

НАЧАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ШКОЛА

**Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская,
Т.В. Селиванова, Н.Л. Селиванов**

КНИГА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

к учебникам

**Л.Г. Савенковой, Е.А. Ермолинской,
Т.В. Селивановой, Н.Л. Селиванова**

**«Изобразительное искусство»
1–4 классы**

Соответствует Федеральному
государственному образовательному
стандарту

Москва
«Русское слово»
2017

УДК 373.167.1:741*01/04(073)

ББК 85.1я71

С12

Савенкова Л.Г.

- С12 Книга для учителя к учебникам Л.Г. Савенковой, Е.А. Ермолинской, Т.В. Селивановой, Н.Л. Селиванова «Изобразительное искусство» 1–4 классы / Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская, Т.В. Селиванова, Н.Л. Селиванов; под ред. Л.Г. Савенковой. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2017. — 208 с. — (Начальная инновационная школа).

В книге раскрывается современная дидактика художественного образования, опирающаяся на принципы интегрированного полихудожественного подхода к освоению изобразительного искусства. Выделенные авторами направления, методики и технологии организации занятий направлены на развитие художественного мировосприятия, формирование индивидуального мировоззрения, воспитание желания проявлять себя в творчестве. Направления развития и предлагаемые темы и творческие задания учитывают возрастные представления, интересы и предпочтения младших школьников в соответствии с Примерной программой по изобразительному искусству для 1–4 классов.

В основе всех направлений работы лежат два крупных научных исследования, проводимые в Федеральном государственном научном учреждении «Институт художественного образования и культурологии» Российской академии образования под руководством члена-корреспондента РАО, профессора Б.П. Юсова: материалы Всесоюзного эксперимента по изобразительному искусству и интегрированный полихудожественный подход к освоению искусства. Авторский коллектив данного учебного комплекта: Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская, Т.В. Селиванова, Н.Л. Селиванов — ученики и соратники Б.П. Юсова.

УДК 373.167.1:741*01/04(073)

ББК 85.1я71

© Л.Г. Савенкова, 2017

© Е.А. Ермолинская, 2017

© Т.В. Селиванова, 2017

© Н.Л. Селиванов, 2017

© ООО «Русское слово — учебник», 2017

1. ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ. РОЛЬ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА В ВОСПИТАНИИ И РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Эстетическое воспитание и художественное образование призваны формировать у детей эстетическое отношение к действительности, развивать способности видеть прекрасное в явлениях окружающего мира и посылить вносить красоту в жизнь. Эстетическое отношение к миру наиболее ярко выражается в искусстве. Основное понятие искусства — художественный образ. От других образов он отличается тем, что воплощается художественными средствами того или иного вида искусства. В разных видах искусства (в музыке, изобразительном искусстве, литературе, театре, танце, кино и др.) художественный образ раскрывается по-разному, так как каждый вид искусства располагает своими выразительными средствами и приёмами.

Задача художественного воспитания — научить детей понимать искусство, правильно воспринимать и оценивать явления действительности и художественные произведения. Важно показать детям, как с помощью художественных средств обобщать свои жизненные впечатления, посылить выражать их в форме художественных образов, а также прилагать свои художественные способности к трудовой, общественной и учебной деятельности.

Особого внимания заслуживает развитие у детей целостного представления о предметах и явлениях действительности. Вещи в их каждодневном употреблении, писал выдающийся российский психолог С.Л. Рубинштейн, повернуты к нам только нужными, практически важными сторонами. Эти «полезные» стороны маскируют от нас те свойства явления, которые «не практичны», не могут быть полезны. Благодаря искусству явление как таковое начинает существовать для человека без «маски», во всём своём совершенстве.

Широкий спектр образов, богатство их содержания, разносторонность связей художественного творчества с внутренним миром людей, историей общества и современной действительностью позволяют искусству оказывать глубокое воспитательное воздействие на сознание школьников, их нравственные представления и идеалы.

Задачами преподавания изобразительного искусства являются:

- развитие понимания явлений художественной культуры и их роли в жизни общества;

- формирование навыков практической художественной деятельности;

- систематическое и целенаправленное развитие зрительного восприятия, чувства цвета, композиционной культуры, пространственного мышления, фантазии, зрительного воображения и комбинаторики, умения находить для решения творческих задач отчётливые образы применительно к различным видам занятий;

- воспитание активного эстетического отношения к действительности и к искусству в процессе трудовой, общественной и учебной деятельности.

Вместе с тем овладение практическими навыками и освоение технических приёмов — не самоцель уроков изобразительного искусства. Практические навыки и технические приёмы служат лишь средством формирования эстетического отношения школьников к действительности, её глубокого художественного познания и отображения в процессе занятий искусством.

В основе занятий по изобразительному искусству лежит следующий принцип: систематическое развитие у обучающихся способности к восприятию художественного образа и его усиленному созданию в собственных работах. Овладение элементарными основами графической готовности, или элементарными основами реалистического рисунка, является лишь частью задач и содержания преподавания этого предмета. Занятия по изобразительному искусству включают два основных вида работы: а) восприятие искусства и действительности; б) практическую художественную деятельность.

Эти виды работы служат основными структурными компонентами содержания уроков. Как правило, на уроке представлен лишь один вид работы, когда же они совмещаются, один из них играет ведущую роль. Общие требования к содержанию занятий можно сформулировать так.

В области практической деятельности:

- по представлению, по памяти и с натуры изображать в рисунке или лепке предметы и явления действительности правдиво и достаточно полно;

- по собственному замыслу или на тему, указанную учителем, передавать в рисунке и лепке наглядный вид и смысл изображаемого, а также выражать художественными средствами разнообразие чувств и настроений, своё отношение к явлениям окружающего мира (последнее касается также работы с натуры, по памяти и по представлению);

- создавать реальные предметы декоративно-прикладного искусства с применением различных художественно-конструктивных материалов — на плоскости или в объёмно-пространственных формах (макетах, моделях).

В области восприятия:

- воспринимать (знать, понимать, чувствовать) произведения искусства различных видов и жанров; уметь выразить своё отношение к ним в понятной для окружающих форме и с посильным применением художественных терминов; знать отдельных художников и их основные произведения; интересоваться произведениями искусства, книгами об искусстве;

- чувствовать, понимать и оценивать красоту в природе, а также в вещах, созданных человеком (промышленные изделия, одежда, машины и т.п.);

- уметь переносить свой опыт восприятия прекрасного на другие формы деятельности.

Таким образом, на уроках изобразительного искусства обучающиеся осваивают следующие пять основных видов деятельности: 1) работа на плоскости (рисунок, живопись, графика, аппликация); 2) прикладная работа на плоскости и в объёме (декоративно-прикладная деятельность и художественное конструирование); 3) изображение в объёме (лепка, керамика, скульптура); 4) восприятие произведений искусства; 5) эстетическое восприятие действительности и художественных предметов.

В учебном комплекте для 1–4 классов и программе авторов Л.Г. Савенковой, Е.А. Ермолинской, Т.В. Селивановой, Н.Л. Селиванова предлагается дополнительно ещё три вида деятельности с учётом реалий современной жизни: 1) «Компьютерный проект»; 2) проектные формы работы; 3) «Хоровод искусств» — полихудожественные формы организации урока.

2. ПРОБЛЕМА ПРЕПОДАВАНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

По материалам исследований

Института художественного образования и культурологии,
проводимых под руководством профессора Б.П. Юсова

Авторы комплекта учебников «Изобразительное искусство» для 1–4 классов общеобразовательных организаций Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская, Т.В. Селиванова, Н.Л. Селиванов опираются

на идеи всеобщего художественно-творческого развития школьников, разрабатываемые в трудах выдающегося педагога современности, профессора, члена-корреспондента РАО Б.П. Юсова, посвятившего свою жизнь делу художественного образования и эстетического воспитания детей в школе. Прежде чем раскрывать содержательные и методические основы обучения на уроках изобразительного искусства, важно познакомить современного учителя с взглядами учёного на эту проблему, как никогда актуальными в настоящее время.

Художественное воспитание Б.П. Юсов рассматривал в качестве базового условия развития у школьников способности понимать искусство как вид деятельности и как форму общественного сознания; умения обобщать свои жизненные представления с учётом возможностей художественных средств; способности посылно выражать эти представления в форме художественного образа; а также умения прилагать свои художественные способности к восприятию действительности в трудовой, общественной и учебной деятельности.

Оглядываясь на историю внедрения искусства в школы, автор выделял четыре концепции содержания и методов преподавания изобразительного искусства детям: 1) свободное художественное воспитание; 2) освоение изобразительной грамотности или, в высоком смысле, начал академической школы рисунка; 3) подготовка к освоению мировой художественной культуры; 4) широкое целостное художественное воспитание, связанное с общим процессом формирования личности ребёнка.

Он обозначил и свою позицию, указывая, что профессиональные традиции классической школы обучения рисованию (освоение изобразительной грамотности по аналогии с методами подготовки взрослых художников, но в упрощённой интерпретации), рассчитанной на любого желающего научиться похоже изображать окружающие предметы, нередко переносят в массовую работу с детьми. Это связано с тем, что научный фундамент теории перспективы, пластической анатомии, теории теней и цветоведения, подобный «объективному» математическому и другому знанию, не ведающему исторических рамок и политических границ, должен быть перенесён непосредственно и в общеобразовательную школу.

Программы для школ, созданные на этой основе, страдают рядом очевидных противоречий. Во-первых, нет единой современной трактовки системы академического обучения, обоснованной для неё методологии педагогического процесса: истоки её чисто эмпирические. В современном понимании высокая школа акаде-

мизма, в отличие от её узкого, учебного прочтения, означает мастерство реалистического отображения жизни и равнозначна высокому уровню профессионализма в искусстве. Но детей к этому надо ещё подвести.

Во-вторых, она не учитывает возрастные особенности ребёнка, никогда не формулировалась как концепция художественного воспитания ребёнка, но как путь овладения профессиональным уровнем изображения, на который вступал лишь тот, кто, пройдя начальные ступени, оказывался к этому способен. То есть, в-третьих, она не рассчитана на массового ребёнка, а является системой профессионального отбора и ориентации. В-четвёртых, академическая система в своей учебной интерпретации — как основы изобразительной грамоты — не ориентирована на категорию художественного образа, главную для искусства (подобно тому как основной категорией труда является продукт, социально-нравственного проявления — поступок, а научно-категориального познания — понятие). В-пятых, система классического академизма в том виде, в котором она была адаптирована к нуждам общеобразовательной школы, а именно — в виде «изобразительной грамотности», а в определённое время — в ещё более упрощённом варианте как «изобразительная грамота», сводит всю совокупность изобразительного искусства для детей к работе на плоскости — к рисунку и живописи. При этом исключаются лепка, декоративно-прикладная деятельность и восприятие художественных ценностей и эстетического в действительности как самостоятельные сферы художественного проявления, требующие особого рода способностей, не сводимые к работе на плоскости и не вытекающие из неё автоматически. В свою очередь, рисунок в этой системе сводится к одной из его разновидностей — рисованию с натуры, а последнее — к геометризации объёмов и форм, то есть к формальной в её основе системе изобразительных навыков. Поскольку эта система на выходе ориентирована на узкую категорию специалистов (по современным данным, один человек на 2,5 тыс. населения, или один — на тысячу работающих), то она сохраняет прочные позиции лишь в своей области.

Третья концепция — «приобщение к мировой культуре» — противоположная школе академического рисунка, сводится к тому, что не всякий человек может и должен научиться рисовать или стать художником, но всякий должен получить представление об искусстве и научиться общению с ним. Характерным для неё является целостный и многосторонний подход к явлениям культуры

во всём их разнообразии и в их отношении к служению обществу и к прекрасному в окружающей человека жизни, в природе. Практические художественные навыки привлекаются лишь в той мере, в которой они помогают понять сущность искусства и его метод отображения и преобразования жизни.

Эти три внешне разные концепции — свободного воспитания, академической школы и приобщения к культуре — на самом деле имеют единый корень: все они исходят из концепции профессионального искусства как стартового момента и как конечной цели (и модели) художественной деятельности ребёнка, хотя в одном случае — в свободном воспитании — ребёнок с самого начала объявляется творцом или готовым художником, которого ничему не надо учить, а в другом — чистой доской, на которой должны быть начертаны правила профессиональной школы рисунка. В объективно-идеалистической разновидности свободного воспитания — биогенетической концепции — ребёнок мистически наследует слои «родового опыта» и выступает как «лик», через который изливается вековая художественная культура человечества, а в субъективно-идеалистической (которую многие авторы не различают, хотя объективный идеализм от субъективного отличать надо) — ребёнок развёртывает свою врождённую творческую силу, равную силе выдающихся художников прошлого и настоящего.

Очевидным преимуществом последних двух групп взглядов является то, что они опираются на достоверное наследие мировой художественной культуры, а достоинством академической школы является также фундаментальное понятие реализма, отображения мира в адекватной видимому форме.

Главное, однако, в том, что сами эти концепции — академической школы и приобщения к культуре, исходящие из профессионального практического или искусствоведческого опыта освоения искусства, нуждаются в педагогическом обосновании и разработке, что к настоящему времени ещё не сделано в достаточной мере. Не подлежит сомнению, что педагогика занятий с детьми искусством, верно понимающая свою задачу, должна явиться более последовательной преемницей мировой художественной культуры и лучших традиций высокого академизма, чем это представляют некоторые авторы, которые порою настолько упрощают существо работы с детьми, что вольно или невольно утрачивают связь с искусством и методом художественного отображения действительности. Поэтому приведение мирового культурного наследия и метода реалистического художественного отражения жизни к базе массового художес-

твенного воспитания учащихся общеобразовательной школы является актуальной теоретической и методической задачей.

Б. П. Юсов придерживался четвёртого концептуального направления, целостного и педагогического в своей основе, в связи с общим процессом формирования детской личности. Концептуальные подходы к этому направлению освоения изобразительного искусства с детьми были заложены в конце XIX — начале XX века вместе с возникновением научной педагогики и психологии. В отличие от рассмотренных выше, данное направление в педагогике искусства трактует детское творчество как становящееся явление. Этой концепции соответствуют взгляды Л. С. Выготского, который, протестуя против ярлыков «уродства» и «неполноценности», писал, что ребёнок — это не недоразвитый взрослый, а существо, обладающее собственной логикой и особенностями развития, постепенно восходящее на уровень зрелого сознания, однако не путём односторонней эволюции, а через качественные сдвиги и повороты. Академический путь обучения сменился представлением о качественном разнообразии этапов и ступеней освоения детьми художественной культуры, в том числе путём собственного творчества. Система обучения приобретала порядок, тесно связанный с развитием ребёнка в целом, при этом освоение изобразительных знаний и навыков не устранилось, хотя переставало быть «школой» приёмов профессиональной деятельности. Обучение детей основам изобразительного искусства, эстетическое и художественное воспитание школьников должны были сохранять тесную преемственность содержания и методов преподавания искусства в массовой школе.

Учёный указывал, что в младшем школьном возрасте познание искусства должно обязательно осуществляться через активную творческую деятельность ребёнка, основанную на практической работе и связанную с освоением самых разных материалов и техник. Общие положения, определяющие сущность процесса художественного воспитания и развития учащихся на занятиях изобразительным искусством в школе, таковы:

- соотношение общего художественного воспитания и развития представлений учащихся об изобразительном искусстве и его видах;
- особенности разных видов изобразительного творчества на фоне других искусств;
- системность занятий изобразительным искусством;
- освоение разнообразия техник и материалов;
- взаимодействие восприятия искусства и практической деятельности;

- возрастная динамика художественного развития школьников на уроках изобразительного искусства в школе;
- взаимосвязь урочной, внеурочной и дополнительной деятельности;
- интеграция занятий изобразительным искусством с другими предметами гуманитарного цикла;
- связь занятий изобразительным искусством с окружающей природой и действительностью;
- предметно-пространственная основа изучения изобразительного искусства в школе.

Совокупность этих положений отвечает требованиям к содержанию занятий, обеспечивающих целостное воздействие искусства на личность учащихся.

Целостное художественное воспитание учащихся, по Б. П. Юсову, должно опираться на категорию «художественный образ», что позволяет на практике осуществить комплексное педагогическое воздействие на идейно-нравственные убеждения, мировоззрение, художественные представления школьников, воспитать у них понимание явлений художественной культуры, стремление к участию в охране природы и эстетики среды. Это требует перестройки сложившейся в современной массовой школе системы работы по искусству, а именно включения относительно ограниченной задачи обучения элементарным навыкам (грамоте) художественной деятельности в более широкую систему всеобщего художественного воспитания, опирающегося на художественно-развивающие возможности искусства, что прежде было задачей внеклассной и внешкольной работы.

Основой содержания художественного воспитания и развития школьников на занятиях искусством должно быть познание учащимися значения искусства для формирования духовного мира человека, эстетики среды, труда и быта, а также целенаправленное формирование у школьников способности к сильной художественной деятельности с учётом потребностей общего воспитательного процесса школы, учёбы, производительного труда и общественной жизни детского коллектива.

Сказанное можно резюмировать следующими положениями.

1. Художественное воспитание в его широком смысле является важной и актуальной задачей общеобразовательной школы.

2. На современном этапе развития общества и школы необходимо решение задачи массового художественного воспитания школьников на базе общего образования, прежде всего, путём

совершенствования содержания и методов занятий на уроках по предметам эстетического цикла.

3. Своеобразие современного периода в развитии художественного образования заключается в переходе от освоения изобразительной грамоты к всеобщему художественному воспитанию на уровне широких художественно-развивающих возможностей искусства. Искусство должно быть дано школьникам с учётом полноты его связи с жизнью.

4. Основой содержания всеобщего художественного воспитания школьников должны быть особенности и возможности искусства как общественного явления, как средства художественного обогащения труда и жизни человека.

5. Своеобразие художественного типа деятельности заключается в целостном отображении действительности в художественных образах. Художественно-образные представления выступают для учащихся стимулом активных действий и поступков, направленных на утверждение прекрасного в действительности.

Разные виды художественной деятельности в силу свойственной им специфики художественного языка по-разному воздействуют на общий процесс становления личности школьников. Возрастная актуальность того или иного вида художественной деятельности определяется в большей степени факторами общего формирования личности школьников, чем их усиленной специальной подготовкой средствами данного искусства.

Изобразительная деятельность характеризуется яркой познавательной направленностью; она связана с визуальной коммуникацией, художественной организацией среды (природной, производственной, бытовой), с решением вопросов технической и бытовой эстетики.

Перечисленные ориентиры и являются той базой, которая определяет содержание и практическую деятельность на уроках изобразительного искусства. Ориентация образования школьников на решение широких художественно-развивающих задач связана с формированием духовного и нравственного облика ученика.

По Б.П. Юсову, основной задачей, результатом и условием эффективного участия художественного воспитания в решении общих задач воспитания и образования школьников является систематическое развитие у школьников способности воспринимать художественный образ и посылно создавать его в собственных художественных работах. Умение ученика создавать художественный образ поддаётся формированию и является объектом педагогичес-

кого труда в работе с массовым школьником. Обучение изобразительной грамоте и навыкам художественной деятельности осуществляется одновременно и является обязательной частью всего процесса художественно-творческого развития школьников.

Современные требования к содержанию и методам преподавания изобразительного искусства в школе предполагают: единство обучения и творчества; единство практической деятельности и развития навыков восприятия эстетического в действительности и в искусстве; единство традиционного рисования на плоскости и объёмно-пространственных видов художественной деятельности (лепка, декоративно-прикладное искусство, дизайн).

В целом искусство и детское художественное творчество имеют единую качественную природу и пользуются общим методом отображения действительности — художественным образом, но отличаются мерой совершенства изобразительного языка и творческой вооружённости. Отсюда одна из задач современной школы — воспроизвести на уроке опыт широкого творческого, художественного воспитания детей, накопленный системой внеклассной и внешкольной работы по искусству. Необходимыми условиями учебно-воспитательного процесса на занятиях искусством являются: запас образов-впечатлений о действительности; непосредственные наблюдения предметов и явлений; усвоение специфической информации о видах и способах художественной деятельности, в том числе путём изучения памятников искусства. По каждому из этих пунктов необходимо оптимальное сочетание внешних стимулов и собственной активной деятельности ребёнка. Это предполагает разнообразие и единство работ на плоскости и в объёмно-пространственных видах художественной деятельности (лепка, дизайн), где создание художественного объекта имеет непосредственный исполнительский смысл и важно для общей и трудовой подготовки школьников. Ядро художественного воспитания составляет реальный механизм освоения школьниками методов активного художественного творчества с учётом психофизиологических параметров развития и логики профессионального искусства.

В младшем школьном возрасте основная задача художественного воспитания — формирование эстетического отношения к действительности и накопление способов её художественно-образного восприятия, воспроизведения и посильного преобразования.

Принципы системы занятий изобразительным искусством:

- массовое художественное воспитание школьников;
- преподавание искусства в тесной связи с жизнью общества;

- единство обучения и творчества учащихся в процессе художественного воспитания;
- единство практической деятельности и развития восприятия действительности и искусства;
- единство работы на плоскости и объёмно-пространственных видов художественной деятельности;
- относительная самостоятельность развития художественного восприятия школьников.

С одной стороны, предметно-пространственная деятельность образует у ребёнка особую фазу его психологического развития, поэтому эта область выделена в направлении развития. С другой стороны, в изобразительном творчестве ребёнка получают отражение реальные качества и события окружающего предметного мира. Лишь благодаря своей реальной изобразительной продуктивности рисунки и художественные поделки могут быть включены в игровую деятельность, которая стимулирует детское изобразительное творчество. Существенное значение имеет совершенствование изобразительных операций, навыков, сенсорного обследования изображаемого объекта (Н.П. Сакулина), которые приводят к более адекватному отражению жизни в детских рисунках.

