает отдыха. Художник предлагает нам почувствовать состояние А.С. Пушкина, вышедшего на крыльцо полюбоваться природой. Возможно, в одно из таких мгновений и родились строки:

«Уж небо осенью дышало,

Уж реже солнышко блистало,

Короче становился день,

Лесов таинственная сень

С печальным шумом обнажалась,

Ложился на поля туман,

Гусей крикливых караван

Тянулся к югу, приближалась

Довольно грустная пора:

Стоял октябрь уж у двора».

Этому стихотворению, которое следует неторопливо, негромко и распевно прочитать вместе с детьми, созвучна пьеса "Осенняя песнь. Октябрь" П. Чайковского из цикла "Времена года". Кроме уже процитированного стихотворения, учащиеся могут вспомнить:

«Октябрь уж наступил - уж роща отряхает

Последние листья с нагих своих ветвей...».

Дети имеют большую склонность к творческому художественному самовыражению. Учителю, сохраняя состояние творческого вдохновения, созданного на уроке средствами искусства, можно попросить детей по желанию подготовить дома к следующему уроку рассказ о своём отношении к осени, увидев, почувствовав её по-своему. Они могут попробовать сочинить стихотворение, мелодию, песню, нарисовать осенний пейзаж, сделать

фотосъёмки понравившихся осенних пейзажей своего города или какие-то поделки из бумаги, пластилина и др. Это поможет лучше узнать творческие наклонности детей и целенаправленно развивать их впоследствии.

Чтобы не снизить уровня эмоционального настроения, выводы и обобщения лучше оставить до следующего урока, что и послужит связующим звеном между уроками, сохраняя линию тематической преемственности.

ЧЕТВЕРТЫЙ УРОК ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО ИСКУССТВО? (Продолжение)

Привлечь внимание детей и заинтересовать их можно, вновь обратившись к репродукциям портретов А. Пушкина, среди которых поместить одну незнакомую. Например, автопортрет поэта в профиль, сделанный пером. Оказывается, А.С. Пушкин рассказал нам о себе не только своим поэтическим творчеством, но и неплохо рисовал. Это не единственный рисунок Пушкина, но, рассматривая его, мы можем представить себе, как воспринимал себя сам поэт.

Даже если произведение искусства - не автопортрет и не содержит автобиографических сведений, мастер рассказывает нам не только о чем-либо или о ком-либо, но и о себе, о своем мастерстве и о своем отношении к тому, о чем рассказывает, раскрывая богатство своего внутреннего мира, свой талант.

Опираясь на профессиональные знания студентов института искусств, можно предложить детям произведение М. Ипполитова-Иванова на слова А.С. Пушкина "Утро" ("Румяной зарею покрылся восток..."). Оно хорошо известно студентам по урокам хорового дирижирования и доступно восприятию младших школьников.

Теперь необходимо обратиться к детскому творчеству, напомнив учащимся, что им было предложено рассказать об осени средствами искусства. Как правило, творческое самовыражение детей очень многообразно. Они готовят к этому уроку множество рисунков, сочиняют стихи и песни, делают эскизы костюма Осени и т.д. Одна из учениц показала танец "Феи Осени". Эта форма работы требует от учителя умелого распределения внимания при управлении творческим процессом для выявления интересов и потенциальных творческих возможностей учащихся. Добиться синтеза искусств в различных видах творческой деятельности учащихся - значит сделать урок эмоциональным и содержательным.

Подводя итоги, отметим, что на этом уроке искусство помогло не только рассказать о себе, но и всем лучше узнать друг друга. Например, мы узнали, что К. любит писать стихи и осень для нее - радостная и счастливая пора: С., возможно, станет композитором, хотя осенью ему всегда немного грустно, а может быть, это приятная поэтичная, "сладкая" грусть, располагающая к вдохновению. Рисунки Л., Р. и С. - очень яркие и красочные. Рассматривая их, мы понимаем, что эти ребята любят природу, умеют наблюдать за ней и передавать свои впечатления в своеобразных сочетаниях красок и форм. Д., наверное, будет модельером, потому что она проявила необыкновенную

фантазию, делая свой эскиз костюма «Феи Осени». Ее «Осень» - с виноградной лозой в руке. Платье украшено спелыми колосьями и оторочено каймой из золотистых листьев. Ну как тут не вспомнить песню З. Левиной на слова Л. Некрасовой "Что нам Осень принесет?":

«Яблоки румяные, сладкий мед!
Разных овощей полный огород!
Золотого хлебушка на весь год!

А вот Т. наверняка будет балериной или балетмейстером. Ее осень - с первыми вьюгами, холодными ветрами и первым снегом. Она стремительна и неумолима. За ней идет долгая холодная зима. Интересно, что девочка исполнила свой танец под музыку П. Чайковского "Баба Яга" из "Детского альбома". Её поздняя осень, как злая колдунья. Вот как богата детская фантазия и многообразен мир художественного воображения!