С одной стороны, в качестве главного принципа систематического развития на занятиях изобразительным искусством выдвигается развитие у школьников способности понимать художественный образ в произведениях искусства и посылно создавать его в собственных художественных работах. С другой стороны, занятия искусством, в особенности изобразительным — в его объёмных и декоративно-прикладных видах, — продуктивны, то есть требуют создания вполне завершённого результата, продукта, произведения искусства, имеющего материальную форму.

На занятиях изобразительным искусством дети вступают в разнообразные формы общения, в том числе и коллективной деятельности, практикуют различные виды нравственных и межличностных обязательств, обогащают художественный вкус и интересы, включаемые в содержание общения со сверстниками и взрослыми. Систематическое освоение искусства невозможно без определённых форм категориального познания, понятий и теоретических представлений, знания истории, фактов жизни и произведений художников. Продуктивный характер художественной деятельности предполагает освоение операций, в том числе игровых форм художественных занятий, определённых практических действий с инструментами и материалами, вносящих вклад в общее и физи-

ческое развитие ребёнка: например, упражнение мелкой мускулатуры и общей культуры движения, периоды напряжения и отдыха, эмоционального самовыражения в художественной деятельности, обеспечивающей развитие ряда органов и функций организма.

Ограничение художественных занятий по одной из этих составляющих всестороннего и гармоничного развития личности или сведение их к одной из составляющих разрушает целостность художественного воздействия. В то же время эффективность воздействия на все стороны детского существа возможна только благодаря художественно-образному характеру занятий искусством.

Процесс изображения связан со зрением и кинестезией (осознанием) — наиболее мощными и надёжными сенсорными системами, играющими важную роль в развитии слуха и речи. В то же время рисунок подвижен по характеру и условиям деятельности, то есть допускает условность изображения предметов, не нуждается в сложном и стационарном оборудовании, консервативен и устойчив в формально-технических параметрах деятельности, но одновременно допускает их индивидуальную вариантность. Всё это делает изобразительную деятельность доступной даже в самом раннем возрасте. Изобразительная деятельность осуществляется, как правило, индивидуально, но не исключает коллективные формы работы (панно, фриз, мозаики и т.п.) и даже одновременную работу детей разного возраста, что нашло широкое отражение в практике художественного воспитания.

Условия развития ребёнка на занятиях изобразительным искусством:

- 1) реалистическая направленность занятий с детьми изобразительным искусством;
- 2) массовость, всеобщность художественного воспитания;
- 3) искусство должно быть дано детям как эстетическое явление;
- 4) связь преподавания искусства с жизнью, с реальной ролью изобразительного искусства в жизни людей;
- 5) связь художественного воспитания с другими сторонами воспитания и развития школьников: идейно-нравственным, мировоззренческим, умственным, физическим;
- 6) связь художественного воспитания с трудовым обучением (технологией);
- 7) единство обучения и творчества;
- 8) сочетание развития восприятия произведений искусства с практическим освоением методов художественного отражения и преобразования действительности;

9) сочетание работы на плоскости (рисования) с объёмно-пространственными видами (лепкой и декоративно-прикладным искусством);

10) многообразии средств создания художественного образа с учётом особенностей всех видов искусства (музыка, литература, театр, кино, мультипликация, разные виды изобразительной деятельности: живопись, графика, скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство и дизайн), привлечение разнообразных художественных материалов и техники работы с ними;

11) относительная самостоятельность развития художественного восприятия школьников;

12) сочетание индивидуальных и коллективных форм работы на фоне преобладающей индивидуальной ответственности каждого школьника за собственную работу на уроке;

13) формирование навыков общения по поводу искусства;

14) активность педагогических методов работы на уроке;

15) интеграция уроков искусства с другими предметами, изучаемыми в конкретный возрастной период;

16) связь с народными художественными традициями.

Все указанные условия должны выступать как комплекс, как единое, всепроникающее целое, обеспечивая столь же целостное воздействие художественных занятий на воспитание и развитие учащихся.

Массовое художественное воспитание нужно строить по законам искусства, опираясь на возможности, свойственные этому важному методу отражения действительности и форме общественного сознания. Детское художественное творчество и реалистическое искусство взрослых имеют одинаковую качественную природу: они пользуются одним и тем же методом отображения действительности — художественным образом — и отличаются лишь мерой совершенства отображения жизни.

Обучение изобразительной грамотности — не самоцель, а вспомогательное средство художественно-образного развития школьников. Важно, чтобы практическую работу ребёнок выполнил не только-posильно грамотно, но и выразительно, образно. То есть передал своеобразие предмета, явления, события, отметил его главные черты, посильно использовал выразительные возможности цвета, линии, композиции, карандаша, красок, пластику формы.

Б.П. Юсов выделял три источника выразительности детских художественных работ: 1) предметная выразительность («предметный рисунок», по А.В. Щербакову) как результат тщательного,

объективного реалистического отражения эстетических особенностей реального мира; 2) выразительность композиционно-творческого раскрытия автором своего замысла через художественные возможности языка изобразительного искусства (композицию, форму, цвет, пространственную ориентацию работы); 3) выразительное использование свойств художественных материалов и техники работы с ними, манера наложения красок, штрихов, трактовка формы в скульптуре и т.п.

Способность к передаче художественного образа облегчает усвоение изобразительной грамотности. Вместе с тем выразительность детских художественных работ не является простым следствием изучения изобразительной грамоты, она нуждается в специальной совокупности методов работы учителя. *Способность к сильному созданию художественного образа можно сформировать у каждого ребёнка.*

Развитие восприятия и навыков практической деятельности — это два традиционно важных раздела работы на уроках изобразительного искусства. Вместе с тем расстановка акцентов на эти виды деятельности ребёнка должна быть, по-видимому, существенно уточнена. Работа с объёмной фактурой и природными объектами не должна заслонять задачу развития культуры изображения на плоскости, — того, что традиционно включают в предмет изобразительного искусства. Развёрнутая схема процесса даже в конструктивной деятельности выступает не как «объём — объём» (или «пространство — пространство»), а в виде трихотомии «объём — плоскость — объём» (или «пространство — плоскость — пространство»). Такая трактовка процесса является общепринятой в скульптуре, где весовые отношения пластики объёма сочетаются с оценкой многочисленных профилей формы (для сравнения: в танце — одном из наиболее динамичных видов искусства — движение и поза являются диалектически парными категориями, а общий рисунок танца строится на основе сходной с изобразительным искусством трихотомии «движение — поза — движение»).

Эти виды работы должны занять прочное место на уроках изобразительного искусства наряду с собственно рисованием.

В области специфически изобразительных задач внимание учителя начальных классов должно быть сфокусировано на развитии навыков работы с разными материалами, технических умений. Интерес и желание рисовать у детей бывают выражены достаточно сильно, но реализации этого желания мешает практическая невооружённость. В младшем возрасте основой выразительности

детских работ и продвижения ребёнка на занятиях искусством служит свободное владение основными элементами и параметрами изображения (размер и границы листа, навыки проведения линий и работы красками, знание цветов, ориентация в пространственных элементах изображения, в отношениях целого и детали и т.п.). Многие из этих навыков приобретаются одновременно: в рисовании, лепке и прикладной работе с объёмной фактурой. Развитие операторской стороны деятельности интересно самим детям и благоприятно для их общего развития.

В начальной школе разделы изображения, лепки, прикладного искусства образуют в обучении относительно единый цикл, хотя занятия лепкой и прикладной деятельностью выделены в качестве самостоятельных уже в 1 классе. Все они активно взаимодействуют в рамках единых учебных задач, различаясь, в основном, лишь формой продукта (рисунок, лепка, поделка, конструкция). Рисунок имеет опережающее значение в освоении цвета; зато лепка и прикладная работа опережают его в трактовке формы, пропорций, пространства и пластических взаимосвязей предметов, их частей и деталей.

Особой задачей, которой до сих пор в начальной школе уделялось мало внимания, является накопление детьми зрительных впечатлений об окружающем мире и об искусстве. Здесь важен фактор наглядности, выполнение операций на глазах у детей (формирование развёрнутости внешнего действия). В этих целях программой предусмотрен особый раздел работы — эстетическое восприятие действительности. С 1 класса и в значительном объёме вводятся уроки восприятия искусства. Эта линия сохраняет своё значение и в программе очередных классов.

Восприятие искусства в начальной школе образует относительно независимую от практических занятий линию в освоении изобразительной грамоты. Связь этих двух больших разделов работы — восприятия и практической деятельности — исследована ещё недостаточно. Пока нет веских оснований утверждать, что изучение художественной формы при рассмотрении картин или скульптуры непосредственно переносится в детские работы. Вероятно, здесь существует более сложная диалектика. Поэтому задачи восприятия искусства сформулированы в том смысле, чтобы оно развивало, в основном, детскую восприимчивость и способность к переживанию прекрасного в действительности (в том числе посредством искусства).

Исходя из всего вышесказанного, можно выделить следующие направления деятельности:

- 1) композиция на плоскости;
- 2) композиция в пространстве (лепка и конструирование);
- 3) форма, пропорции, конструкция;
- 4) пространство и объём;
- 5) цвет и освещение;
- 6) проявление эстетического в действительности и принципы художественного решения объектов, созданных человеком;

7) изобразительное искусство как явление общественной жизни.

Реализовать перечисленные направления можно при следующей проблематике работы на уроке:

- 1) предметы и темы учебной работы;
- 2) художественные материалы, инструменты и техника работы ими;
- 3) термины и понятия изобразительного искусства.

Такая классификация проблематики работы на уроке позволяет достаточно разнообразно и точно ориентировать усилия и направления деятельности учителя на протяжении курса изобразительного искусства в школе, независимо от класса.

Творческие задания представляют собой единство семи компонентов: 1) учебной задачи; 2) темы или объекта работы; 3) вида работы; 4) материала или техники; 5) терминов и понятий деятельности; 6) связи с окружением; 7) интеграции с другими видами художественной деятельности.

Иначе говоря, планируя уроки, связанные с выполнением основных учебных задач, учитель должен следить за тем, чтобы знания и навыки опирались на достаточное для общего развития учащихся данного класса число предметов и тем из жизни, на сознательное усвоение детьми терминов и понятий изобразительного искусства, а также на разнообразие художественных материалов и умение работать с ними. На протяжении учебного года должны быть также представлены в достаточной мере работа с натуры, по памяти, на темы, лепка, конструирование, восприятие искусства и действительности и т.д., с тем чтобы вырабатывались различные пути решения задач и способы учебной деятельности.

Авторы учебника принципиально по-новому подошли к вопросам восприятия искусства. Вместо традиционных «бесед об искусстве» предусмотрен по возможности систематический курс развития способности художественного восприятия. Главная идея данного раздела заключается в том, чтобы общение по поводу искусства не было сведено к запоминанию сюжета, имён художников или названий произведений. Было бы неверно также ограничивать

знакомство детей с искусством только теми произведениями, которые подробно комментируются и анализируются. Показывать детям надо значительно больше, обсуждая затем лишь некоторые произведения по предварительно отобранному списку. Наряду с навыками анализа, это создаёт у детей запас «насмотренности», что обеспечивает анализу отдельных произведений более широкую базу и диапазон «точек отсчёта».

Другой главной идеей комплекта учебников по изобразительному искусству для начальной школы является развитие у детей способности конструктивного суждения и понятного выражения своего мнения о явлениях искусства. Особое место отводится здесь косвенным методам выявления детских предпочтений и отношений, то есть аналогиям со стихами и мелодиями, зарисовкам просмотренных произведений по памяти. Постепенным введением искусствоведческой терминологии достигается словесная развёрнутость устных оценок.

3. НАПРАВЛЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКТА ИЗДАТЕЛЬСТВА «РУССКОЕ СЛОВО» ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ ДЛЯ 1–4 КЛАССОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Учебно-методический комплект по изобразительному искусству для начальной школы авторов Л.Г. Савенковой, Е.А. Ермолинской, Т.В. Селивановой, Н.Л. Селиванова (издательство «Русское слово») разработан в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования и Примерной программой по изобразительному искусству. Он направлен на расширение представлений детей об окружающем мире, мире искусства и природы, развитие познавательного интереса, эмоционально-чувственной сферы и продуктивного (активного) зрительного и слухового восприятия, способности применять полученные знания в самостоятельном творчестве. Комплект формирует положительную мотивацию и неподдельный интерес к познанию изобразительного искусства, желание проявить себя в активной творческой деятельности в коллективе детей, способность общаться на языке искусства и по поводу искусства.

Материал рассчитан на 1 час в неделю и предусматривает собственную учебную, исследовательскую, проектную и творческую

деятельность ребёнка. Содержание комплекта направлено на погружение ученика в пространство изобразительного искусства, обогащение его познаний, формирование потребности в общении с искусством, порождение художественных представлений в результате восприятия разных видов искусства, формирование целостного художественного сознания.

Содержание учебного материала учитывает обширный педагогический опыт учителей экспериментальных школ Института художественного образования и культурологии Российской академии образования, а также многолетний личный опыт авторов учебного комплекта в области художественного образования школьников.

Освоение предмета происходит в процессе создания ребёнком полнокровной творческой работы в разных видах изобразительной деятельности (живопись, графика, декоративно-прикладное искусство, архитектура, дизайн, скульптура, компьютерный проект, графический дизайн) в условиях тесной взаимосвязи с другими видами искусства (музыка, литература, театр, кино, танец). Содержание занятий, характер общения с детьми, объяснение и беседа, самостоятельная работа ребёнка отличаются образной содержательностью и эмоциональностью, обращением к живым ощущениям и сенсорным впечатлениям в звуке, цвете, в восприятии и создании формы в пространстве, в собственных детских движениях, действии, голосе.

Большое внимание в обучении уделяется художественному слову, образности языка. Освоение волшебства изобразительного искусства осуществляется в гармоничной интеграции и единстве слова, музыки, действия, цвета, линии, формы как особого художественного события, происходящего непосредственно на глазах детей и при их активном участии, собственными силами и действиями. Соединение разных видов искусства в одном художественном событии позволяет раскрыть разнообразие видов художественно-творческой деятельности человека в искусстве, показать возможности творческого проявления и художественного самовыражения в любом виде искусства с учётом тех его уникальных особенностей, которые нельзя заменить другим искусством, обнаружить и осознать гибкое взаимодействие образных художественных средств изобразительного искусства и других видов искусств.

Обучение основано на принципе комплексности и связано с близким для детей природным окружением, художественными промыслами, традициями и обычаями своего народа, с привычными для детей и взрослых особенностями местной художественной жизни

(в населённом пункте, в семье), с изучением местных архитектурных памятников и ознакомлением с очагами культуры, с историей родного края и его достопримечательностями, которые органично входят в национальную историю, в традиции многонациональной страны, в достижения мировой художественной культуры.

Учебно-познавательные материалы уроков рассматриваются через категории нравственности, духовности, добра и красоты, при этом происходит ознакомление детей с разными сторонами мира человека и природы в их взаимосвязи и единстве: реальный мир — природный ландшафт, предметное и архитектурное окружение, люди, животные, растения с одной стороны, и мир искусства — с другой. Развитие эмоционально-образной сферы учащихся осуществляется через освоение общих художественно-выразительных особенностей языка искусства: ритм и настроение, движение, композицию, пространство.

В основе обучения по данному комплексу лежит принцип интегрированного построения занятий, который предполагает взаимодействие разных видов творчества, привлечение произведений разных видов искусства на уроке изобразительного искусства, обогащение информационно-образовательного учебного потока за счёт использования информации из разных областей знания — литературы, математики, русского и иностранных языков, периодической печати, телевидения, сети Интернет и проч., что решает основную задачу курса — формирование у ребёнка целостного представления о мире. Интегрированный подход к преподаванию в контексте данной программы осуществляется на уровне взаимосвязи различных художественных представлений и творческого потенциала ребёнка; взаимодействия художественного развития с общим воспитанием детей, постижением ими окружающего мира, с учётом неразрывности формирования целостного художественного сознания с экологией и этнокультурой («экологией культуры» — Д.С. Лихачёв); вовлечения художественных традиций региона, национальных особенностей, истории края, памятников культуры, родного языка и природы. Ставится задача освоения детьми общечеловеческих художественных ценностей, гуманистической культуры прошлого и настоящего, размышления о будущем.

С помощью выразительных возможностей искусства и познания действительности в художественно-образной форме создаётся атмосфера радости и свободы творческого проявления, увлечённости работой, рождается желание заниматься творческой деятельностью, самореализоваться в освоении окружающего мира.

В 1 классе общий вектор изобразительного развития ребёнка направлен на пробуждение и обогащение чувств, сенсорных способностей детей посредством освоения живых, воспринимаемых органами чувств особенностей природных и художественных явлений — цвета, звука, формы, движения, возможностей слова и живой речи.

Во 2 классе через освоение изобразительного искусства и его интеграцию с другими видами искусства расширяются пространство и среда познания, привлекается внимание к выразительности разных сторон окружающей жизни и видов творчества, обогащается возможность передачи художественными средствами в художественном образе различных особенностей окружающего мира — «близкого» и «широкого».

В 3 классе на уроках изобразительного искусства осваиваются разнообразные ситуации жизненного окружения, как они предстают в искусстве и то, как само искусство составляет неразрывную часть нашего окружения. Художественно-образное освоение действительности осуществляется через сюжетные завязки, характеры героев, сюжетные игры и театральные драматизации, пластику движений, изобразительную деятельность.

В 4 классе опорным моментом освоения и осмысления детьми искусства становится композиционное мышление, выполнение композиций на основе восприятия окружающего мира и произведений искусства как результата сочетания культурных явлений, позволяющих говорить о роли фантазии и мировоззрения автора в создании композиционного замысла.

В каждом классе информационные коммуникативные технологии представляет «Компьютерный проект» — творческий образовательный цикл, локализованный на каждом этапе конкретными технологическими и художественными задачами, имеющий последовательную структуру и направленный на получение практического художественного опыта. Идея междисциплинарного проблемно-творческого обучения реализуется через объединение художественного развития и процесса освоения компьютерных технологий.

При включении компьютерных технологий в творческую деятельность учитываются особенности взаимодействия обучающегося со сложным техническим устройством. Освоение компьютера организовано в форме сближенных по времени занятий, где каждый урок последовательно развивает предыдущий, а весь блок занятий направлен на освоение локального объёма представлений и навыков.

Основными принципами работы по данным учебникам являются:

- 1) приоритетность детского творчества как основы изобразительного развития ребёнка;
- 2) принцип художественного развития, развивающего обучения, являющегося в том числе и основополагающим компонентом построения урока;
- 3) учёт культурных особенностей региона в реализации каждого учебного занятия;
- 4) принцип историзма, когда обучающийся включён в социокультурный процесс развития общества;
- 5) учёт возрастных особенностей и возможностей обучающихся, интересов возраста;
- 6) высокая оценка художественных открытий и инноваций в культуре.

Интегрированный подход на уроках искусства обладает значительным педагогическим потенциалом и создаёт условия для педагогического творчества, свободного поиска вариантов построения урока, порядка подачи материала, особенностей трактовки темы, постановки перед учениками художественных задач, предлагаемых форм работы, использования художественных материалов и инструментов и планирования ожидаемых результатов. При внедрении интегрированного обучения в практику преподавания изобразительного искусства необходима разработка педагогами авторских заданий, форм и видов работы. *Уровень проявления творческой инициативы педагога, его заинтересованность в освоении и применении полученных знаний на практике являются основными критериями успешной реализации данной учебной линии.* Следует помнить, что разумное соотношение восприятия и собственного творчества учащихся может быть реализовано только при условии художественного восприятия полноценной творческой деятельности и возникновения на уроке заинтересованного сотворчества учителя и учащихся.

Программа и учебники открыты для продуктивного сотрудничества учителя изобразительного искусства с педагогами других эстетических дисциплин (музыка, театр, танец) и основным педагогом начальной школы для объединения усилий по гуманитарно-художественному развитию детей младшего школьного возраста, поиску путей и средств взаимодействия с совокупным объёмом уроков, включая родную речь, уроки окружающего мира. Учебный комплект призван положить начало переосмыслению учителем принятого ранее предметного освоения разных искусств.

Цели и задачи курса

Целями курса являются:

1) формирование целостного художественного сознания и мировоззрения учащегося, воспитание активной творческой позиции, потребности в общении с искусством при освоении предмета и его интеграции с другими видами искусств и областями знаний;

2) повышение педагогической инициативы учителя и активизация его педагогического творчества.

Достижение этих целей осуществляется через решение следующих задач курса:

1) формирование изобразительных навыков;

2) реализация творческого потенциала личности в разных видах искусства;

3) развитие художественного восприятия, адекватного отношения к произведениям разных видов искусства, обогащение эмоционально-образной сферы;

4) формирование художественного, композиционного и ассоциативного мышления;

5) воспитание художественных предпочтений, этических и эстетических оценок искусства, природы, окружающего мира;

6) развитие активной личностной позиции, формирование духовных и мировоззренческих начал и целостного художественного сознания личности;

7) практическое освоение технических средств выражения, знакомство с персональным компьютером, простейшими компьютерными программами и средствами для художественной деятельности; практическое освоение художественных методов, используемых в современном медиаискусстве.

Методическая основа преподавания предмета включает:

1) интегрированный, полихудожественный подход в обучении;

2) самооценку детского творчества; отношение к процессу создания детьми рисунка как к творческому процессу, обладающему всеми характеристиками процесса создания произведения художником-профессионалом;

3) выстраивание образовательного процесса с опорой на внутренний мир, потребности и интересы ребёнка конкретного возраста (субъективный фактор), социокультурные характеристики времени (объективный фактор), пластичность образовательного процесса, позволяющую корректировать ход урока (педагогический фактор);

4) духовно-нравственное возвышение личности на основе освоения эстетического, художественного начала в искусстве и природе;

5) развитие пространственных и композиционных форм мышления, эмоциональной отзывчивости и потребности в творчестве в любых сферах проявления.