Завершая цикл уроков по теме "Для чего нужно искусство", вспомним вместе с детьми, что искусство помогает создать определенное настроение. Оно может ненавязчиво воспитывать нас, заставляя осуждать плохие поступки и подражать хорошим. Оно способно помочь нам рассказать о себе, раскрыть своё творчество и мастерство, своё отношение к кому-либо или чему-либо, обнаружить богатство своего внутреннего мира. Искусство повествует об определённом времени, эпохе, её нравах и обычаях; оно объединяет нас в едином душевном порыве, помогает сблизиться, сдружиться, лучше узнать и понять друг друга. Вот для чего человеку искусство, почему так необходимо ему!

А всегда ли было искусство? А что появилось раньше: музыка или поэзия, живопись или театр, кино или скульптура? Ответы на эти вопросы мы попробуем найти на следующих уроках.

ПЯТЫЙ УРОК ИЗ ИСТОРИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ИСКУССТВА

Демонстрация слайдов или репродукций с наскальной живописью, с записью ритмов древних племен, сопровождавших ритуальные танцы, положит начало беседе об истории возникновения искусства.

Итак, всмотримся в эти рисунки и вслушаемся в эти ритмичные звуки. Это искусство появилось в глубокой древности, хотя и не было искусством в нашем понимании. Человек, сделавший эти рисунки, не был художником. Все мужчины в первобытном обществе были охотниками, и такими рисунками человек предупреждал об опасности, а изображение животного, поражённого копьём, было знаком удачной охоты.

Если вы сравните свои рисунки более зрелого возраста с теми, что вы делали в раннем детстве, то они покажутся вам несовершенными, неумелыми и даже немного смешными. Те далекие времена, когда рождалось искусство, тоже можно считать детством всего человечества и искусства, и поэтому оно кажется нам таким несовершенным.

Не умея объяснить явления природы, уберечься от стихии или использовать себе во благо, в древности человек видел спасение в жертвоприношении. Обряд жертвоприношения был красочным театрализованным действием. Сцены охоты сопровождалась ритуальными танцами, исполнявшимися под ритмичные звуки ударных инструментов - там-тамов. Представители некоторых древних народов, участвовавшие в подобных ритуальных действиях, украшали себя красочными масками и рисунками на лице и на теле. Ритуальный танец передавал повадки животного и его поражение. Театрализованное представление включало и ритмичную музыку, и танец, и костюмы, и маски и пр. Оно еще не было искусством, а было самой жизнью. Этот обряд был своеобразным заклинанием, обращением к богам с просьбой об удачной охоте, так как от неё зависела жизнь первобытного человека.

Вот как описывает охоту американский поэт Генри Лонгфелло, который жил в прошлом веке. В его эпосе "Песнь о Гайавате", написанном на основе индейских сказаний, повествуется о трудностях борьбы первобытного человека с природой. Охота была трудной и не всегда удачной:

О, Зима! О дни жестокой,
Бесконечной зимней стужи!
Лёд всё толще, толще, толще
Становился на озерах;
Снег всё больше, больше, больше
Заносил луга и степи;
Всё грозней шумели вьюги
По лесам вокруг селенья.
Еле-еле из вигвама,
Занесённого снегами,
Мог пробраться в лес охотник;
Тщетно по лесу бродил он,
Тщетно он искал добычи, -
Не видал ни птиц, ни зверя,
Не видал следов оленя...
Страшен был, как приведенье,
Лес блестящий и пустынный,
И, от голода, от стужи,
Потеряв сознание, падал,
Погибал в снегах охотник...

Красок, которыми рисуем теперь мы, тогда еще не было, да и для наскальных рисунков они не годятся. Использовались природные краски: красная и коричневая глина, уголь и т.п. Попросите детей представить себя живущими в те далекие времена и изобразить на листе бумаги "наскальный рисунок" или ритуальную маску, используя при этом всего несколько цветов – черный, коричневый, красный и оранжевый, как это делали древние художники. Эта работа может проводиться под звучание ритмов, сопровождавших ритуальные танцы. Затем несколько человек могут показать, каким мог бы быть этот древний танец. Остальные дети участвуют в игре как

музыканты, изображая ритмичное сопровождение танца, негромко отстукивая ритм, сидя за партой.

Своё представление о древних ритуальных танцах и своё творчество могут показать несколько групп детей поочередно. Из наскальных рисунков и масок в конце урока можно сделать выставку. Участники же театрализованного представления для своего ритуального танца должны воспользоваться масками, которые они сами выберут, когда, нарисовав их, дети поднимут рисунки высоко, чтобы можно было их рассмотреть.

Разнообразные виды художественной деятельности детей и междисциплинарные связи (литература, живопись, музыка, танец, театрализация древнего обряда и пр.) сделают урок насыщенным, содержательным, интересным и запоминающимся.

В заключение урока можно отметить, что многообразие древнего искусства этим не ограничивается и что на следующем уроке разговор об этом будет продолжен. Для того чтобы учащиеся в нём приняли активное участие, попросите принести пластилин (или приготовьте его сами).