В основе изучения изобразительного искусства лежат единые *образовательно-художественные задачи*: освоение законов композиции; осознанная работа с цветом; понимание конструктивных особенностей пропорций и форм предмета или объекта; передача объёма и пространства; освоение разнообразных художественных материалов, техник, инструментов в процессе создания самостоятельной творческой работы.

Основными видами работ являются работа с натурой, выполнение творческих заданий на определённые темы, по памяти и воображению, создание сюжетов на основе наблюдений, поиск образа с использованием художественной и научно-популярной литературы, исторических и документальных материалов.

Развитие художественного сознания ученика происходит за счёт развития содержательного, смыслового, интонационного, выразительного, мелодического и эмоционального чувства слова. Работа со словом направлена на обогащение словарного запаса и освоение профессиональных терминов и понятий. Она даёт ученику возможность конкретизировать и обогащать художественный замысел в слове, быть убедительным в момент обсуждения творческих работ — как своих собственных, так и выполненных одноклассниками, в процессе общения по поводу искусства.

В учебниках представлены следующие направления художественной деятельности обучающихся:

1) изобразительная грамота (освоение изобразительной грамоты и выразительных средств изобразительного искусства);

2) восприятие (развитие художественного сознания: восприятие искусства и действительности);

3) хоровод искусств (формирование художественного образа средствами разных видов искусств);

4) компьютерный проект (практическая деятельность по освоению компьютерных технологий и художественное развитие учащихся, осуществляемое в контексте широкого культурологического материала).

Учебные часы, отведённые на эти направления, распределяются в начальной школе следующим образом:

№	Направление	Класс			
		1	2	3	4
1	Изобразительная грамота	15	15	15	15
2	Восприятие	6	5	6	6
3	Хоровод искусств	8	9	7	7
4	Компьютерный проект	4	4	6	6
Всего занятий		33	34	34	34

1. Изобразительная грамота — основной вид учебной деятельности на уроках изобразительного искусства. Владение навыками изобразительной грамоты реализуется в работе с форматом, в процессе передачи изобразительной условности пространства (изображение планов), в работе с объёмом, цветом, композицией. Формирование художественного восприятия учащихся как первоосновы взгляда на мир: своеобразие и особенности культуры народов России и других стран (родная природа, языки, обычаи). Развитие фантазии и воображения, пространственного и проектного мышления (города и земли, люди будущего в народных фантазиях, легендах, мифах, волшебных мечтах, сказаниях и сказках, разных видах искусства).

Динамика освоения материала выглядит следующим образом.

1 класс. Знакомство с выразительными средствами изобразительного искусства (форма, цвет, композиция, пространство). Овладение навыками работы с художественными материалами и инструментами. Практическая работа на уроке, её темы и виды выстроены на основе возрастных особенностей детей и специфики языка изобразительного искусства.

2 класс. Освоение разных видов изобразительного искусства (графика, живопись, скульптура, архитектура) и его выразительных средств. Освоение материала осуществляется в процессе изучения явлений наглядной перспективы, изменения цвета в пространстве, законов размещения предметов в открытом и закрытом пространствах. Темы практических работ посвящены передаче цвета в пространстве природы и искусства.

3 класс. Освоение выразительного языка изобразительного искусства (композиция, пространство, ритм, динамика, симметрия,

асимметрия). Темы практических работ позволяют сформировать у учащихся умение композиционно организовать изобразительную плоскость, определить собственную творческую манеру, выбрать цветное и пространственное решение работы, произвести осознанный отбор объектов изображения. Разбираются общие законы построения композиции в изобразительном искусстве, рассматриваются вопросы соответствия содержания, формы, материала сюжетному изображению. Развитие художественного восприятия как основы прочтения выразительных возможностей и освоения языка изобразительного искусства.

4 класс. Освоение выразительного языка искусства. Формирование навыков изобразительной грамоты, работы с художественными материалами и инструментами (работа с форматом, объёмом, поиск композиции, условное изображение пространства). Стилизация как продуктивная форма познания объективного мира. Изобразительные навыки предполагают развитие пространственного ощущения мира (многомерность историческая, культурная, национальная, географическая): архитектура, быт, народное искусство, существование искусства в окружающей предметно-пространственной среде, взаимосвязь художника и природы.

2. Восприятие. Формирование представления о мире как единой и взаимосвязанной данности, об искусстве как форме художественного отражения действительности (А.В. Бакушинский), о роли искусства в развитии общества. Рассмотрение мировоззренческих основ искусства, охватывающих все стороны проявления личности и взаимоотношения человека с обществом, государством в историческом и культурном аспектах, взаимоотношения человека и природы, существование разных культурных, географических, климатических пространств и многообразия культур и культурных проявлений на этих пространствах.

Динамика освоения материала выглядит следующим образом.

1 класс. Развитие художественного мышления на основе пространственного восприятия искусства и действительности; обогащение сознания ребёнка художественными образами, творческое развитие детей; эстетический отклик на воспринимаемые явления. Темы и направления работы по искусству связаны с развитием эмоционально-образного мировоззрения детей и индивидуально-личностного восприятия, формированием способности общения с искусством и оценки произведений искусства и действительности.

2 класс. Развитие художественного восприятия произведений изобразительного искусства, формирование целостного художест-

венного сознания. Развитие у детей осмысленного (осознанного) восприятия разных видов изобразительного искусства. Путешествия по музеям мира, в том числе виртуальным (ИКТ). Развитие у детей потребности в общении с искусством и по поводу искусства.

3 класс. Развитие художественного восприятия на основе знакомства с произведениями искусства и окружающей действительностью. Восприятие художественных произведений разных видов искусства. Выделение эмоционально-образных характеристик произведений музыки, поэзии, живописи, графики. Умение воспринимать, находить, объяснять общее и особенное в языке разных видов искусства.

4 класс. Развитие художественного восприятия, мышления и целостного сознания на основе пространственного освоения искусства и действительности. Развитие эмоционально-образной сферы учащихся через постижение общих художественно-выразительных особенностей языка искусства: ритм, настроение, движение, композиция, пространство. Рождение художественного образа и его реализация средствами изобразительного искусства.

3. Хоровод искусств. Взаимодействие разных видов искусства и творческой деятельности на основе художественного образа. Направление связано с полихудожественным воспитанием детей, развитием у них способности улавливать созданный образ, ритм, динамику, мелодику в разных видах искусства и умения переносить их из одного вида искусства в другой. Важным условием уроков под названием «Хоровод искусств» является включение разных видов творческой деятельности, основанной на умении соотносить и переносить художественные задачи разных искусств в решение конкретной темы.

Динамика освоения материала выглядит следующим образом.

1 класс. Формирование умения замечать выразительные возможности разных видов искусства. Темы практической работы с детьми связаны с освоением языка разных видов искусства на основе художественного образа, композиции, формы, ритма, динамики. Формирование представлений об искусстве как о специфической форме отражения мира.

2 класс. Формирование представления о художественном образе в разных видах искусства. Освоение выразительных средств разных видов искусства на основе разнообразия ритмов и мотивов в природе и искусстве. Выражение образа одного искусства средствами другого, используя общие художественные выразительные средства (ритм, форма, композиция, интонация, настроение, характер).

3 класс. Развитие представлений о выразительных средствах литературы, музыки, живописи, графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного искусства, танца, театра, кино (звучание русского слова в поэзии, былине, песне, слово и цвет, интонация, форма, звук, характер, образ). Звук и мелодия в музыкальном произведении, краски и линии в живописи и графике, объём и пластика в скульптуре. Отображение природы в разных видах искусства: музыкальных, литературных произведениях, в живописи, графике.

4 класс. Развитие фантазии и воображения: люди, города в прошлом и будущем, природа и мир в народных фантазиях, легендах, мифах, волшебных мечтах, сказаниях и сказках, разных видах искусства. Декоративно-прикладное и народное искусство как форма отражения мироздания и миропонимания конкретного народа. Погружение детей в мир художественной фантазии через сказки, народное искусство, цвет и свет, звуки и музыку, движение и форму, сюжеты и образы. Умение переносить образ одного искусства на язык другого: литература (мифы, легенды, предания), музыка, театр. Искусство — как дыхание Вселенной. «Смысл жизни заключается в добре и красоте» (В.С. Соловьёв). Перенос художественного образа (настроения, характера, мелодики, ритма, пластики, динамики) из одного искусства в другое, в том числе через создание композиций без конкретного изображения (абстрактные формы, цвет и их расположение на картинной плоскости, в объёмно-пространственной композиции, скульптуре).

4. Компьютерный проект. Этот раздел программы представляет собой синтез практической деятельности по освоению компьютерных технологий и художественного развития учащихся, осуществляемого в контексте широкого культурологического материала. Курс сочетает в себе освоение материала по этапам с тенденцией усложнения материала и периодическим возвращением к полученным навыкам на новых этапах.

Раздел организован с учётом того, что компьютерные технологии предлагают значительный набор средств выражения, которые при этом имеют общее свойство — алгоритмизацию деятельности. В соответствии с этим для эффективного освоения компьютерных технологий выбрана организация художественной деятельности в форме последовательно выстроенного проекта.

Динамика освоения материала выглядит следующим образом.

1 класс. Развитие представлений о технических средствах выражения — знакомство с персональным компьютером. Организация

процесса освоения этого устройства осуществляется в форме сближенных по времени занятий, где каждый урок последовательно развивает предыдущий. Практическое освоение простейших компьютерных программных средств для художественной деятельности. Блок занятий направлен на освоение локального объёма представлений и навыков.

2 класс. Углубление знаний о стандартных функциях компьютерных программ. Получение навыков создания и сохранения файлов. Возможности инструментов программы Paint. Работа с инструментами «Карандаш», «Заливка», «Текст». Выполнение упражнений на знание стандартных функций компьютерных программ.

3 класс. Работа с текстом, разнообразными шрифтами, символами, изменение их размеров и стиля написания. Работа в компьютерных программах с простейшими текстовыми редакторами («Блокнот» и WordPad). Графический коллаж и шрифтовая композиция. Выполнение работы в программе ASCII-artwork, интерпретирующей изображение в символьную композицию. Работа над выразительностью графического силуэта.

4 класс. Представление о пиктографии (рисуночном письме) и пиктограммах (рисунках-знаках). Представление о визуальном повествовании, сочетающем изображение и текст: лубке, комиксе, диафильме. Пространственно-временные художественные произведения — цикл взаимосвязанных по смыслу и стилю изображений. Театр теней, волшебный фонарь, мультипликация. Работа над созданием диафильма в программах Paint и PowerPoint: образ героя, раскадровка.

Направления работы в каждом классе реализуются в следующих видах художественной деятельности.

Работа на плоскости — освоение всей поверхности листа, выбор формата для творческой работы, овладение композиционными навыками, обогащение цветовидения и цветовой палитры, работа с художественными материалами: гуашевыми и акварельными красками, цветными мелками, пастелью, карандашами, тушью.

Декоративно-прикладная деятельность — освоение декоративных форм, ритмов, цвета, принципов стилизации на основе обобщения природных форм, сочинение орнаментов, декоративных композиций, использование элементов украшения и объектов (представители флоры, фауны и т.д.), работа с природными и поделочными материалами, глиной, пластилином, освоение навыков

работы в бумажной пластике, выполнение коллажей, аппликаций с использованием разных по текстуре и фактуре материалов.

Работа в объёме и пространстве — создание творческих работ в объёме (скульптура) из глины или пластилина, бумаги; развитие навыков художественного конструирования, знакомство с дизайном как видом изобразительного и конструкторского искусства (художественного конструирования), выполнение несложных дизайнерских работ из бумаги, природных и поделочных материалов — создание геометрических форм из бумаги, использование готовых геометрических форм (упаковка разных видов, величины и формы).

Художественное восприятие произведений изобразительного искусства и окружающей действительности рассматривается как один из видов творческой деятельности, который реализуется в беседах по искусству, восприятию произведений разных видов и жанров искусства, обсуждении произведений искусства и творческих работ одноклассников, организации экспозиций из работ учащихся, проведении исследований по проблемам искусства (творчество художника, история создания одной картины, экспозиция музея в родном городе, селе, знание главных музеев мира), участие в экскурсиях, выполнение групповых и индивидуальных проектов.

Содержание учебников с 1 по 4 класс выстроено по темам года в зависимости от возрастных особенностей обучающихся.

1 класс

Тема года: «Мы под радугой живём»

Ученик начальной школы активно познаёт мир вокруг. Одной из форм познания выступает созидательная деятельность, которая реализуется в продуктивном изобразительном творчестве. Происходит приобщение детей к красоте окружающего мира, развитие чувства радости при созерцании окружающего мира и искусства, удовольствия от восприятия и участия в творческой деятельности и коллективном художественном событии.

Чем активнее будут направлены усилия педагога на развитие наблюдательности, зрительной, слуховой, осязательной и моторной памяти, тем интереснее будут рисунки, тем продуктивнее работа, тем выше общее и изобразительное развитие. Наблюдение за объектами окружающей действительности — природой, людьми, животными — должно быть пространственным, т.е. наполненным цветом, звуком, движением, ароматами и разнообразными формами. Результаты наблюдения должны реализоваться в творческих

работах учащихся, что поможет осознанию наблюдаемого, пониманию себя как части окружающего мира.

Основные направления деятельности в 1 классе:

- развитие эмоционально-чувственной сферы (каналов восприятия) через освоение разнообразия формы, цвета, звука, живого и литературного слова, движения, природной и художественно-организованной среды (пространства);
- развитие художественного восприятия, наблюдательности и чувства радости от совершаемого художественного действия; умения слушать и слышать, видеть и замечать;
- создание собственного художественного продукта по мотивам наблюдаемого явления и по представлению;
- развитие фантазии и воображения на основе жизненного опыта и обогащения художественными образами;
- формирование навыков изобразительной грамоты, владения художественными инструментами и материалами (при выражении чувств, цвета, формы, звука, слова, действия);
- формирование навыков работы в программе Paint.

2 класс

Тема года: «Образы природы в искусстве»

Познание окружающего мира средствами изобразительного искусства реализуется в разных формах творческой деятельности, через обращение к различным видам искусства. После освоения своего непосредственного окружения ученику предлагаются другие познавательные пространства, освоение которых опирается на знания, полученные на других учебных дисциплинах. Особое место в работе с детьми отводится активизации воображения, фантазии, наблюдению за природными явлениями, животным и растительным миром, за многообразием культур, специфика которых находится в прямой зависимости от природно-климатических условий жизни. Уровень владения художественными материалами должен соответствовать критериям собственной оценки выполненной работы. Он не должен снижать образную составляющую рисунка и сдерживать процесс реализации творческого замысла.

Основные направления деятельности во 2 классе:

- раскрытие многообразия сенсорного наполнения пространства: художественно-образное пространство литературного текста, музыкального произведения, декоративно-прикладного искусства, живописи, графики, архитектуры, скульптуры, «образной хореографии», кино и театра;

- восприятие художественно организованного звучания красок, линий, форм, цвета, пластики движений, окружающего пространства природы (в разное время года) в искусстве; различение интонаций в музыке, в живой поэтической речи;

- активизация самостоятельной творческой изобразительной деятельности ребёнка в раскрытии индивидуального замысла; оригинальное решение поставленной художественной задачи;

- развитие фантазии и воображения на основе способности видеть и замечать общее и особенное в разных видах искусства (поэтическое слово, живопись, графика, архитектура, скульптура, музыка, театр, кино, танец); выразительные средства художественного языка в искусстве (ритм, форма, композиция, пространство, динамика);

- формирование навыков изобразительной грамоты, владения художественными инструментами и материалами (в работе с цветом, формой, объёмом, пространством, композицией);

- формирование навыков работы в программе Paint; использование инструментов «Карандаш», «Ведро», «Текст».

3 класс

Тема года: «Пространство мира в творчестве художников»

На уроках должно сложиться понимание зависимости человека от природы и необходимости сохранения природы. Многообразие природных ландшафтов, форм и явлений, объектов природы является основным источником эмоционально-образных впечатлений человека искусства. Формирование копилки образов, связанных с освоением разных пространств земли, позволит ребёнку создавать свои фантастические, сказочные, необычные миры, способствует развитию пространственного и образного мышления, порождению сюжета как основы композиционного решения собственного рисунка. Наполнение созданного пространства образами, звуками, цветом, ритмом, формой активизирует работу с форматом, освоение графических навыков, техник, обдуманый выбор художественных материалов и инструментов.

Основные направления деятельности в 3 классе:

- познание и преобразование действительности в художественные образы в разных видах искусства (архитектура, живопись, проза, поэзия, музыка, театр, танец);

- развитие пространственного восприятия и представлений о пространстве в искусстве; развитие пространственного ощущение

ния мира (многомерность историческая, культурная, национальная, географическая): архитектура, быт, праздники, одежда;

- развитие фантазии и воображения, полифонические возможности воображения в искусстве; разные виды фантазий (литературная, музыкальная, изобразительная);

- индивидуальность композиционной организации учащимися творческой работы (манера, цветовое и пространственное решение, осознанный отбор объектов изображения);

- композиционные закономерности в изобразительном искусстве; соответствие сюжета выбранной форме и материалу изображения;

- формирование навыков работы в разных программах; знакомство с искусством текстового рисунка — ASCII-artwork.

4 класс

Тема года: «Образ мира в культуре и искусстве народа»

Культуры мира и народное художественное творчество (былины о жизни и искусстве, народное декоративно-прикладное искусство). Формирование мировоззренческих основ личности, понимания природы, многообразия культур в процессе ознакомления с культурным наследием разных народов. Освоение образного языка изобразительного искусства происходит на основе сравнения и сопоставления культур разных народов (устное народное творчество, обычаи, обряды, сказания, былины и сказки, традиции и устои, устройство жилища и специфика миропонимания каждым народом).

Изобразительная грамота и навыки работы различными материалами, освоение законов передачи пространства, создание сложных цветовых композиций и переложение литературного, вербального образа в изобразительный становятся основной учебной задачей года.

Основные направления деятельности в 4 классе:

- развитие эмоционально-образной сферы учащихся через освоение общих художественно-выразительных особенностей языка искусства (ритм, настроение, движение, композиция, пространство);

- формирование художественного восприятия учащихся как первоосновы взгляда на мир: своеобразие «национальных образов мира» (Г.Д. Гачев), особенности культуры народов России и других стран (родная природа, языки, обычаи);

- развитие фантазии и воображения (города и земли, люди будущего в народных фантазиях, легендах, мифах, волшебных мечтах, сказаниях и сказках, разных видах искусства);

- умение самостоятельно ставить и решать художественную задачу как условие развития композиционного мышления (раскрытие взаимосвязи элементов композиции: музыкальной, предметной, декоративной и др.; пространство и сюжет в изобразительном искусстве);

- формирование навыков изобразительной грамоты, владения художественными материалами и инструментами (в работе с форматом, композицией, условное изображение пространства, объёма).

4. ДИДАКТИКА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Методика художественного образования и творческого развития детей младшего школьного возраста на занятиях изобразительным искусством является частью педагогической науки под названием «дидактика» (от греческого слова «дидактикос» — «обучающий»), которая, с одной стороны, связана с разработкой базовых теоретических положений и основ образования (теоретическая функция), а с другой — направлена на разработку конкретных технологий, форм и методов обучения (прикладная функция). В основе дидактики, по словам К.Д. Ушинского, стоит человек как предмет воспитания. Об этом свидетельствует основной труд этого выдающегося педагога «Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии».

Методика обучения и воспитания учащихся на занятиях изобразительным искусством, в отличие от других образовательных предметов, не может рассматриваться в отрыве от окружающей действительности, природы, человека-творца (художника), его произведений, региональных особенностей, в которых жил и творил художник, и личности обучающегося — реального ребёнка, находящегося сегодня на конкретном уроке. Ученик с его интересами и предпочтениями, его взглядами на мир, его потребностями и желанием творить является на уроке искусства главным. Именно для него проводится урок, для него ставятся образовательные и развивающие задачи, которые решаются с помощью искусства. Дело в том, что в процессе создания художественного произведения (детьми в том числе) важную роль играет мировоззрение автора и его образное мышление, которые опираются на эмоционально-чувственную сферу (воображение, культурную память, внимание, восприятие, ассоциации), на культурное наследие, исторический опыт и изобразительно-выразительные средства

искусства. Творец соединяет, синтезирует и преобразует всю имеющуюся у него в памяти информацию. Его сознание заставляет работать воображение, то есть «позволяет индивиду как бы “сразу” и интегрально видеть вещь глазами всех других людей, не ставя себя на место каждого из них», и действовать, то есть «строить собственную деятельность» (Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. С. 41). Следовательно, учебную деятельность, художественную в том числе, необходимо понимать как синтез воображения и художественного мышления.

Поскольку ученику самому трудно обобщать свои знания и представления, ему на помощь приходит учитель, который берёт на себя процесс подготовки ученика к творческой деятельности, помогая ему сосредоточить внимание на нужном объекте или предмете. Именно поэтому учебную деятельность следует рассматривать и как сотворчество учителя и ученика.

В методике преподавания изобразительного искусства, как и в методике любого другого изучаемого в школе предмета, есть свои базовые теоретические и прикладные особенности, существуют свои научные школы и методологические основы обучения. В данной области следует выделить таких крупных специалистов, как А.В. Бакушинский, В.С. Кузин, Г.В. Лабунская, Б.М. Неменский, В.Е. Пестель, Е.Е. Рожкова, Н.Н. Ростовцев, Н.П. Сакулина, Е.А. Флерина, Т.Я. Шпикалова, В.С. Щербаков, Б.П. Юсов и др.

Настоящее издание посвящено теории и практике художественного обучения и воспитания, в основе которого, как указывалось выше, лежит научная концепция интегрированного полихудожественного образования, которая опирается на научные школы А.В. Бакушинского и Б.П. Юсова, развиваемые в настоящее время в Федеральном государственном научном учреждении «Институт художественного образования и культурологии» Российской академии образования, в том числе авторами учебно-методического комплекта, частью которого и является данное методическое пособие.

ПЕДАГОГИКА ИСКУССТВА И РАЗВИВАЮЩЕЕ ОБУЧЕНИЕ

В теории художественного образования в последние годы с особой отчётливостью выделяются такие понятия, как «педагогика искусства», «интегрированное обучение», «полихудожественное развитие», что само по себе является закономерным и оправданным.

Педагогика искусства — «это творчески развивающая педагогика, охватывающая теорию и практику эстетического воспитания

и художественного образования. Она определяется как самостоятельная область педагогики на протяжении XX века в деятельности учёных и художников, выдвигавших такие гуманистические идеи, как “воспитание через искусство”, “формирование культуры творческой личности”, “пробуждение человеческого в человеке”, “приобщение к искусству как культуре духовной” и др.» (Н.Н. Фомина).

Одной из главных задач педагогики искусства является творческое развитие детей и молодёжи, раскрытие их индивидуальных художественных способностей, воспитание художественного восприятия окружающей действительности, природы и искусства.

В основе современных форм обучения, на которые опирается данная методика, лежат теоретические позиции педагогики искусства, истоки которой восходят к 20-м годам XX века и связаны в первую очередь с именем известного учёного и педагога А.В. Бакушинского. Учёный разработал биогенетическую концепцию воспитания ребёнка, обосновал спонтанность художественного развития в онтогенезе и врождённость способности ребёнка к изобразительной деятельности. В результате многолетнего психолого-педагогического исследования, проводимого группой сотрудников под его руководством, удалось доказать, что основные закономерности детского художественного развития и творчества обусловлены в первую очередь биологическим фактором — психофизическим строением ребёнка независимо от пола (Бакушинский А.В. О задачах и методах художественного воспитания // Искусство в трудовой школе / Под ред. А.В. Бакушинского. М.: Новая Москва, 1926. С. 6). «Можно сказать, что главные характерные черты каждой фазы художественно-творческого развития ребёнка и их последовательность обусловлены биологически и неизбежны... Детское развитие, и общее, и художественное, обусловлено строгими закономерностями. Эти закономерности устанавливают неизбежный и замкнутый круг последовательности развития в границах каждого периода. Каждый период детского развития представляет собой, прежде всего, нечто себе довлеющее. Каждый возраст имеет для себя свою собственную ценность. И все жизненно-творческие силы каждого возраста должны быть изжиты прежде всего для него. Неизжитость фаз развития приносит несомненный вред, оставляя в зачаточном, неразвернутом виде ряд психических возможностей, реализация которых обогатила бы организм» (Там же. С. 7).

Данная позиция учёного позволяет сделать выводы о том, что в практике обучения и воспитания особое значение имеют методы

работы с детьми и содержание образования, выстроенные с опорой на возрастные интересы и предпочтения обучающихся; а общее направление деятельности с детьми должно предполагать развитие эмоционально-чувственной сферы ребёнка, его мировосприятия и мировоззрения. Это те стороны художественной деятельности, которые являются первичными и определяют собою всю творческую направленность ребёнка, «понимание ребёнком и собственных творческих процессов, и произведений искусства, выполненных другими — детьми или взрослыми» (Там же. С. 8).

Учёный раскрывал проблему художественного воспитания на примере метода комплексного преподавания. Он указывал на то, что детское первичное художественное творчество отличается синтетическим характером, оно, как и всякое примитивное искусство, является органическим соединением разных видов искусства. Ступень начальной школы, особенно первые два года обучения, подпадают под данную характеристику. Подтверждением этому является активное желание детей проявлять себя в игре, сопровождаемой словом, действиями, перевоплощениями, зрительными символами. «Но комплекс в детском сознании есть многогранный, синтетический образ — п е р е ж и в а н и е, затрагивающий и формирующий все стороны детской психики. Его форма есть форма художественная. Выявление образа в художественной форме, в форме некоего произведения искусства как сложного продукта творческой воли, эстетической эмоции и процессов сознания есть неизбежный акт детской жизнедеятельности». Бакушинский доказал, что комплекс, как метод педагогического воздействия на ребёнка, должен быть построен не на «теме-формуле, а на творческом образе-переживании».

Педагог подчёркивал необходимость особого, бережного отношения к младшему возрасту. «Искусство в школе и детском быте не может занимать служебное положение по отношению к другим школьным дисциплинам. Художественные навыки, художественное образование должны быть получены ребёнком прежде всего для его художественного развития и уже затем или одновременно они должны употребляться в помощь школьным предметам и заданиям, связанным с ними» (Там же. С. 11–13).

Приведённые взгляды А. В. Бакушинского доказывают, что проблема интегрированного, комплексного и «полихудожественного» (Б. П. Юсов) образования не является надуманной, она появилась из реальной практики и направлена на совершенствование образовательного процесса в целом, так как предполагает изменение

опыта педагога, его самообразования и вовлекает учащихся в активный творческий процесс обучения.

Позиция А.В. Бакушинского созвучна взглядам его современника — психолога Л.С. Выготского, который рассматривал обучение «как чисто внешний процесс, который должен быть так или иначе согласован с ходом детского развития, но сам по себе не участвующий активно в детском развитии, ничего в нём не меняющий и скорее использующий достижения развития, чем подвигающий ход и изменяющий его направление... Развитие должно совершить определённые законченные циклы, определённые функции должны созреть прежде, чем школа может приступить к обучению определённым знаниям и навыкам ребёнка. Циклы развития всегда предшествуют циклам обучения. Обучение плетётся в хвосте развития, развитие всегда идёт впереди обучения» (Л.С. Выготский. Педагогическая психология. М., 1991. С. 375—376).

Всё вышеизложенное указывает на то, что процессы общего развития детей и их обучения взаимосвязаны и стимулируют друг друга. Опираясь на это, выстраивали свою теорию развивающего обучения современные учёные В.В. Давыдов и Д.Б. Эльконин. Так, В.В. Давыдов выделял в младшем школьном возрасте такие новообразования, как учебная деятельность и её субъект, абстрактно-теоретическое мышление, произвольное управление поведением. Он подчёркивал, что «традиционное начальное образование не обеспечивает полноценного развития у большинства младших школьников именно этих новообразований, — это означает, что традиционное начальное образование не создаёт в работе с детьми необходимых зон их ближайшего развития, а тренирует и закрепляет те психические функции, которые в своей основе возникли и начали развиваться у детей ещё в дошкольном возрасте (это чувственное наблюдение, эмпирическое мышление, утилитарная память и т.п.)» (Давыдов В.В. О понятии развивающего обучения. Томск: Пеленг, 1995. С. 27—28).

В основе теоретического сознания, по словам В.В. Давыдова, «лежит содержательное обобщение. Человек, анализируя некоторую развивающуюся систему предметов, может обнаружить её генетически исходное, существенное или всеобщее основание (отношение). Выделение и фиксация этого основания — это содержательное обобщение данной системы» (Там же. С. 29—30). К сожалению, в теории развивающего обучения предметы эстетического цикла не были отражены, но исследования в области интеграции художественного образования, проводимые под ру-

ководством Б.П. Юсова в Федеральном государственном научном учреждении «Институт художественного образования и культурологии», подтверждают выводы учёных-психологов. Поэтому при определении направлений интегрированного развивающего обучения для эстетического цикла важны показатели развивающего обучения, сформулированные В.В. Давыдовым. Среди них следует выделить:

- «главные психологические новообразования, которые возникают и развиваются в конкретном возрасте;
- ведущая деятельность каждого периода развития;
- содержание и способы совместного осуществления этой деятельности;
- взаимосвязи ведущей деятельности с другими видами деятельности;
- система методик определения уровня развитости» (Там же. С. 38).

Не менее важным является и данное В.В. Давыдовым определение понятия «учебная деятельность» — «творческое преобразование людьми окружающей действительности. Исходной формой такого преобразования является труд». Он указывал, что это «такая организация учебно-воспитательного процесса, которая реализуется на основе потребности самих школьников в овладении духовными богатствами людей (к этим богатствам относятся, в частности, и умение общаться, используя при этом нравственные ценности и правовые нормы)... Второе условие правильной организации учебной деятельности — это постановка перед школьниками учебной задачи, решение которой как раз и требует от них экспериментирования с усваиваемым материалом... Другое учебное действие — это моделирование в предметной, графической или знаковой форме уже выделенного отношения в решаемой учебной задаче... В составе учебных действий есть ещё такие действия, как контроль и оценка. Контроль обеспечивает школьнику правильное выполнение учебных действий, а оценка позволяет ему определить, усвоен или не усвоен (и в какой степени) общий способ решения данной учебной задачи» (Там же. С. 47–55).

Обращаясь к психолого-педагогическим проблемам обучения, нельзя обойти стороной исследования современного американского психолога Рудольфа Арнхейма, направленные на изучение художественного восприятия. Одна из основных идей, которые выдвигал Арнхейм, — активный и творческий характер визуального восприятия. Он пришёл к выводу о том, что визуальное вос-

приятие не ограничивается только репродуцированием объекта, а имеет и продуктивные функции, характеризующиеся созданием особых визуальных моделей. Активный, творческий характер визуального восприятия сопоставим с процессом интеллектуального познания, что связано с развитием навыков визуального восприятия и «визуальным мышлением» (Арнхейм Р. Новые очерки по психологии искусства. М.: Прометей, 1996. С. 4–5).

Главным инструментом взаимоотношений познающего разума и мира является сенсорное восприятие, и прежде всего — визуальное... Восприятие и мышление не могут функционировать обособленно друг от друга. «Интуиция — это не какая-то мистическая способность ясновидения, а одна из двух основных и неотъемлемых форм когнитивной деятельности. Наряду с интеллектом интуиция присутствует во всех операциях во всех областях знаний, связанных с продуктивным обучением, и действие одной из этих форм заметно ослабевает при отсутствии поддержки со стороны другой... Интуиция и интеллект — это две формы познавательной (когнитивной) деятельности... Процессы, обычно приписываемые мышлению, — различение, сравнение, выделение и т.д. — свойственны также и элементарному восприятию; в то же время все процессы, присущие мышлению, предполагают чувственную основу» (Там же. С. 23). «Сама по себе интуиция не способна увести нас далеко... Обобщение — это главная опора когнитивной деятельности. Эта операция позволяет проникнуть в существо того, что мы восприняли в прошлом, и тем самым применять полученные в прошлом знания к настоящему» (Там же. С. 28). «Интуиция и интеллект действуют не порознь, а почти всегда кооперативно» (Там же. С. 41).

Этой точки зрения в своё время придерживался А.В. Бакушинский, а в последующем её развивали такие известные специалисты в области педагогики, в том числе художественной, как Б.Г. Ананьев, Н.Н. Поддьяков, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, Н.А. Ветлугина. В теории полихудожественного обучения это положение активно отстаивал Б.П. Юсов, а в социологических исследованиях — Ю.У. Фохт-Бабушкин.

Приведённые примеры из исследований известных учёных указывают на то, что художественная деятельность должна рассматриваться как один из важнейших компонентов всеобщего развития ребёнка. Б.П. Юсов утверждал: «Каждый из традиционных видов искусства как экзистенциальная система художественной деятельности опосредуется внутренней работой личности, её духовным миром; индивидуальными и возрастными наклонностями, а так-

же многообразными связями ребёнка с природой и общественной средой, образуя систему экологических факторов глобального масштаба, участвующих в формировании художественной деятельности ребёнка. Не все виды художественного проявления ребёнка в реальной жизни укладываются в традиционную классификацию искусств, сложившуюся в искусствоведении, психологии искусства, социологии культуры и эстетике. Поэтому интегрированная с окружением система комплексного полихудожественного развития детей может выходить за традиционные рамки классификации видов искусства и иметь прогностический характер для общей теории художественной деятельности и для перспективы развития системы художественного образования» (Юсов Б.П. Взаимосвязь культурогенных факторов в формировании современного художественного мышления учителя образовательной области «Искусство». М.: Спутник+, 2004. С. 115).

К сожалению, общее образование до сих пор придерживается традиционного включения в процесс обучения в школе только двух искусств (музыка и изобразительное искусство), вычлененных из всего многообразия видов художественной деятельности и никак не перекликающихся с другими образовательными предметами. Между тем, по словам учёного, наглядно-действенные, наглядно-образные и художественные способы освоения мира образуют особый пласт педагогических явлений, тесно спаянных с общим интеллектуальным, социально-нравственным и творческим развитием ребёнка. Искусство связано с активным, заинтересованным, творческим отношением к окружающей действительности, требует определённых способов опредмечивания, материализации детских представлений в словах, мелодиях, красках, театрализованных музыкально-игровых действиях.

Уроки изобразительного искусства на основе комплексного подхода к интегрированному обучению и полихудожественному развитию детей предполагают:

- опору на художественные представления детей (они в каждом возрасте свои) и формирование мировоззрения детей на их основе;
- развитие у учащихся желания приносить красивое и разумное в окружающую действительность;
- самосовершенствование и посильное планирование индивидуального самообразования.

Тем самым комплексное обучение предполагает, в первую очередь, воспитание «человека культуры» в полном смысле этого слова. В художественной педагогике искусство рассматривается как:

- средство познания мира;
- область выражения эмоционального внутреннего состояния;
- форма художественно-образного осмысления информации;
- сфера развития воображения, фантазии и творчества;
- естественная потребность в духовном росте.

Такой взгляд на обучение через искусство является:

- высшим способом познания жизни и общения с действительностью и природой;
- способом гуманного обращения с ребёнком;
- способом гармонизации отношений ребёнка с окружающей природой;
- возможностью помочь каждому создавать в будущем свою среду, свой мир в согласии с природой, а не в противоречии с ней.

Такое обучение можно назвать экологическим, так как оно включает в себя понятие «экология культуры» (определение академика Д.С. Лихачёва), трактуемое как сохранение культуры и природы ребёнка. Развитие искусства неотделимо от «местных реалий, родной природы, языка, национальной культуры, исторических судеб региона», «вмещающего ландшафта» (по Л.Н. Гумилёву) и «национального образа мира» (по Г.Д. Гачеву), так как полнота искусства неотделима от всего диапазона его истории, от устремлённости в будущее и факторов общечеловеческого культурного богатства.

Комплексный подход к освоению изобразительного искусства, в сравнении с традиционным, направленным главным образом на научение ребёнка графической грамоте в изображении отдельных предметов, требует совершенно иной организации занятия — режиссуры урока. Это также предполагает изменение взгляда на предмет изобразительного искусства и его роль в общем развитии каждого ребёнка. Комплексный подход также связан с процессом освоения новых видов, форм, технологий обучения, предполагает координацию работы с педагогами музыки и блока дополнительного образования (БДО), согласование изучаемых тем с другими предметами начальной школы.

Многолетняя практика работы с учителями разных школ и собственная педагогическая деятельность авторов данного методического пособия позволяют сформулировать четыре группы направлений работы учителя в области интегрированных форм преподавания.

1. Единичный опыт, попытки использовать при проведении урока и подготовке внеурочных мероприятий информацию, относящуюся к разным видам искусств, другим учебным предметам.

Эту форму практикует большинство преподавателей школ. Следует подчеркнуть, что диапазон видов взаимодействия выходит далеко за рамки предметов гуманитарного и эстетического циклов. В целом такой подход не изменяет традиционную учебную деятельность, а только обогащает её новыми познавательными действиями «интегрированного типа».

2. Выстраивание цепи из нескольких занятий (уроков), связанных между собой общим направлением, темой или действием. Это более сложная форма организации обучения, но она часто не получает продолжения, а используется только разово. Такая форма наиболее характерна для подготовки какого-либо мероприятия или уроков, объединённых одной темой. По опыту авторов методического пособия, каждый учитель, практикующий элементы интегрированного обучения, так или иначе использует эту форму.

3. Достаточно высокий уровень, связанный с исследованиями учащихся по определённой теме, направлению работы всего класса. Ориентирован на длительный период, когда деятельность коллектива зависит от вклада каждого его члена и наоборот. Этот уровень предполагает творческие проекты каждого обучающегося в общем учебном процессе. Но, к сожалению, на этом уровне интеграция искусств охватывает только определённый отрезок времени, а не является системой работы учителя вообще. Это ограничивает мобильность процесса интеграции занятий, свободу импровизации в освоении искусства. Комплексный подход оказывается своеобразным «островком» внутри темы, не распространяется на весь процесс обучения.

4. Наиболее гармоничный уровень, характеризующийся единым подходом к процессу обучения на основе длительного «проживания» определённого события, изучаемой темы, цепочки взаимозависимых тем. Отличительные черты этого уровня — исследовательский характер работы педагога, а также совместное освоение учителем и детьми (группой учителей и нескольких детских коллективов) общего дела. При таком подходе одна тема логично продолжает другую, обучение строится по принципу необходимости (на конкретном уроке, для конкретного класса) определённого направления работы, формы урока, поиска информации для создания максимального представления об изучаемом предмете и её усвоения через собственное восприятие мира и себя в нём. Этот подход способствует объединению всех дисциплин в общий цикл познания окружающего мира и творческому самовыражению каждого ученика и учителя.

5. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕОРИИ ПОЛИХУДОЖЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ

Понятие «полихудожественное образование» («полихудожественное развитие») пришло в педагогическую науку в 1987 г., его автором является известный учёный-педагог Борис Петрович Юсов.

Основываясь на исследованиях в области естественных наук, истории развития искусства и общества, опираясь на направления педагогики искусства, Б.П. Юсов сформулировал концептуальные положения полихудожественного подхода к процессу интегрированного освоения искусства, выделил закономерности, принципы и направления развития учащихся. Наиболее важными являются два обозначенных учёным тезиса:

1. «Искусство и все другие виды деятельности не дополнительные по своей роли в жизни человека, а симультанны (одновременны) по своему действию на человека в целом».

2. «Средствами искусства можно не просто компенсировать некоторые искажения в умственной или эмоциональной сфере человека, возникающие в ходе познания и других видов деятельности. Искусство способно целенаправленно и планомерно воздействовать на формирование человека, влияя тем самым и на перестройку других видов деятельности» (Юсов Б.П. Когда все искусства вместе. Мурманск, 1995. С. 18).

Исходные предпосылки полихудожественного развития, сформулированные Б.П. Юсовым, таковы:

- Искусство отражает окружающий мир и представления человека об этом мире в форме художественного образа, а не в форме понятий и фактов и отнесения их к разным группам.

- Из образной природы искусства вытекает значимость главного процесса в художественной деятельности — воображения (возникновения образа, «во-ображения»).

- Продукт воображения — творчество, вектор будущего, устремление к новому. Творчество предполагает не повторение и запоминание существующего, а «порождение образа» (В.П. Зинченко), позволяющего взглянуть на мир иначе, с новой точки зрения.

- Воображение должно получать возвышенную духовную пищу. Педагогический смысл духовности — идеальный план действия, бескорыстный, тонкий (не грубый), возвышенный. Духовное Б.П. Юсов раскрывает как всеобщее, не специальное. Это

действие, активность, творчество на благо человечества. Это бескорыстие, которое порождает бесстрашие, щедрость, порыв.

- Взаимодействие гуманитарных дисциплин предполагает гармонизацию всей системы художественного развития, в котором искусство неизбежно соседствует с историей, географией, антропологией, этнографией, культурологией, экологией и др.

Полихудожественный подход — это взаимодействие разных видов искусства, направлений художественной деятельности. Он рассматривается как качественно новый уровень работы с детьми по художественному образованию и воспитанию; как раскрытие внутреннего родства разнообразных художественных проявлений и перевод, перенос, преобразование одной художественной модальности в другую (например, цвета — в звук, звука — в пространство, пространства — в мерность строки стихотворения), проведение одного искусства по всему диапазону полифонии, когда, например, пространственная мерность получает ароматический аналог.

Выделение полихудожественного подхода в обучении детей искусству не означает отказа от предметного обучения — уроков музыки, изобразительного искусства, хореографии, театра. Ведущим может быть любое из искусств, привлекающее выразительные средства других его видов для раскрытия языка искусства (ритм, форма, композиция, колорит, динамика, статика, пространство и др.). Использование на уроке образных характеристик изучаемого явления из разных областей искусства расширяет палитру понятия, придаёт ему объёмность. Педагог получает возможность адресно донести изучаемое до каждого ученика, так как один лучше воспринимает информацию на слух, другой — визуально, третий — кинестетически (через движение) и т.д.

Всё это осуществляется через «живое искусство» — такие занятия, когда учащиеся сами создают произведения с помощью красок, звуков, движений или воспринимают искусство не с дисков и мониторов, а «воочию», наблюдая за творчеством своих друзей, всего детского коллектива.

Автор этой теории выделяет пять способов выражения индивида в творчестве — через действия, чувства, понятия (слова), образы (в основном зрительные), символы (обобщённые знаки). Эти критерии и определяют формы интеграции разных видов искусства. Наиболее ёмкий и сложный способ выражения — символ. Символ присутствует в эпосе, художественной литературе, музыке, движении, а также в окружающей жизни. Он может быть выражен через цвет, форму, звук, движение, жест, слово, пространство. Исходя

из этого, можно предположить, что любое видоизменение выразительного языка одного из искусств в процессе взаимодействия влечёт за собой изменение выразительного языка всех других искусств. Например:

- слово способно изменить: цвет, форму, звук, движение, пространство;

- пространство задаёт свои: цвет, звук, форму, движение, слово;

- форма предполагает соответствующие ей: слово, звук, цвет, пространство, движение;

- звук подразумевает: пространство, слово, форму, движение, цвет;

- движение изменяет: пространство, слово, форму, звук, цвет;

- цвет создаёт: пространство, движение, слово, форму, звук.