ШЕСТОЙ УРОК ИЗ ИСТОРИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ИСКУССТВА (Продолжение)

Для продолжения беседы об истории возникновения искусства необходимо в самом начале урока создать атмосферу, активизирующую восприятие и интерес учащихся. Для этого можно использовать рисунки, сделанные детьми на прошлом уроке. Выставка этих рисунков поможет учащимся вспомнить, как появился танец, живопись, как рождалась музыка. Беседу необходимо направлять, вместе с детьми, обобщая сказанное.

Необходимо напомнить учащимся, что зарождение искусства было тесно связано с верой первобытных людей в существование богов и духов, с их одушевлением и обожествлением природы. Так, в уже упоминавшейся на прошлом уроке "Песне о Гайавате" Лонгфелло, Гайават обращается к ели как к живому существу:

Дай мне, Ель, смолы тягучей,
Дай смолы своей и соку:
Засмолю я швы в пироге,
Чтоб вода не проникала,
Не сочилась в пирогу...

Рождение скульптуры также было связано с религиозными верованиями первобытного человека. Первые скульптуры, как правило, изображали людей или животных, а также идолов, часто в виде человека с головой животного или рыбы, которым они поклонялись. Эти фигурки делались из дерева или кости, а иногда высекались из камня. Высеченные из камня скульптуры были гигантскими изваяниями. Гигантские скульптуры с острова Пасхи наводят нас на мысль, что наша живая планета не одинока во Вселенной, о чем человек, вероятно, задумывался давно, стремясь к познанию иных миров.

Вот что писал об этом поэт и друг А. Пушкина В. Кюхельбекер:

«Есть что-то знакомое, близкое мне
В пучине воздушной, в небесном огне;
Звезды полуночной таинственный свет
От духа родного несет мне привет.
Огромную слышу ли жалобу бурь,
Когда умирают и день, и лазурь,
Когда завывает и ломится лес,
Я так бы и ринулся в волны небес.
Донельзя постыли мне тина и прах...
Мне там, в золотых погулять бы парах:
Туда призывают и ветер и гром,
Перун прилетает оттуда послом».

Демонстрация слайдов или репродукций и чтение стихов может сопровождаться негромким звучанием "космической" музыки в записи Санкт-Петербургского оркестра электроинструментов.

Постепенно люди научились украшать предметы, которыми пользовались, одежду, изготавливать ювелирные украшения - так рождалось декоративно-прикладное искусство. Древние жилища, сделанные из веток, костей и шкур животных, стали прообразом архитектурного искусства (показать слайды, репродукции).

Затем следует предложить детям сделать из пластилина или нарисовать скульптуры, изображающие идолов, ювелирные украшения, утварь, жилища первобытного человека.

Древнее искусство было несовершенным, но оно рассказывает нам о том, как оно зарождалось, о жизни и обычаях людей в том далеком прошлом. Так же, как растет человек, приобретая опыт и знания, "росло", развивалось искусство, совершенствуя свои виды, формы и содержание, оно было связано уже не только с религией.

Учитывая подвижность и эмоциональность детей младшего школьного возраста, урок можно закончить «ритуальным танцем охотников». Для оживления процесса творческой работы учащихся рисование и лепка могут также сопровождаться записью музыкальных ритмов древних племен.

Приведенный выше цикл уроков искусства наглядно демонстрирует необходимость тематической и содержательной преемственности уроков искусства, способствующей эффективности процесса раскрытия и реализации духовных потенциалов личности.

Список литературы

1. Каменева Е.О. Какого цвета радуга. – М.1984, с.80.
2. Порудоминский В.И. Счастливые встречи.- М.:1989, с. 80.
3. Романова Л.С. Мировая художественная культура в начальных классах//Искусство в школе №2. М.,1999. - С.14-18.
4. Романова Л. С. Курс мировой художественной культуры и истории искусства в начальных классах.- Саратов, 2008, с.96.
5. Романова Л.С. Методика преподавания МХК и истории искусство в школе. Саратов, 2005, с.38.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Введение	3
2.	Формы и методы работы на уроках искусства с детьми младшего школьного возраста	5
3.	Поурочные разработки с методическими указаниями.....	7
4.	Первый урок. «Мы любим искусство».....	7
5.	Второй урок: «Для чего нужно искусство?»	9
6.	Третий урок. «Для чего нужно искусство?» (Продолжение).	11
7.	Четвёртый урок. «Для чего нужно искусство?» (Продолжение).....	13
8.	Пятый урок. «Из истории возникновения искусства»	14
9.	Шестой урок. «Из истории возникновения искусства» (Продолжение)....	16
10.	Список литературы	18
11.	Содержание	19

Учебное пособие

Романова Людмила Сергеевна

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ УРОКОВ ИСКУССТВА

Для студентов Институтов искусств и учителей гуманитарно-эстетических дисциплин.

Авторская редакция