Все эти качества, в свою очередь, помогают организовывать предметно-пространственную и природную среду и являются её важными составляющими.

В основе полихудожественного подхода лежат представления о том, что:

- 1) каждый ребёнок изначально предрасположен к восприятию разных видов искусства, художественного творчества (он видит, слышит, чувствует, осязает, обоняет, двигается);

- 2) каждый ребёнок воспринимает мир в художественных образах, которые возникают в его фантазии, воображении на основе известных представлений;

- 3) полихудожественность предполагает, что каждый ребёнок способен действовать и творить в любом виде искусства. Кроме того, он без труда рисует и говорит, двигается и поёт, играет и воображает и т.д.

«Включая» на занятии разные виды художественного мышления ребёнка, опираясь на его память, интеллект, концентрируя его волю и внимание, учитель провоцирует возникновение различных ассоциаций и тем самым пробуждает его интуицию (через восприятие, художественные работы), развивает воображение и постепенно подводит к созданию художественного продукта, то есть к творчеству.

Полихудожественный подход — это новое интегрированное направление в педагогике искусства: комплексное взаимодействие искусств в процессе общего художественного образования и воспитания школьников, возможное только при активном сотрудничестве педагогов гуманитарно-эстетического цикла. Это не замена традиционных занятий искусством, а новые условия их организа-

ции в школе. Это направление в науке связано с разработкой интерактивных развивающих форм работы с детьми, позволяющих стимулировать художественное мышление, творческое воображение, исследовательские способности, коммуникативные навыки, умение обобщать и переносить информацию.

Стратегическая задача полихудожественного образования на уроках изобразительного искусства — развитие эмоционально-чувственной сферы детей и комплексное совершенствование данных им природой способностей: слышать, видеть, чувствовать, двигаться, общаться и др.

Полихудожественное обучение тесным образом связано с интегрированным подходом, педагогическими условиями которого на уроках ИЗО являются:

- выход за рамки изобразительного искусства;
- перенос акцента с восприятия на творческую самореализацию детей;
- связь занятий с ближайшим окружением, искусством и традициями региона;
- опора на возрастные особенности детей: их представления, предпочтения, воображение;
- взаимодействие и сотрудничество в коллективе детей и педагогов.

Центральными процессами для художественной деятельности (по Б.П. Юсову) выступают фантазия и воображение. При этом следует добавить, что автор разделяет две категории — творчество и воображение: «Творчество рассматривается как деловая сторона художественного продукта, уровня его внешнего совершенства — в профессиональных понятиях, которые могут быть лишь относительно применимы к художественному творчеству детей. Воображение определяется как ведущее качество внутреннего, духовного проявления ребёнка в искусстве и как важнейшая составляющая формирования культуры в широком смысле слова (в экосистеме)» (Юсов Б.П. Взаимосвязь культурогенных факторов в формировании современного художественного мышления учителя образовательной области «Искусство». М.: Спутник+, 2004. С. 116).

В этой связи следует уделить место памяти, вниманию и эмоциям. Память, по определению академика Д.С. Лихачёва, — одна из величайших основ, на которой зиждется вся культура, так как в создании культуры участвуют многие поколения людей. «Удивительное свойство памяти! В памяти отдельного человека и в памяти общества сохраняется преимущественно то, что нужно, доброе —

активнее, чем злое. С помощью памяти накапливается человеческий опыт, образуются облегчающие жизнь традиции, трудовые и бытовые навыки, семейный уклад, общественные институты, развивается эстетический уровень восприятия и творчества, создаётся знание. ...Память противостоит уничтожающей силе времени. И накапливает то, что называется культурой» (Лихачёв Д.С. Искусство памяти и память искусства // «Советская культура» от 27.08.1998).

Другой важной составляющей художественного развития являются эмоции в противовес утверждениям многих современных учёных-педагогов о первостепенной роли интеллекта. В последнее время западные психологи всё чаще признают приоритет чувственной сферы в развитии тех или иных способностей человека. По утверждению Дэниела Гоулмана (США), автора бестселлера «Эмоциональный интеллект», именно эмоции ответственны за принятие решений, так как человек часто руководствуется в действиях эмоциями, а не интеллектом, расценивая коэффициент эмоций как способность слушать собственные чувства, принимать правильное решение, спокойно и оптимистично оценивать ситуацию. По мнению Жюльетты Д'Амбра, автора рецензии «Будущее за эмоциями», «в этом состоит великая революция в следующем веке: реванш чувств и эмоций над умом технократа/.../. Истинными ценностями завтрашнего дня станут интуиция, мягкость, симпатия, консенсус, взаимопонимание. Эмоциональный коэффициент решает всё: от поступления в детский сад и университет до продвижения по служебной лестнице и занятий карьерой/.../. Коэффициент эмоций стал новым ключом к успеху». По наблюдениям учёного, чаще всего неудачи интеллектуально развитых людей зависят от неумения общаться в коллективе, эмоциональной незрелости, а не от профессиональной некомпетентности. «Высокий эмоциональный коэффициент обеспечивается двумя основополагающими качествами: самоконтролем и способностью “читать” чувства других людей». Прогресс эмоциональной сферы во многом зависит от общения с искусством — именно оно наиболее активно развивает слух и голос (музыка, пение), зрение (живопись, рисунок, лепка), чувство партнёра (театр, танец), умение рассуждать, общаться с помощью слова, текста (театр, литература, философия, кино). Как видим, главную роль в развитии эмоциональной сферы играют те предметы, которые, как ни странно, на практике всё более сокращаются, а некоторые (например, театр, танец, кино) вообще отсутствуют в образовательных организациях. Из сказанного можно сделать вывод, что память и эмоции — это основные составляющие культуры.

6. ИНТЕГРАЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ

В Большой советской энциклопедии (БСЭ) понятие «интеграция» в переводе с латинского трактуется как «восстановление, восполнение целого, объединение в целое каких-либо частей, элементов», а также как «процесс, ведущий к такому состоянию». Кроме того, интеграция рассматривается и как «процесс взаимного приспособления и объединения» — имеются в виду упорядоченные отношения личностей, групп, общества, государства и др. В научной среде термин «интеграция» употребляется в контексте сближения научных дисциплин, аналогично используется это понятие в социальной сфере, педагогике. Слова С.А. Есенина из статьи «Быт и искусство» как нельзя лучше раскрывают этот процесс в культуре: «Каждый вид мастерства в искусстве, будь то слово, живопись, музыка или скульптура, есть лишь единичная часть огромного органического мышления человека, который носит в себе все эти виды искусства только лишь как необходимое ему оружие».

Исследования учёных, творческие искания художников, писателей, музыкантов легли в основу современных направлений интегрированного обучения предметам гуманитарно-эстетического цикла. Среди этих направлений предметно-пространственный, экологический, региональный и полихудожественный подходы к обучению; влияние образовательной, культурной, окружающей природной и социальной среды.

Направления работы, заложенные в интегрированной программе и линии учебников по изобразительному искусству, а также их педагогические принципы сами по себе не являются открытием. В истории педагогической науки и практики они были отражены в различных исследованиях, формах работы с детьми ряда педагогов прошлого и настоящего. Нами они были обобщены и представлены в другой совокупности условий работы. Главный смысл заявленного направления — это насыщение занятий искусством, развитие эмоционально-эстетической сферы детей, активизация детского творчества, участие детей в реальном живом процессе порождения искусства (картин, театрального действия, художественной среды школы).

Региональный экологический подход к процессу освоения искусства обусловлен необходимостью включения детей в культурную жизнь того района, где они живут, в ту школьную среду,

в которой они учатся и отдыхают. Важно осваивать искусство в непосредственном общении с ним, а не только через репродукции в альбомах, записи на дисках, просмотр и прослушивание файлов на компьютере. Живое общение с близким искусством часто неоправданно игнорируется в школе. В этой связи мы предлагаем изменить вектор движения — от близкого окружения, традиций, особенностей местных художественных промыслов, достопримечательностей, музеев, театров, библиотек к общечеловеческим ценностям, ко всему мировому искусству.

Учителя, внедряющие интегрированное обучение, опробовали на практике следующие его аспекты: виды интегрированных занятий (способы, специфика включения комплекса искусств, разнообразие художественно-образного мышления в рамках одного урока); зависимость типа интеграции от возраста обучающихся, условий школы и региона; отношение детей разного возраста к подобным занятиям; темы, виды работ, для которых оптимальны интегрированные уроки или, наоборот, традиционное преподавание изобразительного искусства; виды художественно-творческой деятельности учителя, их зависимость от возраста обучающихся и специфики образовательной организации; изменения в поведении учащихся, их отношении к искусству, изобразительному в том числе, их взгляды на мир, историю, окружающую природу; авторские варианты программ преподавателей.

Исходя из опыта работы с детьми разного возраста, в разных учебных заведениях, а также наблюдений за деятельностью учителей, можно утверждать, что уже первые шаги в области интегрированного обучения стимулируют преподавателя находить свои, нетрадиционные методы организации и проведения урока. Сам процесс увлекает учителя, несмотря на многочисленные сложности. Интерес к этой деятельности постепенно возрастает, и учитель не может и не желает вести уроки по-старому. Об этом свидетельствуют высказывания самих учителей, их желание показать, рассказать о своих находках, пригласить на урок, посоветоваться, поучаствовать в работе семинара. Можно констатировать, что интегрированный и полихудожественный подходы к преподаванию искусства позволяют учителю расти профессионально; способствуют перестройке сознания, умению переносить знания, опыт с одной творческой деятельности на другую; делают избирательной содержательную часть; занятия становятся более насыщенными, концентрированными и разнообразными по видам включения ученика в творчество.

Толчком для внедрения разных форм интеграции на занятии служили своеобразные «художественные события», которые устраивались 3–4 раза в год. Подготовка к таким событиям требовала активной работы учащихся, родителей, педагогов. Во-первых, было необходимо распределить обязанности среди всех учеников класса для участия каждого в совместной творческой деятельности. Процесс подготовки «события» обычно длительный, проходит под руководством педагога или даже коллектива творческих учителей — на уровне сотворчества учителей и обучающихся. Такие мероприятия имеют особый успех в том случае, если в них принимают участие несколько классов. Это служит стимулом к сотрудничеству учителей и учащихся, привносит в детское творчество духовный оттенок, создаёт благоприятную нравственную почву, предполагает повышение уровня самоотдачи как учителей, так и учащихся.

Целью интегрированного преподавания изобразительного искусства в структуре общего образования является развитие полихудожественных творческих возможностей ребёнка, являющихся средством познания мира; формой художественно-образного осмысления ребёнком информации об окружающем мире; естественной потребностью в духовном росте; средством выражения внутреннего эмоционально-образного (понятийного, чувственного, интеллектуального и др.) состояния; средством развития воображения, фантазии и творчества; способом освоения культуры и общечеловеческих ценностей прошлого, настоящего и будущего (принцип историзма по Д.С. Лихачёву).

Цель определяет *принципы* обучения искусству.

1. Выход за рамки одного искусства.
2. Отказ от традиционных форм и методов работы с детьми в области изобразительного искусства. Привлечение разных видов творческой деятельности, информации из разных областей знаний, мира природы.
3. Связь с развитием культуры в широком смысле слова: мысль — наука — техника — градостроительство — духовные, культурные, нравственные традиции — искусство.
4. Перенос педагогического акцента с изучения памятников искусства на творческое проявление самих детей, взгляд на детское творчество как на реализацию культурной традиции и мировой художественной культуры, как на освоение культуры человечества.
5. Обращение к региональной художественной культуре, региональному компоненту образования, искусству и родному языку в связи с мировым художественным процессом.

6. Самовыражение в художественно-образной форме.

Уровни включения учащихся в учебный художественный процесс можно представить так.

1-й уровень — межпредметные связи, взаимное иллюстрирование одного искусства другим. Например, на уроке изобразительного искусства учитель зачитывает стихи, сходные по сюжету, настроению, теме, характеру героя. Или на уроке литературы педагог демонстрирует картину художника, помогающую лучше понять литературное произведение, представить конкретного героя, пейзаж, архитектуру или моду эпохи. Этот первичный уровень можно назвать эмоциональной поддержкой, чаще всего он ограничен иллюстрацией настроения, состояния природы, сравнением впечатлений от произведений искусства. Поэтому он самый распространённый и свободно применяется всеми педагогами в разных возрастных группах.

2-й уровень — формирование художественного образа с помощью разных видов искусства и их выразительных средств. Для максимальной убедительности желательно привлекать не только традиционные искусства (музыка, ИЗО, театр, литература), но и кино, танец, а также запахи, вкусы, движения. Используя и сравнивая выразительные средства нескольких искусств, можно подвести ребёнка к сотворению своего индивидуального художественного образа, выраженного визуально и в то же время наделённого (в представлении автора) такими качествами, как запах, вкус, звук («объёмная конструкция» образа). Учитель, используя другое искусство не по внешним признакам сходства или различия, а по принципу аналогии, по уровню «внутреннего родства» (Б.П. Юсов), базируется на единых художественно-образных формах, близких выразительных компонентах и средствах (ритм, форма, динамика, пространственная структура, композиционные акценты, сила эмоционального напряжения, поэтика, мелодика произведения).

3-й уровень — собственно интеграция. Интеграция учебного процесса предполагает использование не только художественной информации, но и научных знаний, чтобы у ребёнка сложилось самое полное представление о рассматриваемом объекте (образе, понятии, явлении, художнике и др.). Такого рода информация должна опираться на особенности психики, интересы, память детей, знания из известных им областей наук. Это помогает создавать художественный образ не только за счёт ассоциаций с произведениями искусства, но и за счёт осмысления роли объекта и его

связи с другими объектами, ближайшим окружением, природой и миром вообще. То есть формируется представление о гармонии мироздания, о жизни как закономерном процессе развития, в котором человек не противопоставлен миру, а является органичной его частью. Ребёнок начинает понимать, что мир — это живая, развивающаяся структура, в которой всё взаимосвязано.

Например, на уроке изобразительного искусства при восприятии произведений какого-либо художника или писателя необходимо подготовить материал по истории того периода, в котором этот художник или писатель творил, дать представление об идеалах, духовных ценностях, мировоззрении эпохи, продемонстрировать документы, которые помогут детям понять художественный образ и язык произведения. При изучении любого исторического периода нужно стараться находить темы, созвучные с историей того региона, где обучающиеся живут. При этом следует избегать прямолинейности, ориентироваться на самостоятельные исследования детей, на осмысление происходящего. Такой подход поможет развивать независимость мышления и стремление к самопознанию.

Так, при рассматривании картины на уроке ИЗО можно предложить для восприятия произведения других видов искусства, художественный образ которых строится на сходном эмоциональном напряжении (например, «Возвращение блудного сына» Рембрандта и «Реквием» В.А. Моцарта). При этом художественные средства нескольких искусств интегрируются, а общий эмоциональный строй усиливает их родство. Другим примером может быть соединение стихов В. Хлебникова и музыки А.Г. Шнитке. На уроке для лучшего понимания духовного мира автора или героя произведения можно предложить посмотреть фильм, слайды, отправиться в виртуальное интернет-путешествие по стране или эпохе, о которой пойдёт речь. Можно предложить ученикам, например, при восприятии портрета пропеть линию портрета или изобразить красками в абстрактной манере запах цветов в натюрморте, ароматы воды и воздуха в пейзаже, настроение героев в бытовой композиции. Такой уровень взаимодействия оберегает учащихся от стереотипов и формирует гибкость ума, умение подбирать произведения искусства по эмоциональной насыщенности.

При этом следует сказать, что в учебном процессе все три уровня интеграции работают на равных и используются в зависимости от того, какие цели и задачи ставит перед собой учитель. Они не противоречат друг другу, а находятся в свободном сочетании, взаимном соединении и направлены на обогащение личности.

В промежутках между такими уроками-осмыслениями обязательно должно состояться занятие, которое позволило бы возвысить ученика над обыденностью. Подобные уроки позволяют накапливать творческий потенциал ребёнка, в результате чего на итоговом занятии может произойти своеобразный коллективный творческий всплеск, и педагог вместе с детьми переживёт эмоциональный подъём, свойственный тем художественно-образным задачам, которые вместили в себя все рассматриваемые произведения искусства.

Интегрированный и экологический подходы дают возможность решать вопросы художественного развития детей на совершенно новом уровне, в неразрывной связи с условиями проживания людей, окружающей их природой, предметной, архитектурной, исторической, культурной средой. В то же время предрасположенность ребёнка с ранних лет к разным видам художественного творчества даёт уникальную возможность организовать преподавание изобразительного искусства в школе комплексно, в зависимости от возраста учащихся и их интересов.

Тем самым интегрированный подход можно охарактеризовать как взаимодействие разума и творчества, а полихудожественный — как выражение энергии, чувств и эмоций в творчестве.

Направления работы, намеченные в программе, позволяют выделить разные виды занятий, художественные события, которые может использовать учитель:

1. Связь с традиционным народным искусством (народный театр, музыка, танец, живопись, устное творчество, сказки, былины, мифы), обрядами и промыслами.

2. Архитектурно-средовое направление: архитектура и окружающая среда, архитектура и предметы, архитектура и одежда, архитектура и декоративное искусство, архитектура и стили, архитектура и другие виды искусства (музыка, живопись, графика, литературный художественный текст, театр, кино).

3. Современный дизайн, конструктивно-художественные композиции, цветовые графические работы по организации пространства разных искусств (живопись, поэзия, театр, музыка, архитектура).

4. Декоративно-прикладная художественная деятельность различных направлений (художественное решение пространства, цвет, моделирование, роспись, танец, театр).

5. Традиционное изобразительное направление (рисунок, живопись, графика, декоративно-прикладное искусство, архитектура,

восприятие) — в процессе освоения музыки, литературы, театра, кино.

6. В каждом конкретном случае интеграция видов художественной деятельности, творческого мышления и восприятия имеет свои нюансы, свою степень проникновения и осмысленности. Можно выделить следующие общие для всех методы организации и ведения урока: сознательное подключение учащихся к решению какой-либо проблемы, ситуации — придумывание собственного выхода из трудного положения, стимулирование к созданию сильного художественного образа; общение между детьми, детьми и учителем, обсуждение, анализ выполненных работ; использование на уроке изобразительного искусства других видов художественного творчества (музыки, литературы, пластики, театра).

7. Примером интеграции на занятиях изобразительным искусством могут служить некоторые структуры для размышления на уроке:

конструкция — цвет — форма;
композиция — структура — мелодика;
структура — линия — форма;
цвет — движение — структура;
форма — характер — настроение;
музыка — движение — цвет;
цвет — настроение — звук;
линия — движение — пространство;
пространство — предмет — среда;
общение — форма — пространство;
предмет — цвет — форма;
литература — пространство — структура;
пространство — структура — поэзия;
поэзия — цвет — движение.

8. Особый интерес представляет задача освоения пространства и среды, в сочетаниях:

пространство — цвет — настроение;
пространство — форма — движение;
пространство — конструкция — характер;
предмет — пространство — архитектура и др.

Очень важно в процессе работы решение на уроке небольших задач:

форма — настроение;
цвет — настроение;

линия — настроение;
среда — настроение;
структура — настроение;
форма — характер;
цвет — характер;
линия — характер;
пространство — цвет;
пространство — форма;
пространство — линия и т.д.

Перечисленные направления работы вовлекают в процесс создания образа память, ассоциации, воображение, эмпатию, сопоставление, сравнение, чувствование — это подразумевает, что работа проходит на более высоких «регистрах», на уровне воображения и творческого осмысления. Привнесение в такие задания осмысленности слова и изображения уже само по себе подразумевает активную работу воображения, представления, придаёт процессу воссоздания образа особую одухотворённость формы, линии, цвета, структуры, пространства, композиции. Это помогает раскрыть творческий потенциал личности.

Другой формой интеграции, используемой на уроках ИЗО, является интеграция внутри самого изобразительного искусства (живопись, графика, проектирование, лепка, конструирование, прикладное искусство, архитектура, дизайн). Специфика интеграции в этом случае — разнообразие техник, материалов, приёмов. Такой подход к преподаванию побуждает школьников к общению, стимулирует стремление осмыслить каждое задание, вопрос, тему; развивает желание нетрадиционно, по-своему подойти к решению творческой задачи, довести работу до конца, сравнить её с работами сверстников, поучаствовать в обсуждении результатов всего класса.

ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ПОДХОД К ОСВОЕНИЮ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Проблема пространства и среды в контексте преподавания изобразительного искусства не является надуманной или случайной. Пространство и среда — необходимые условия существования человека в реальном мире.

Всё существует и развивается в пространстве и среде: природа, люди, воздух, вода, предметы, звуки, цвета, движения. Ввиду

этого развитие чувства пространственной упорядоченности жизни, искусства, социума является условием реализации творческого потенциала ребёнка. Кроме того, художественная деятельность в любом виде творчества (музыка, игровая драматизация, танец, поэтическое слово, живопись, графика, лепка) получает наибольший импульс и полноценно воздействует на детей, когда интегрируется с окружающей средой. Этот факт не нов. Каждый опытный педагог искусства знает, как активно дети включаются в работу, когда обстановка в классе благоприятная, урок хорошо подготовлен учителем и сам педагог открыт для общения и со творчества.

Предметно-пространственное окружение является базовым в формировании представлений о среде, поскольку среда объединяет в себе все представления о пространстве. Сравнивая пространство с искусством, В.А. Фаворский указывал, что всякое реалистическое изображение в основе своей имеет предметно-пространственную форму понимания действительности, в которой выражается мировоззрение человека. Всякое конкретное понимание действительности, «отношение предмета к пространству и будет выражать основной стиль произведения, будет образной формой мировоззрения. Предмет и пространство мы должны понимать очень широко. В живописи и скульптуре — это вещи окружающей нас действительности, люди; в архитектуре — это детальные архитектурные организмы, входящие в пространство архитектуры как масштабные единицы, как представители человека (колонны, окна, двери); в орнаменте — это метр; в литературе, с одной стороны, герой-человек и среда, с другой — слово, речь, подлежащее и предложение» (Фаворский В.А. Литературно-теоретическое наследие. М.: Советский художник, 1988. С. 286). По мнению В.А. Фаворского, разные отношения предмета к пространству, пространства к предмету, влияние их друг на друга формируют и создают взаимно: одна форма предмета предполагает определённую форму пространства, а форма пространства подразумевает определённый предмет. «Предмет и пространство, — продолжает Фаворский, — как бы два полюса, полярным напряжением создающие форму» (Там же. С. 290).

По мнению А.В. Бакушинского, основные категории пространства изобразительного искусства — это прежде всего пространственно-временные отношения. Причём временные он рассматривает как функцию первых, а все остальные элементы устанавливаются и согласуются в пределах этих общих форм ху-

дожественного выражения, объединяясь и управляясь в конечном порядке одной формой — пространством и его организацией — плоскостной и глубинной (Бакушинский А.В. Исследования и статьи. М.: Советский художник, 1981. С. 17). Такая точка зрения присутствует и в исследованиях П.А. Флоренского, который утверждал, что каждое искусство есть средство организации пространства. «В одном случае, это пространство наших жизненных ощущений... в других — это пространство есть мыслимое пространство. Наконец, третье — лежит между первыми двумя — это пространство науки и философии. Организация таких пространств называется искусством. В музыке — характеристиками ёмкости пространства служат с разными оттенками темпы, ритмы, акценты, метры, как имеющие дело с длительностями, затем мелодия, интонация, пользующаяся высотой...

В поэзии такими средствами опять служат те же метры и ритмы, мелодия, инструментовка, а также образы зрительные, осязательные и другие, вызываемые непосредственно в процессе прослушивания. В искусствах изобразительных одни из перечисленных элементов, как-то: метр, ритм, темп — даются непосредственно, хотя не столь явно, как в музыке и поэзии, другие, как мелодия, выступают с особой явностью: зрительные и осязательные образы цвета, симметрии и т.д. Несмотря на коренные, по-видимому, различия, все искусства произрастают из одного корня... И это единство есть организация пространств, достигаемая в значительной мере приёмами однородными». Опираясь и далее на П.А. Флоренского, следует указать на то, что «в организации пространств музыка и поэзия обладают чрезвычайной свободой действия, музыка же — безграничной свободой. Они могут делать и делают пространства решительно какие угодно. Поэт делает формулу некоторого пространства и предлагает читателям, слушателям представить конкретные образы... требует чрезвычайных усилий и огромного сотворчества, чтобы пространство каждого из них было действительно представлено в воображении... Театр, напротив, наименее предполагает активность зрителя и наименее допускает многообразность восприятия своих постановок. Известное сродство с театром имеют архитектура и скульптура. В середине между ними стоят живопись и графика.

Цель художника — преобразить действительность. Но действительность есть лишь особая организация пространства; и, следовательно, задача искусства — переорганизовать пространство, т.е. организовать по-новому, устроить по-своему. Художественная

суть предмета есть строение его пространства, или формы его пространства, а при классификации произведений надлежит, прежде всего, иметь в виду эту форму» (Флоренский П.А. Собр. соч.: в 4 т. Т. 2. С. 233–234).

Используем этимологию понятия «пространство» как возможности про-стран-ствовать (по свету, по стране, по искусству, по книге, картине, музыке и др.), так как пространство вмещает в себя протяжённость, реально ощущаемую мерность или же образное представление через цветовое ощущение, свет, звуки, мелодию, произносимые слова, ощущение тишины, форму предмета, архитектуру, природный ландшафт, то есть всё то, что мы отождествляем с понятием среды — освоения пространства в искусстве, жизни, природе, учебной деятельности.

Ведущими педагогическими принципами освоения предметно-пространственного направления работы по искусству являются:

1) развитие способностей восприятия окружающего природного и предметного пространства как художественной среды для конкретной деятельности и жизни человека;

2) обращение детей в сферу предметно-пространственной деятельности, в живое активное пространство с первых лет обучения;

3) пространственное насыщение занятия: зрительное (пространство цвета, формы, структуры), слуховое (пространство звука, слова, музыки), двигательное (пространство художественного движения, жеста, мимики);

4) интеграция занятий по предметно-пространственной деятельности с разными видами искусства (музыкой, литературой, театром, кино, художественным движением);

5) учёт возрастных способностей и возможностей, особенностей и направлений развития ребёнка;

6) активное творчество школьников по созданию реальных предметов, композиций, проектов художественного решения среды в реальном пространстве.

В преподавании любого искусства важно расширять поле познания, объём воображения обучающихся посредством освоения пространств истории культуры, народных традиций, разных видов художественной, творческой деятельности. Научные исследования проблем образования и воспитания детей через искусство доказывают, что интегрированный пространственно-экологический подход позволяет решать проблему художественного и духовного развития детей на совершенно ином уровне. Задачей педагогов является разработка практических рекомендаций творческого по-

лихудожественного развития учащихся применительно к конкретному региону, историческим условиям жизни народа, традициям, особенностям предметно-пространственной среды (с учётом своеобразия окружающего ландшафта и природы, истории края, культуры этноса, местных художественных промыслов, языка, фольклора и др.). Так как «отчуждение человека от национальной культуры, возвращение в нём посторонности равносильно отторжению личности от человека. Обезличенный человек не способен создавать духовные ценности, ибо для духовных усилий недостаточно только желания или данного таланта, необходимо отличное от всех мироощущение, самобытное восприятие окружающего» (Сидорин В.Ф. Взаимосвязь проектной идеологии, методологии, стратегии // Гуманитарно-художественные проблемы образа жизни и проектной среды // Труды ВНИИЕЭ).

С учётом педагогических закономерностей полихудожественного развития школьников можно выделить направления, свойственные предметно-пространственным видам деятельности:

- интегрированный творческий подход к процессу организации занятий по художественной деятельности;
- визуальные наблюдения, развитие дифференцированного зрения в процессе восприятия и практической деятельности в пространстве;
- перенос наблюдаемого в художественную форму (рисунок, объём, конструкцию, пространство, музыку, литературный язык, художественное движение, живой зрительный образ, жест);
- собственное творчество учащихся, самостоятельное порождение художественного продукта на плоскости, в объёме, пространстве;
- освоение мирового историко-культурного наследия на основе истории культуры родного края, особенностей обживания народами окружающего их пространства земли;
- разнообразие техник, материалов, инструментов.

Перечисленные позиции очень важны, потому что детям необходима деятельность, направленная на накопление впечатлений, чувств, образов, цвета, звука, настроений, тогда как в старшем возрасте главную роль играет зрительная мера. В младшем возрасте акцент должен быть сделан на разнообразные игровые формы работы, игровую систему общения, развитие зрения, слуха, движения в пространстве, чувства формы, цвета, линии, пятна. Учитывая интерес детей к самостоятельному творчеству, следует развивать у них личностный аспект созерцания, восприятия, познания,

открытия, эксперимента в разных видах творческой деятельности, с разными материалами, в разных техниках.

Творческие задания должны вводить детей в искусство через необычный мир сказок, фантазий, пространственных превращений; цвет и настроение в природе, изменения на Земле в разные периоды истории, особенность и загадочность Космоса; своеобразие цикличности, ритма в природе, завоевание пространства Земли разными народами и его освоение в соответствии со своими представлениями и в согласии с природой; развитие искусства цвета, формы, пространства в истории Земли и населяющих её народов; отражение природы, пространства и среды в народном искусстве, пространственное ощущение мира народом и его отображение в народном творчестве, народной архитектуре, символике цвета, в знаке. Акцент желателен на познавательную сферу, на анализ, эмоциональную созерцательность жизни природы, на индивидуальное видение мира и его отражение в собственном творчестве. Благодаря этому у детей постепенно складывается представление о процессе художественного творчества через сотворение среды пространства, формы, цвета, конструкции с учётом соседства с пространством слова, музыки, архитектуры в истории разных народов и личностей, так как каждый народ творил свой образ жизни в соседстве и рядом со всем человечеством. Важно развивать у детей понятие об эволюции цвета, формы, пространства в истории человечества; давать представление о единстве всех элементов природы; пространстве человека и его среды; о пространстве и времени в искусстве; об освоении человеком Вселенной в разные периоды истории жизни на Земле. Пространственные виды деятельности, связанные с созданием среды, рассматриваются как средство не только усовершенствования мира, но и изменения себя через искусство.

По словам русского просветителя А.Н. Радищева, «среда включает в себя не только природные явления, но и общественные традиции материальной и духовной жизни людей и народов... является главным фактором воспитания в обстоятельствах». Недаром в двухтомном энциклопедическом издании «Мифы народов мира» утверждается, что пространство в архаической модели мира оживотворено, одухотворено и качественно разнородно. Оно всегда заполнено вещами, вне вещей оно не существует. Боги, люди, животные, растения, элементы сакральной топографии, сакрализованные и мифологизированные объекты из сферы культуры — совокупность всего, что так или иначе «организует пространство»,

собирает его. «Русское слово “пространство”, — указывается там же, — обладает исключительной семантической ёмкостью и мифопоэтической выразительностью. Его внутренняя форма апеллирует к таким смыслам, как “вперёд”, “вширь”, “вовне”, “открытость”, “воля”. Это пространство к тому же организовано, расчленено, состоит из частей и, следовательно, предполагает противоположные по смыслу операции, удовлетворяющие, однако, единому содержанию — составности пространства» (Пространство // Мифы народов мира: в 2 т. Т. 2. М., 1990).

Осмысление искусства через пространство, через пространственное ощущение мира, а следовательно, через среду как важную особенность существования каждого происходящего явления может дать полноценное представление о любом искусстве и любой деятельности. Это особенно характерно для изобразительного искусства, так как оно помогает организовать визуальное пространство, зримое для восприятия.

Декларируя средовой подход к освоению искусства, можно обозначить пять основных его направлений: 1) природа; 2) социум; 3) другие искусства; 4) наука (история, география, естествознание и др.); 5) психические процессы.

Включение природного направления продиктовано тем, что в реальной природе всё взаимообусловлено, нет ничего случайного, даже незначительный факт обусловлен закономерностью. Это относится и к космическим явлениям, и к природным стихиям, и к отдельно растущему цветку, камню. Природа является для художника, писателя, композитора неопределимым источником фантазии, изобретательства, создания конструкций, цветовых эффектов. Изучение природных закономерностей, строения внешней формы и внутренней конструкции природных объектов (растений, животных, плодов, семян, раковин, птичьих гнёзд) часто является основой творчества архитектора, конструктора, скульптора. «Только изучив и поняв природу, её цельность, взаимосвязь объектов, закономерностей пространственного расположения форм в природе, — писал В.А. Фаворский, — можно осознать важность и значимость окружающего мира, его вечность, цельность, космичность... Художественная правда рождается при встрече художника с природой, от удивления перед природой, от пристрастия к ней при цельном смотре на натуру, когда раскрывается и музыка зрения, и живая цельность, и стройность природы» (Фаворский В.А. Об искусстве, о книге, о гравюре. М.: Искусство, 1986). «Архитектор, стремящийся создать

совершенное произведение искусства, должен изучать природу подобно тому, как авиаконструктор изучает живые летающие существа» (Архитектурная бионика / Под ред. Ю.С. Лебедева. М.: Стройиздат, 1990).

Ещё древнегреческий философ Демокрит (ок. 460–370 гг. до н.э.) писал: «От животных мы путём подражания научились важнейшим делам, (а именно, ученики) паука (подражают ему) в ткацком и портняжном ремёслах, мы ученики ласточки в построении жилищ» (Архитектурная бионика. С. 20). Великий немецкий поэт и учёный И.В. Гёте большую часть своей жизни посвятил изучению природных закономерностей. Он ставил целью понять творческий процесс природы и сформулировать принципы, которым должно следовать созидание. В итоге Гёте пришёл к пониманию, «что все разнообразные формы растений (почка, цветок с его чашечкой, лепестками, пестиком, тычинками, плодом) являются разнообразием простейшей формы, видоизменением её, т.е. метаморфозом, одного и того же типического образования — листа. Таким образом, бесконечное разнообразие растительного мира предстало как результат непрерывного метаморфоза, как видоизменение единого основного типа, как закон, которому подчинено становление всех растительных форм. На этой идее Гёте развил учение о типическом» (Там же. С. 28–29).

Архитектурное разнообразие природных форм оказало огромное влияние на таких архитекторов, как А. Гауди, Ф.Л. Райт, Ле Корбюзье, В. Гропиус, Мис ван дер Роэ. Особое развитие в дальнейшем получила идея органической архитектуры Ф.Л. Райта. В его представлении органическая архитектура — это архитектура естественная, возникающая не на почве искусственных эстетических теорий, а из потребностей жизни.

Первоисточником пространства является ландшафт. Неповторимость природного окружения подразумевает неповторимость архитектурных образов. Архитектурное сооружение должно соответствовать тому «вмещающему ландшафту» (по Л.Н. Гумилёву), в котором оно находится, не нарушая его цельности. Пространство, по словам Ф.Л. Райта, есть «производное масс архитектуры и природы». Следование природным закономерностям в обучении обусловило такие понятия, как ритм, симметрия, свет и цвет (разнообразие цвета, цветовых отношений, световых эффектов).

Следующее направление средового подхода — связь с социумом. К социуму относится всё, что сотворено руками челове-

ка, будь то предметы быта, одежда, архитектурные сооружения. Ребёнок с рождения ощущает на себе эту среду. На него оказывает влияние внутреннее убранство дома, атмосфера семьи, взаимоотношения детей и взрослых, семейные ценности. Другой важной стороной является влияние внешней среды: детских образовательных организаций, объектов культуры (театры, кинотеатры, библиотеки, парки и др.), окружающей архитектуры. Всё это создано человеком и находится в постоянном взаимодействии между собой, на всём лежит печать эпохи.

В отличие от мира природы взаимодействие в социуме не всегда подчиняется закономерностям и часто носит стихийный характер. Однако социум оказывает сильное влияние на развитие человеческой психики, памяти, интеллекта, формирует культурные ценности. Он воздействует на человека комплексно через зрительные образы, слух, осязание, обоняние, чувства, движение. Социум может и развращать, уродовать психику человека, обеднять его вкусы и предпочтения.

На всю жизнь человек сохраняет воспоминания о родном доме: его вещах, запахах, свете, цвете, укладе, нравах, традициях, взаимоотношениях между членами семьи. Не забываются и годы, проведённые в стенах школы. Да и все представления о прошлом, об истории разных народов складываются главным образом из социальных картин быта. По словам В.А. Фаворского, «отношение предмета к пространству определяет стиль», поэтому так важны описания привычек, традиций, чувств, интерьеров, моды, которые можно почерпнуть из литературных и исторических текстов, дневниковых записей (Фаворский В.А. Об искусстве, о книге, о гравюре. М.: Искусство, 1986. С. 461). Такие же сведения содержатся в портретах героев (картины, литературного произведения, песни), в пейзажах, натюрмортах, эскизах интерьеров, записях голосов.

Третье направление средового подхода — связь с другими искусствами. Помимо предметно-пространственных объединяющих моментов, следует выделить и такие общие для всех искусств понятия, как ритм, симметрия, композиция, форма, цвет, движение. Каждое искусство в большей или меньшей степени требует представления визуальной среды, в которой происходит действие. Через цвет, свет, декоративные и функциональные формы, атрибуты, украшения, одежду героев (независимо от того, будет ли это картина, литературное произведение, сцена из спектакля или кинофильма и др.) мы осваиваем историю культуры, мечтаем о будущем,

живём настоящим. «Весь ансамбль — цвет, покраска, орнамент, картины, отдельные изобразительные элементы, различное обрамление — должен стоять перед нами как решение сложной задачи синтеза» (Фаворский В.А. Литературно теоретическое наследие. М.: Искусство, 1988. С. 404).

Вспомним слова С.А. Есенина о том, почему люди украшали свои избы изображениями животных и растений. «Известно, что петух встаёт вместе с солнцем, он вечный вестник его восхода, и крестьянин не напрасно посадил его на ставню, здесь скрыт глубокий смысл его отношения и восприятия солнца. Он говорит всем проходящим мимо избы его через этот символ, что здесь “живёт человек, исполняющий долг жизни по солнцу/.../”. Голубь на князьке крыльца есть знак осенения кротостью. Это слово пахаря входящему. “Кротость веет над домом моим, кто б ты ни был, войди, я рад тебе/.../” Мы заставили жить и молиться вокруг себя почти все предметы/.../. Дерево на полотенце/.../, дерево — жизнь. Каждое утро, встав ото сна, мы омываем лицо водою. Вода есть символ очищения и крещения во имя нового дня. Вытирая лицо своё о холст с изображением дерева, наш народ немо говорит о том, что он не забыл тайну древних отцов вытираться листвою, что он помнит себя семенем надмирного дерева и, прибегая под покров ветвей его, окунаясь лицом в полотенце, он как бы хочет отпечатать на щеках своих хоть малую ветвь его, чтоб, подобно древу, он мог осыпать с себя шишки слов и дум и строить от ветвей-рук тень-добродетель. Цветы на постельном белье относятся к кругу восприятия красоты/.../. Они являются как бы апофеозом как трудового дня, так и вообще жизненного смысла крестьянина» (Есенин С.А. Ключи Марии // Собр. соч.: в 5 т. Т. 5. М.: Знание, 1962. С. 32–34). «За культурой обиходного орнамента /.../ начинают показываться следы искусства словесного. Уже в X и XI вв. мы встречаем целый ряд мифических и апокрифических произведений, где лепка слов поражает /.../ смелостью, /.../ тонким изяществом/.../, найдены самые главные ключи к человеческому разуму, это — знаки выражения духа/.../, из которых простолюдин составил свою избяную литургию.

Изба простолюдина — это символ понятий и отношений к миру/.../, в наших песнях и сказках мир слова так похож на какой-то вечно светящийся Фавор, где всякое движение живёт преображаясь. Красный угол/.../ в избе уподоблен заре, потолок — небесному своду, а Матица — Млечному Пути/.../» (Там же. С. 34–36).

Четвёртое направление средового подхода — связь с наукой. Данная позиция предполагает четыре уровня познания и осмысления: понимание, осознание, присвоение и выражение осознанного в своём творчестве (Н.А. Бердяев, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, В.Г. Ражников, В.В. Репкин, Г.И. Челпанов и др.). По утверждению В.В. Давыдова, развивающее обучение будет пустым, если оно не будет наполнено конкретными показателями. К ним автор относит: психологические новообразования, которые возникают, формируются и развиваются в определённом возрасте; ведущую деятельность, определяющую возникновение и развитие новообразований; содержание и способы осуществления деятельности; взаимосвязи с другими видами деятельности; системы методик, с помощью которых можно определить уровни развития новообразований; характер этих уровней с особенностями организации ведущей деятельности и смешанных с нею других видов деятельности (Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. М.: Интор, 1996. С. 389).

Интегрированное обучение и полихудожественное развитие школьников опираются на указанные выше уровни познания и осмысления и вполне соотносятся с развивающим обучением, в котором среда общения между детьми и педагогами (учитель — ученик; ученик — ученик; учитель — учитель; ученик — учитель) по поводу искусства, вокруг искусства и через искусство является системообразующим фактором. В этой системе позиция, когда инициатива исходит от ученика, является предпочтительной, а исследовательский и проектный характер обучения предполагается с самых первых шагов освоения искусства.

Например, в младшем возрасте (начальная школа) исследовательский характер связан с освоением материала, техник, приёмов работ, придумыванием своих историй, сказок; нахождением своих вариантов выбора формы, сопоставлением; созданием необычного цвета, цветосочетания; поиском своей линии; выделением в цвете своего настроения, а также настроения в музыке, в движении. Проектный характер обучения предполагает создание композиций, самостоятельное творчество.

Всё это направлено на развитие у школьников научного мышления, на осмысление того, что им предлагают, осознание собственной мыслительной деятельности, выработку своего отношения к происходящему и выражение этого отношения в собственном творчестве. Последнее является наиболее значимым. «Осознание мыслительных операций — это их воссоздание в воображении для

словесного выражения, что необходимым образом связано с обобщением собственных психических процессов. Сказанное является особенно актуальным в процессе освоения искусства и культуры, так как культура, по словам Э.В. Ильенкова, как исторически сложившееся звено выступает в качестве предпосылки и условия индивидуального сознания. Она является для человека своеобразной «системой знаний», противостоящей ему как внепсихологическая реальность культуры» (Давыдов В.В. Указ. соч. С. 481).

В современном представлении искусство невозможно отделить от науки, так как понятие «развитие культуры» включает в себя и науку, и экономику, и природу, и архитектуру, и образование, и искусство, и всё то, что создано человеком в интеллектуальной, духовной и материальной сферах в прошлом, настоящем и будущем. «Как таковая культура есть единое целое, охватывающее не только все идеи, изобретения, ремёсла и художественные промыслы, символы, ценности, верования и произведения искусства, но и все экономические системы, социальные структуры и традиции, нравственные убеждения, идеологию, /.../ т.е. всё, что было и будет изобретено человеческим разумом и создано человеческими руками» (Эйбл Эйбесфельдт И. Общественное пространство и его социальная роль // Культуры. Пространство и коммуникация. № 1. С. 106–112).

«Было бы несерьёзно рассматривать культуру лишь как совокупность проявлений человеческого гения в таких областях, как изобразительное искусство, музыка, танец или архитектура. Понятие культуры гораздо шире: это огромная лаборатория, где разрабатывается некая особая шкала ценностей, где идёт процесс собирания воедино всех элементов мышления народа, которые найдут своё отражение в литературе и искусстве. Культура не исчерпывается вечером, проведённым в театре, у телевизора, посещением музея в выходной день или свободной минутой, выкроенной для чтения. Именно духовные ценности отличают человека от других биологических видов и даже от его великолепных подобий — роботов. Культура — это тигель, в котором выплавляются эти ценности, где формируются вкусы и устанавливается система оценок. Это непрерывная деятельность, требующая участия всех поколений, вырабатывающая определённые аксиологические критерии, которыми руководствуется общество» (Юсов Б.П. К проблеме взаимосвязи искусств в детском художественном развитии (о периодах возрастной актуальности занятий разными видами искусства) / Теория эстетического воспитания. М., 1975. Вып. III. С. 43–55).

О том, что искусство, как и наука, несёт в себе функцию познавательную, говорит и американский психолог Р. Арнхейм: «Что касается меня, то я твёрдо убеждён, что одна из основных функций искусства — познавательная... Всё знание, которое мы получаем об окружающей действительности, доходит до нас через органы чувств, однако по тем образам, которые возникают у нас благодаря зрению, слуху или осязанию, отнюдь не просто узнать, какова природа и функции объектов внешнего мира... Произведение искусства — это очищенная, увеличенная и выразительная копия объекта, порождённая воображением художника... наиболее существенные признаки воспринимаемой нами действительности реализуются... в таких экспрессивных характеристиках, как форма, цвет, строение, движение» (Арнхейм Р. Новые очерки по психологии искусства. М.: Прометей, 1996. С. 273–274).

Отождествление деятельности учёного-исследователя с творчеством, а значит, и с культурой, указывает на то, что наука — это часть культуры, а следовательно, часть искусства. По словам В.И. Вернадского, культура складывается из разнообразных сторон быта: в неё входят общественные организации народа, уклад его жизни, его творчество в области литературы, музыки, искусства, философии, религии, техники, политической жизни. Наряду с ними в культуру народа входит и его творчество в научной жизни. «Вхождение в народную культуру сознательного научного творчества — нового глубокого проявления человеческой личности — есть новый факт в истории человечества. Он характерен для нового времени и в нашей жизни приобретает с каждым поколением всё большее значение. В жизни нового времени, в разнообразии и вражде отдельных классов, национальностей, государств научная творческая работа является связующим и объединяющим элементом, так как основы её зависят от особенностей племенных и исторических... Определённая историческая эпоха — жизнь данного народа — проникает в самую глубину художественного творчества... Едва ли будет ошибочным видеть в этих творениях человеческой культуры проявление — самое глубокое — жизни данной эпохи или данного народа. По ним мы можем изучать и понимать душу народа и жизнь эпохи» (Вернадский В.И. Очерки по истории естествознания в России в XVIII столетии, 1912–1917 // Вернадский В.И. Открытия и судьбы. М.: Современник, 1993. С. 74).

Науку и искусство объединяют абстрактное мышление и воображение. Подтверждением этому являются слова философа,

специалиста по вопросам эстетики А.И. Бурова: «Настоящая, полноценная абстракция осуществляется только в логическом мышлении, возникает только на базе слова, речи; никаких других абстракций нет и быть не может. Таким образом, существует неразрывная связь абстрактного мышления и языка, обобщение осуществляется в слове...Чувства показывают реальность; мысль и слово — общее» (Буров А.И. Эстетическая сущность искусства. Проблемы и споры. М., 1980. С. 93).

И последнее направление средового подхода — психические процессы. Обучение, как и воспитание, по мысли Л.С. Выготского, не тождественно процессам психического развития, но при умелой организации обучение «ведёт за собой детское умственное развитие, вызывает к жизни целый ряд таких процессов развития, которые вне обучения вообще сделались бы невозможными; обучение есть, таким образом, внутренне необходимый и всеобщий момент в процессе развития у ребёнка не природных, но исторических особенностей человека» (Выготский Л.С. Собр. соч.: в 6 т. Т. 3. М.: Наука, 1982. С. 145).

В.В. Давыдов, обобщая исследования Л.С. Выготского и А.Н. Леонтьева по проблеме психического развития, писал: «Во-первых, воспитание и обучение человека в широком смысле есть не что иное, как “присвоение”, “воспроизведение” им общественно-исторических заданных способностей. Во-вторых, воспитание и обучение (“присвоение”) — это всеобщие формы психического развития человека. В-третьих, “присвоение” и развитие не могут выступать как два самостоятельных процесса, поскольку они соотносятся как форма и содержание единого процесса психического развития человека» (Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. М.: Интор, 1996. С. 85). Отсюда, при определении направлений, принципов, закономерностей, форм и содержания интегрированного освоения искусства необходимо учитывать важные психические процессы, которые предопределяют творческое развитие ребёнка. В первую очередь это восприятие и внимание, причём восприятие двух видов — сенсорное и визуальное. Учитывая слова Р. Арнхейма: «Восприятие — это не простая механическая запись стимулов, поступающих от физического мира к рецепторам органов человека или животного, а в высшей степени активное и творческое запечатление структурных образований. Последнее достигается в процессе деятельности» (Арнхейм Р. Новые очерки по психологии искусства. М.: Прометей, 1994. С. 8–9). Во-вторых, интуиция и тесно связанный с ней интеллект, которые вкупе на-

правляют мышление, неотделимое от восприятия и являющееся процессом сотворчества, соучастия воспринимающего. «Восприятие и мышление нуждаются друг в друге. Их функции взаимодополнительны... Восприятие без мышления было бы бесполезно, мышлению без восприятия не над чем было бы размышлять... Мышление неизбежно происходит в пространстве восприятия» (Там же. С. 153, 156).

Затем — визуальные представления как «психические эквиваленты предметов и явлений действительности, снабжённые отпечатками условий их существования в среде» (Там же. С. 9).

Воображение — способность сознания синтезировать и творчески преобразовывать восприятия и представления, создавать образы и модели бытия в соответствии с принципами художественного, духовно-практического освоения мира (Словарь эстетики. М.: Политиздат, 1989. С. 46). Визуальное восприятие и внимание взаимосвязаны и невозможны одно без другого в процессе активного восприятия объекта, потому что без умения сосредоточиться на предмете наблюдение за ним не даёт положительного результата. Поэтому очень важно научить ребёнка сосредоточиваться на объекте, рассматривать его, замечать мельчайшие подробности, изменения в нём, видеть окружающие его предметы. Тем самым мы развиваем и обогащаем детскую память.

Эмпатия — «проекция ощущения жизни на пространство картины» (Арнхейм Р. Новые очерки по психологии искусства. М.: Прометей, 1994. С. 66), способ понимания эмоциональных состояний других людей, в том числе при восприятии искусства, природы (Смолина Н.И. Традиции симметрии в архитектуре. М.: Стройиздат, 1990. С. 413). Сознание — «воспроизведение человеком идеального плана своей целеполагающей деятельности и идеального представительства в ней позиций других людей» (Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. М.: Интор, 1996. С. 43). Способности «имеют пожизненное происхождение — они возникают и развиваются через присвоение и воспроизведение им общественно-исторических своих прообразов» (Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. М.: Интор, 1996. С. 435). Фантазия — художественно-психический образ, плод воображения — важный элемент художественного творчества, выражающийся в некотором отрыве от реальности в процессе её отражения в искусстве, в создании чувственно воспринимаемых образов того, что в данном виде не встречается в действительности, она «связана с преобразующей деятельностью человеческого сознания» (Словарь эстетики.

М.: Политиздат, 1989. С. 367). Эстетические чувства — это «непосредственное эмоциональное переживание человеком своего эстетического отношения к действительности» (Там же. С. 396).

Сказанное непосредственным образом связано с интегрированным направлением в обучении искусству. Каждый человек готов к восприятию искусства и способен в процессе общения с ним извлечь для себя пользу. Каждый человек обладает врождёнными способностями к творчеству в сфере искусства. Кроме этого, творческая деятельность способна вдохнуть жизнь в человека, нуждающегося в психологической помощи.

Процесс познания, по Г.И. Челпанову, «даётся нам при помощи органов чувств. Для обозначения того, что есть целый мир явлений — наши чувства, мысли, желания, волевые решения, которых воспринять мы не можем при помощи глаз, уха и прочего, у психологов существует особый термин — “мир внутренний”, “мир психический”. Для познания его необходимо “самонаблюдение”, “внутреннее зрение»» (Челпанов Г.И. Мозг и душа. М., 1994. С. 85). Рассуждая о способности человека воспринимать, «распознавать» пространство, Челпанов говорит о том, что она не является первоначальной способностью, а есть результат сложного развития. На примере зрячего и незрячего он легко доказывает, что восприятие пространства обусловлено в большей степени зрением, а также звуковым ощущением, физиологическим (слух), физическим и психологическим, то есть представление о пространстве «складывается из нескольких ощущений: из зрительного, осязательного и мускульного». «Следовательно, мы не должны думать, что пространство наше имеет абсолютное, независимое от нашего субъекта существование; напротив, оно всецело им обуславливается» (Там же. С. 137–160).

Далее он говорит о том, что все наши представления, ощущения, свойства, качества предмета не возникают сами по себе, независимо друг от друга. И от того, насколько они развиты у человека, зависят его общие представления, то есть, — говорит Челпанов, — «условимся называть образом всё то, что остаётся в нашем сознании после какого-либо впечатления, волнения — словом, после всего душевно пережитого» (Там же. С. 170).

Все перечисленные психические процессы начинают взаимодействовать между собой в определённой ситуации, при определённых условиях с помощью волевых усилий, «воления» ребёнка, его желания действовать в каком-либо направлении. Ситуации или условия возникают при воздействии извне, свя-

заны с внешним миром — средой, которая является источником всякой информации.

Таким образом, возвращаясь к среде, следует сказать, что она является средоточием всей учебной, развивающей, психической деятельности. Требования, предъявляемые к детской среде, сформулированы В.В. Давыдовым и Л.Б. Переверзевым. Предметно-преобразующая деятельность с реальным пространством, по их мнению, является исходной формой всех видов деятельности ребёнка: игровой, учебной, трудовой. «Первое: среда должна быть достаточно гетерогенной и сложной. Она должна состоять из разнообразных элементов. Второе: среда должна быть достаточно связной, позволяя ребёнку свободно переходить от одного вида деятельности к другому и выделять их как взаимосвязанные жизненные моменты. Третье: среда должна быть достаточно гибкой и управляемой как со стороны ребёнка, так и со стороны педагога» (Давыдов В.В., Переверзев Л.Б. К исследованию предметной среды для детей // Техническая эстетика. 1976. № 3—4. С. 4—6). Соблюдение этих требований позволяет обучающимся самостоятельно участвовать в создании среды, изменять её, способствует развитию заинтересованного, активного отношения к окружающему предметному и природному миру.

Завершая разговор о роли среды, нельзя не привести слова академика Д.С. Лихачёва: «Для жизни человека не менее важна среда, созданная культурой его предков и им самим. Сохранение культурной среды — задача не менее существенная, чем сохранение окружающей среды. Если природа необходима человеку для его биологической жизни, то культурная среда столь необходима для его “духовной оседлости”, для его привязанности к родным местам, для его нравственной самодисциплины и социальности» (Лихачёв Д.С. Прошлое — будущему: статьи и очерки. Л.: Наука, 1985. С. 574).

Задачи освоения пространства в зависимости от возраста:

1 класс. Развитие ощущения пространства и себя внутри этого пространства. Единичное, конкретное пространство в природе и окружающей жизни. Предметы и люди в пространстве.

2 класс. Разнообразие пространств в окружающей природе в разное время года. Пространство как среда, освоенная человеком. Пространство Земли. Представления о Вселенной. Предмет в архитектуре, среде, природе.

3 класс. Освоение пространства Земли человеком в истории разных народов (в степи, в горах, на равнине, на севере, юге и т.п.).

Цвет и свет в пространстве. Движение в пространстве. Ритм в пространстве природы и в природной форме.

4 класс. Природа, пространство и среда в народном искусстве. Пространственное освоение мира народами разных стран и регионов. Архитектура — быт — среда. Зависимость народного искусства от этнических особенностей, своеобразия местности, предметного пространства. Сказочные превращения в былинах, сказках, сказаниях разных народов.

Мы стремились к тому, чтобы суть художественно-творческого развития детей на занятиях ИЗО в процессе освоения предметно-пространственной деятельности максимально отражала условия взаимодействия учащихся с природой, регионом, социумом, историей, настоящим и будущим. Поскольку пространство практически не существует для детей вне предметов, цвета, звука, слова, мы отождествляем его со средой.

Направления развития выстроены с позиций истории культуры («экологии культуры»), «вмещающего ландшафта», ближайшего художественного окружения (региона), взаимодействия искусств (музыки, театра, литературы, кино, пластики и др.) и творческого общения обучающихся и педагогов по поводу искусства. Другими словами, программа и учебники преследуют цель развития у школьников способности понимать, осваивать и воссоздавать свой предметно-пространственный художественный образ. Как наиболее приоритетные направления интеграции в программе выделены взаимосвязи: «природа — человек — среда — архитектура» и «человек — природа — искусство — среда». Понятие среды рассматривается с разных точек зрения: изобразительной, предметной, музыкальной, театральной, социальной, исторической, визуальной, культурной, творческой, среды общения и сотворчества, активной работы фантазии и воображения.

С одной стороны, среда объединяет в себе все исторически сложившиеся представления людей об истории, искусстве, изменениях в окружающем мире. С другой, она немыслима вне времени, а значит, вне истории общества, культуры, природы, человека. Важность среды в воспитании трудно переоценить. С момента рождения каждый ребёнок попадает под влияние разных сред, в которых есть свет, цвет, звуки, слова, предметы, действия, люди, архитектура. И от того, какую среду мы для него создадим, зависит его будущее. Наша задача — научить его самого создавать среду, выражать в ней художественный образ. Эта задача должна быть реализована с учётом возрастных особенностей.

7. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА ЗАНЯТИЯХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫМ ИСКУССТВОМ

Базовыми направлениями в освоении изобразительного искусства в младшем школьном возрасте являются следующие:

- освоение взаимосвязи «человек — среда — архитектура — природа»;
- представление об исторической взаимосвязи «архитектура — человек — среда»;
- развитие самостоятельного мышления учащихся;
- привитие вкуса к собственному творчеству;
- развитие осознанного отношения к любой деятельности, понимания ребёнком своих переживаний, всего того, что он воспринимает и делает.

Чтобы процесс творчества на занятиях изобразительным искусством был максимально эффективен, необходимо привлекать разнообразные виды художественной деятельности. В учебно-методическом комплекте предусмотрены творческие задания, наиболее полно развивающие все качества творческой личности на доступном возрасту уровне. Для этого учтены возрастные особенности освоения детьми пространства и среды и конкретизированы развивающие этапы предметно-пространственной интегрированной деятельности, которые выглядят следующим образом:

- 1 класс — преимущественно обучающий игровой;
- 2 класс — преимущественно ознакомительно-изучающий;
- 3 класс — преимущественно ознакомительно-понятийный;
- 4 класс — преимущественно формирующий.

Условия образовательной работы по интегрированному полихудожественному развитию детей:

- полимодальность творчества;
- взаимодействие детей и взрослых в процессе освоения разных видов творческой изобразительной деятельности в активном пространстве;
- игровая система общения;
- творение искусства в действии через комплекс двигательных и осязательных впечатлений;
- пространственное ощущение мира;
- сотворение среды пространства;
- воплощение себя в творчестве.

Возрастная динамика освоения изобразительного искусства при соблюдении данных условий выглядит следующим образом.

Младший школьный возраст в целом определяется как сенсорно-игровой и изучающий через освоение понятий, развитие сенсорики, чувств, ощущений, посредством искусства. Основными взаимосвязями разных видов художественной деятельности на занятии являются: «цвет — звук — движение»; «движение — действие — слово»; «форма — движение — характер»; «настроение — цвет — звук». Наиболее характерной взаимосвязью считается «среда — изобразительное искусство — музыка». Реальное пространство раскрывается как особый мир составляющих его предметов, в котором происходят различные преобразования, превращения. Творческое действие со сказочными персонажами, перевоплощениями героев в пространстве, среди предметов. Творческий процесс (коллективный и индивидуальный). Развитие представлений о способах перемещения людей в пространстве реальной жизни разных народов. Наблюдения за своими впечатлениями, ощущениями в ходе художественной деятельности. Освоение сказочного мира фантазии и чудесных превращений в разных видах народного художественного творчества.

Приоритет должен быть отдан информативному уровню деятельности: зрительным наблюдениям, слушанию, запоминанию (звуков, шумов, форм, цветов, линий и действий с ними). Среди главных условий взаимосвязи выделяются среда, изобразительное искусство, музыка, а также речевое общение через коллективное творчество. Важны творческие действия со сказочными персонажами, перевоплощения героев в конкретной заданной среде, а также коллективные и индивидуальные формы работы.

В младшем школьном возрасте интеграция принимает избирательный характер. Школьник уже осознаёт необычность происходящего, игру и искусственность обстановки, среды, предполагающей особое действие, конкретную работу. В действие ребёнок включается легко, но требует повышенного внимания к себе как к личности. У него преобладают эмоции, желание действовать, выделиться. Важно подкреплять его потребность показать себя на фоне других, попробовать силы в разных видах творческой деятельности, например игры-перевоплощения, игры от лица других героев (игрушек, кукол). Для наиболее полного представления, прочувствования созданного образа необходимы ассоциации с другими формами художественного творчества, фантазирование в других областях искусства и отображение желаемого в разных

композициях. В младшем школьном возрасте можно давать специальные задания, связанные с решением определённых пространств: наполнением их цветом, действием, движением, звуком — лучше со сказочными образами, требующими игровых ассоциаций, воображаемых персонажей, перевоплощений. Исключительно важна связь с традиционным народным искусством.

В этом возрасте чувства остаются главным стимулом деятельности детей. Этот момент учителя совершенно правильно считают основным. Учащиеся младших классов, как и дошкольники, много говорят, но уже и рассуждают, наблюдают и анализируют — анализируют и изображают, выражают в рисунке, звуке, цвете, линии, форме, в слове, стихе, прозе, игре, в действии, движении свои впечатления, представления, чувства, поэтому игровые моменты всё ещё важны. Детей захватывают сказочность, необычность, волшебство, перелёты, переходы, перемещения в другие пространства, другие ситуации с помощью сочинительства, звуков, пластики, изображения, описания. Создание в реальном пространстве сказочности привлекательно для младших школьников и имеет огромное значение для развития их фантазии и воображения.

Как и в дошкольном возрасте, детям необходимо продолжать играть с цветом и формой, но в игры теперь привносится содержательный момент, особенно в игры с красками, лепкой, бумажной пластикой, реальными предметами. Содержательность должна присутствовать и в работе со словом, жестом, интонацией, звуками, сюжетами. В этом возрасте уже возможны небольшие исследовательские проекты (с помощью учителя, родителей, старших обучающихся). Большой эмоциональный заряд детей требует выхода. Потребность в движении у младших школьников очень велика, а возможности, если их не развивать, весьма скромны, движения куцы, неумелы, часто смешны. Лучше, если их развитие будет связано с художественным движением, музыкой. Это отражается и на межличностном общении, выражении в слове своих чувств, мыслей.

Изобразительное искусство для этого возраста должно быть особенно разнообразным и разнохарактерным. Обилие техник, материалов, множество вариантов заданий, сюжетов, ситуаций, предложений, сопоставлений, сравнений — всё с подчёркнутой индивидуальностью, качественной личной характеристикой выполняемой работы. Никаких образцов, никакого копирования — дети всё делают как художники, композиторы, режиссёры, исследователи.

дователи. Выражение в слове цвета, в цвете — слова, выражение в музыке слова, в слове — музыки; цвета — в музыке, музыки — в линии; выражение движения в звуке, цвете; цвета — в движении. Оживление предмета в движении, действия с предметами, с формой. Основная форма работы: «изображение — среда — музыка — движение». Соединение разных видов творческой деятельности в единое художественное событие. Обогащение чувств и сенсорных способностей детей путём восприятия и освоения природных и художественных явлений. Начальный этап посвящён развитию внимания, наблюдательности, памяти, воображения, фантазии, умения замечать выразительный язык каждого из искусств, сравнивать одно искусство с другим, рассуждать по поводу искусства, рассказать поильно о картине, прослушанной музыке, стихотворении, развитию интереса к творческой деятельности в разных искусствах.

Особое значение в освоении изобразительного искусства в течение года имеет цикличность, согласование тематики занятий с природными ритмами. В каждый период года восприятие человека соотносится с определёнными природными закономерностями. Тесную связь человека с природой, средой можно активно использовать в творческой деятельности. Логично распределять материал в течение года таким образом, чтобы он затрагивал чувства ребят, их интересы в конкретный сезон или даже месяц, отвечал их потребностям в творчестве.

Исходя из всего вышперечисленного, система развития детей выстроена так, чтобы они, во-первых, многое могли делать своими руками, умели двигаться в различных пространствах. Во-вторых, могли самостоятельно мыслить, логически выстраивать свою мысль (в слове, изображении, звуке), понимать и осознавать окружающую действительность и проблемы искусства, развиваться и самосовершенствоваться. В-третьих, могли самостоятельно решать творческие задачи на каждом возрастном этапе; оригинально мыслить, предлагать в решении проблемы нестандартные ходы, быть раскованными в творчестве, не бояться нового, неожиданного.

1 КЛАСС

Пробуждение и обогащение чувств ребёнка, его сенсорных способностей путём освоения природных и художественных явлений — цвета, звука, формы, движения, аромата, возможностей

слова и живой речи. Улавливание цветовой выразительности окружающего пространства, мира сказок, нереальности, фантазии.

Выполнение цветовых композиций на передачу цвета неба, огня, солнца, луны, звёзд, земли, а также времени года, дня, вечера, настроения в природе и описание его в сказке. Передача в движении характера того или иного героя сказки, устные пересказы сказки, отдельных её кусков, придумывание других историй с героями сказки, а также с объектами окружающего мира, например с предметами обихода, цветами, игрушками, игра в диалог с игрушками, монолог от имени игрушки. Сопровождение любого рассказа, пересказа движением, демонстрацией вида деятельности героя, его характера. Самостоятельные скульптурные композиции на темы: «Я цветок», «Я тигр», «Я пантера», «Я волк», «Я черепаха» и др.

В этом возрасте важно развитие представлений о пространстве окружающего мира, родного края; освоение единичного в искусстве (предмет в среде, слово в литературном произведении, звук в музыке, пятно и линия в живописи); развитие способности замечать и передавать настроение природы в своих творческих работах; развитие ощущения пространства и потребности привносить что-то своё, красивое в окружающую среду. Не менее важно развитие индивидуального чувства цвета и формы, восприятие цвета в природе, сознательное использование в творческих работах цвета и формы как выразительных средств изобразительного искусства. Также необходимо формирование представлений о традициях и обычаях разных народов; знакомство с народным творчеством, декоративно-прикладными промыслами; развитие интереса к разным видам народного искусства; творение формы и цвета по мотивам народного искусства.

Развивающие направления работы

1. Развитие ощущения пространства и себя внутри этого пространства (движение, цвет, осязание, слово, звук в пространстве).

2. Знакомство с цветом и красками в жизни и в искусстве, развитие чувства индивидуальности цвета.

3. Интерес к разнообразию форм в природе и окружающей жизни (формы вещей, звуков, запахов, цвета, жеста, движения).

4. Освоение конкретного, единичного в жизни и в искусстве, особенность и своеобразие предмета, слова, звука, жеста, цвета.

5. Развитие внутренней потребности самим привносить что-то красивое в окружающую среду.

Предлагаемые виды художественно-творческой деятельности

1. Развитие ощущения пространства и себя внутри этого пространства (движение, цвет, осязание, слово, звук в пространстве).

Представление о перемещении людей в пространстве города (населённого пункта), о ближайших красивых местах своего региона (экскурсии по реке, передвижения наземным транспортом, прогулки пешком). Заполнение предметами, звуками, словами, движениями окружающего пространства города, природы, жизни.

Освоение связи между предметами в пространстве архитектуры, интерьера (экскурсии в музеи, усадьбы, дома-музеи деятелей искусства, имеющиеся в регионе, например в Москве Боярские палаты (музеи Зарядья), дома-музеи А.С. Пушкина, Ф.И. Шаляпина, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, К.М. Мельникова). Вживание в определённый образ героя (предмета, растения, животного) с учётом его среды (можно на материале работ художников, рассматривания картин в жанре пейзажа, интерьера). Лучше это делать в музее в непосредственном общении с живым искусством. Аналогично рекомендуется проследить связь между словами в художественном тексте и повседневной жизни, общее между звуками в музыке, движениями в танце.

Создание глубинно-пространственных композиций на различные фантастические сюжеты, связанные с историей города (села), использование в работе материалов сказок с описанием пространств. Работа с готовыми формами (бумажные пакеты, упаковки, коробки). Составление «формальных» декоративных композиций (без конкретного изображения) в пространстве листа (на статику или динамику, по впечатлению после прослушивания музыки, стихов). Работа с крупными формами. Конструирование замкнутого пространства из различных крупных форм, например дома из больших коробок.

2. Знакомство с цветом и красками в жизни и в искусстве, развитие чувства индивидуальности цвета.

Наблюдения за изменением цвета и света в природе, в городе, в доме в зависимости от погоды, времени суток, времени года, в праздники, будни, во время салюта и др. Разнообразие цвета в природе и в искусстве, особенности колорита природы ближайшего окружения. Передача в цвете своего впечатления от увиденного в ходе наблюдения. Например, импровизация в цвете и графике настроения, создавшегося при рассмотривании картины,

прослушивании художественного литературного текста, звучании музыкальных инструментов.

Игра с красками: смешивание красок (акварель, гуашь), получение неожиданных цветов, плавных переходов одного цвета в другой; контрастные и нюансные (сближенные) цветовые отношения в природе, окраске животных, цвете неба, улицы, домов, игрушек, предметов обихода, контраст и нюанс в музыке, танце.

3. Интерес к разнообразию форм в природе и окружающей жизни (формы вещей, звуков, запахов, цвета, жеста, движения).

Различение звуков природного и антропогенного происхождения (пения птиц, шума деревьев, дождя, падающей воды, жужжания насекомых, шума на улице, звуков машин, голосов людей в доме, школе, в лесу); запахов окружающего мира. Сравнение их с музыкальными звуками (общее и отличия). Прогулки по городу, парку, зоопарку. Наблюдения за предметами окружающего природного мира, разнообразием и различием форм в природе, предметной среде человека. Экскурсии в музеи деятелей искусства, науки. Сравнение природы родного города, края с другими местами, где обучающиеся бывали на каникулах.

Наблюдения за зверями, птицами, насекомыми, обитателями воды (экскурсии в зоопарк, дендрарий, аквариум, посещение школьного живого уголка). Повадки, образ жизни, настроение животных. Имитация движений и поз животных в действии, изображении, музыке, слове, звуке.

Развитие индивидуального образного представления о форме, цвете, движении, звуке. Работа красками по впечатлению, устные сочинения, рассказы об увиденном, прочувствованном во время прогулок в лес, парк, по городу, селу, возле школы (цветовые и графические композиции).

4. Освоение конкретного, единичного в жизни и в искусстве, особенность и своеобразие предмета, слова, звука, жеста, цвета.

Развитие наблюдательности, внимания к цвету в живописи, форме в архитектуре, звукам в музыке, словам в стихах, движениям в танце (рассматривание картин, посещение театра, просмотр видеофильмов, слайдов). Улавливание необычности форм в скульптуре, предметов в окружающей жизни, красоты языка, поэтичности слов в художественном произведении, мелодии в музыке, оригинальности и разнообразия форм кукол к различным спектаклям (экскурсия в Музей театральных кукол ГАЦТК им. С.В. Образцова).

Первое знакомство с народным декоративно-прикладным искусством, дизайном, живое общение по мотивам рассматриваемых

предметов, обсуждение их значимости в жизни человека, выделение особенностей внешней формы и декора (экскурсии в музеи декоративно-прикладного искусства, народного творчества, народных промыслов — возможно, виртуальные).

Соотношение объёмных форм предметов с цветовым решением. Цвет в предметах быта и произведениях искусства. Импровизационная постановка с детьми народных праздников, игр. Развитие способности понимать взаимозависимость предметов, замечать принципы размещения предметов в доме, улавливать разницу между художественно решённым архитектурным пространством и случайным набором предметов в среде, в комнате.

Знакомство с техникой художественного конструирования (бумажная пластика). Изготовление игрушек, масок и других предметов из плотной бумаги на основе конуса и цилиндра.

5. Развитие внутренней потребности самим привносить что-то красивое в окружающую среду.

Завершение простых форм, несложных композиций на плоскости и в объёме, внесение дополнительных элементов, украшающих поделку, костюм, интерьер комнаты и др. Проведение конкурсов на оформление класса к праздникам, событиям, например ко дню рождения друга. Организация выставок творческих работ в рекреациях школы, школьном музее, детском саду, на работе родителей. Изготовление несложных поделок для детского сада.

2 КЛАСС

Выразительность разных сторон жизни в реальности и сказке, в разных видах искусства, возможность передачи образными художественными средствами особенностей окружающего мира и его сравнение с миром сказки, его необычными, фантастическими превращениями. Выразительность цвета и движения, слова и музыки. Выполнение цветовых композиций, передающих изменение настроения в сказке (по мере чтения). Живое общение по прочитанной сказке с показом-иллюстрацией в движении и цвете. Описание характера музыкального сопровождения в сказке, придумывание мелодии, интонации музыкального произведения. Сочинение музыки к сказке с помощью хлопков, звуков струн, клавиш и простых музыкальных инструментов (сопилки, угольника, металлофона). Создание объёмно-пространственных композиций — интерьера комнаты главного героя сказки. Работа с использованием небольших коробок из-под обуви (работа в малых группах)

по 4–5 человек). Коллективные и индивидуальные движения детей в предполагаемом сказочном пространстве, передача загадочности, волшебности, непохожести героев сказки на реальные предметы (например, изображение цветка, создание декораций для театрального представления и др.). Проведение в классе различных игр по принципу: один ученик изображает движением, позой какого-то героя сказки или картины, другие пытаются угадать этого героя, возможны коллективные композиции. Организация коллективных работ по иллюстрированию сказки, в том числе на больших форматах, нестандартных плоскостях: на изображение действия, орнамента, объектов природы, героев и их костюмов. Рассматривание картин художников с изображением традиционной национальной архитектуры, типичной растительности, людей в народной одежде.

Во 2 классе важно развитие интереса к различным видам искусства; формирование представления об освоении человеком пространства Земли; о смене времён года в природном пространстве; развитие представления о пространстве как среде (всё существует, живёт и развивается в определённом пространстве и среде); творение формы в природе в истории Земли; освоение единичного в искусстве и его связи с окружением (предмет в среде, слово в стихе, звук в музыке, искусство в среде); архитектурная форма и её связь с внешним пространственным окружением и природой; развитие фантазии и воображения; выражение в цвете настроения; цвет в жизни и природе, образное представление цвета в композиции художника; разнообразие цветовых фантазий и образов в собственном творчестве.

Развивающие направления работы

1. Образное представление о цветовой композиции через передачу таких отношений, как цвет — звук, цвет — интонация, цвет — настроение.

2. Разнообразие и своеобразие видов народного искусства: фольклор, декоративно-прикладное искусство, песенное и устное творчество, народный театр.

3. Освоение окружающего пространства как среды: всё существует, развивается и живёт в среде (предмет в среде, скульптура и архитектура в среде, звук в среде, движение в среде, планеты в космосе, люди и народы в пространстве всей земли).

4. Формирование интереса к архитектуре, разнообразие форм в окружающей жизни (предметы быта), связи архитектуры с окружающей природой, местным ландшафтом.

Предлагаемые виды художественно-творческой деятельности

1. Образное восприятие цветовой композиции: цвет — звук, цвет — интонация, цвет — настроение.

Развитие способности улавливать взаимосвязь между цветом, звуком, движением. Выделение звука из общей цветовой гаммы. Передача звука в цвете. Чувство взаимосвязи: музыка — живопись, музыка — графика (на примере работ В.В. Кандинского, известных художников родного региона).

Создание абстрактных цветовых композиций по прослушанному музыкальному произведению с последующим освоением этой музыки через движение в пространстве. Воплощение в зрительные цветовые образы словесных литературных и сказочных описаний какого-либо объекта, состояния природы, настроения человека. Передача в цвете личного настроения от общения с природой, состояний и явлений природы: перед грозой, ветер, дождь, после дождя, радуга, солнечный или пасмурный день (наблюдение за цветом неба, травы, воздуха, воды, земли).

Роль цвета в передаче характера формы. Выполнение заданий на передачу настроения, движения, статичности (устойчивости), лёгкости, связанных с решением формы и цвета в различных материалах и техниках. Развитие видения цветовой симметрии и асимметрии в жизни и в произведениях искусства, её передача в собственных работах. Равновесие в декоративной цветовой композиции.

Зависимость композиционного размещения элементов от передаваемого настроения, характера. Выполнение декоративных композиций без конкретного изображения на передачу равновесия, выражение настроения.

2. Разнообразие и своеобразие видов народного искусства: фольклор, декоративно-прикладное искусство, песенное и устное творчество, народный театр.

Знакомство с выразительными средствами различных видов народного искусства: музыки (звук, интонация, ритм), танца (жест, знак, ритм, движение), поэзии (слово, ритм, выразительность), декоративно-прикладного искусства (цвет, знак, ритм, пятно, линия), народной архитектуры (форма, пропорции, ритм, элемент). Выполнение разнообразных этюдов, импровизаций в цвете на выражение движения, мелодии, сочинение поэтических строк по мотивам разных видов фольклора (сказок, закличек, колыбельных и др.).

Формирование представлений о декоративно-прикладном искусстве и дизайне, их практической значимости (на уровне знакомства, на простых примерах из жизни). Выполнение эскизов предметов по описанию, по мотивам работ мастеров различных промыслов, художников-конструктивистов. Выражение словом своего впечатления от увиденного, попытки дать свои характеристики рассматриваемым объектам, сопоставление увиденного с окружающей жизнью, нахождение связей.

3. Освоение окружающего пространства как среды: всё существует, развивается и живёт в среде (предмет в среде, скульптура и архитектура в среде, звук в среде, движение в среде, планеты в космосе, люди и народы в пространстве Земли).

Первые элементарные представления о расселении людей, расположении городов, стран в едином пространстве Земли (с использованием глобуса). Освоение людьми пространства Земли (вдоль рек, вокруг озёр, в лесах, в горах, на равнинах, в снегах, в пустыне). Своеобразие формы жилища в зависимости от окружающего ландшафта, природного пространства. Развитие первых представлений о Вселенной, других планетах, звёздах, движении Земли во Вселенной (ритмичность жизни: день — ночь, лето — осень — зима — весна).

Сочинение «былин» (коллективно и индивидуально в классе, в семье) о происхождении Земли, Солнца, Луны, других планет, созвездий, дождя, грома, молнии, ветра, радуги, огня. Создание карты особенностей и достопримечательностей местности возле школы, городского района, села, близлежащего лесопарка, музея-усадьбы и др. Наблюдение за пространством улицы, парка, района в разное время года, его изображение в цвете, восприятие музыкального произведения, близкого по настроению к рассматриваемому пространственному образу. Наблюдение за отдельными предметами в интерьере, за изменением характера предмета в зависимости от окружающей среды (в небольшой комнате, в большом зале, в углу, в центре комнаты, при ярком освещении, в тёмном месте). Развитие внимания к деталям, их цвету, форме, связи с окружением, общему оформлению интерьера.

Развитие фантазии, способности работать самостоятельно. Представление формы предметов, характера архитектуры по описанию.

Взаимосвязь отдельных элементов в единой композиции: единый цветовой пространственный образ среды, слова в стихах, звуки в музыке, движения в танце, цветовые пятна в картине, линия, пятно в графике.

4. Формирование интереса к архитектуре, разнообразие форм в окружающей жизни (предметы быта), связи архитектуры с окружающей природой, местным ландшафтом.

Развитие представлений о внешней и внутренней форме предмета.

Конструирование несложных предметов в технике бумажной пластики. Создание самостоятельных эскизов предметов для заданного пространства, среды. Решение простых задач по созданию художественной формы: задания-вопросы, конструкции несложной геометрической формы. Знакомство с архитектурными сооружениями и их окружением на примерах архитектуры своего региона разных веков.

Развитие специфичной и выразительной для изобразительного искусства речи учащихся (рассказ о выразительных элементах архитектурных сооружений, их особенностях и назначении). Осмысление значимости архитектуры в жизни. Создание коллективных композиций на разнообразные темы.

3 КЛАСС

Изучение разнообразных жизненных ситуаций и их отражения в искусстве, в сказке. Формирование первичного представления о том, что искусство составляет неотъемлемую часть окружения человека (украшение жилья, одежды, строительство архитектурных сооружений, музыка в жизни и в искусстве, художественное слово). Выстраивание сюжетных игровых мотивов на основе характеров героев, театральной драматизации, пластического движения, графического изображения. Перевод сказки на язык реальных звуков, красок, форм, движений, слов. Сравнение сказок разных народов (национальный колорит, язык, сюжеты, нравы), например сказок народов России, Севера, Африки, Японии. Изображение народных орнаментов, традиционного костюма, жилья. Выполнение народной игрушки в технике бумажной пластики (работа в группах по 3–5 человек).

В этом возрасте важно формирование представлений о цикличности и ритме в природе; о смысловом своеобразии расположения форм в природе, жизни и искусстве; о взаимозависимости элементов в композиции художника, героев в произведении литературы, звуков и интонаций в музыке, действий актёров в театре; освоение разнообразия выразительного языка искусства разных народов; изучение ритма и настроения в искусстве; смысловая

и изобразительная связь элементов в декоративной композиции; орнамент в искусстве; целесообразность внешней и внутренней формы в природе; форма и содержание в предметах декоративно-прикладного искусства; разнообразие цвета в природе; природный ландшафт различных регионов; зависимость народных традиций от климатических особенностей; формы народной архитектуры и разнообразие народного творчества; знак и его значение в истории и искусстве разных народов; воспитание потребности в самостоятельном решении поставленной творческой задачи.

Развивающие направления работы

1. Пространственное и смысловое своеобразие расположения форм в природе, жизни и искусстве. Освоение пространства Земли разными народами.

2. Зависимость природных форм, цвета от местного ландшафта и климата.

3. Ритм и орнамент в природной среде (горы, леса, моря, реки, пустыни, равнины) и в искусстве (литература, музыка, живопись, архитектура, скульптура, декоративно-прикладное искусство).

4. Разнообразие выразительного языка искусств у разных народов и их зависимость от условий среды (декоративно-прикладное искусство, архитектура, музыка, фольклор).

5. Воспитание потребности в самостоятельном решении поставленной творческой задачи в разных видах изобразительного искусства (на плоскости и в объёме).

Предлагаемые виды художественно-творческой деятельности

1. Пространственное и смысловое своеобразие расположения форм в природе, жизни и искусстве. Освоение пространства Земли разными народами.

Пространство как среда, разнообразие природного пространства: пространство космоса, тайги, леса, рощи, воды, неба, пещеры, города, района. Изучение пространственного расположения форм в природе, их зависимости от природных особенностей. Освоение пространства Земли разными народами (знакомство с картой, особенностями своего региона, занятиями населения, искусством).

Освоение животными среды обитания.

Смысловые и пространственные связи между предметами в комнате, элементами композиции в картине, звуками в музыке, словами в литературном произведении, жестами, движениями в танце.

Развитие способности выделять главный выразительный акцент композиции и его зависимость от «второстепенных» и наоборот.

Самостоятельный поиск смысловой зависимости между героями литературного произведения или театрального действия. Вовлечение школьников в мир сказочных героев, способных мгновенно по желанию изменить пространственную среду.

2. Зависимость природных форм, цвета от местного ландшафта и климата.

Природное преобразование форм в истории Земли («творение» формы природой): эволюция форм и окраски растений, животных от древности до современности. Сочинение легенд, сказок о происхождении Земли (лесов, водоёмов, населяющих их животных и растений). Импровизации, игровые действия с героями в истории. Создание коллективных объёмно-пространственных композиций, графических работ.

3. Ритм и орнамент в природной среде (горы, леса, моря, реки, пустыни, равнины) и в искусстве (литература, музыка, живопись, архитектура, скульптура, декоративно-прикладное искусство).

Развитие представлений о ритме. Ритм в природе: день — ночь, восход — закат, лето — осень — зима — весна. Знакомство с пространственным ритмическим расположением на земной поверхности гор, лесов, полей, морей, ледников, пустынь. Работа с глобусом. Расселение людей на территории России (где и почему селились люди, как осваивали пространство суши, моря). Создание карты города (с учётом ритма): достопримечательностей, речного пространства региона, движения транспорта.

Ритм как важное художественно-выразительное средство разных видов искусства. Связь ритма и настроения, ритма и движения. Развитие способности слышать ритмы музыкального, поэтического, сказочного произведения. Прослушивание музыки, создание небольших музыкально-двигательных композиций (прохлопывание, протопывание музыкального ритма), проигрывание сцен и эпизодов сказки, несущих в себе ритмические чередования происходящих событий; чтение вслух стихов с разными ритмическими композициями, придумывание стихов на темы, связанные с природными ритмическими закономерностями; создание графических композиций (тушь, гуашь, аппликация) по мотивам музыкальных и литературных композиций.

Орнамент как связь формы, цвета и ритма. Разнообразие орнамента в народном искусстве, например в народной вышивке, резьбе, ткачестве, украшении костюма.

4. Разнообразие выразительного языка искусств у разных народов и их зависимость от условий среды (декоративно-прикладное искусство, архитектура, музыка, фольклор).

Своеобразие видов народного искусства (песни, танцы, декоративно-прикладное искусство, сказки). Символика цвета и его значение в искусстве разных народов. Зависимость выразительного языка искусства от региональных особенностей и природных условий, в которых живёт и работает народ (на примере искусства стран с ярко выраженным национальным колоритом, например России, Франции, Италии, Германии, Китая, Индии и др.).

Символ и его значение в истории разных народов. Самостоятельные исследования школьников на темы знаков и символов русского народа, народов Древней Греции, Индии, Китая, Африки. Живой разговор и общение по данной теме. Создание знаковых, ритмических композиций по мотивам искусства разных стран. Знаковые авторские сочинения. Придумывание своего иероглифа, знака, символа.

5. Воспитание потребности в самостоятельном решении поставленной творческой задачи в разных видах изобразительного искусства (на плоскости и в объёме).

Выполнение небольших заданий на цвет, форму, настроение (эскиз предмета, игрушки к конкретному интерьеру). Продумывание формы и цвета предмета с учётом характера предлагаемого интерьера (создание эскиза драпировки для конкретной комнаты, эскиза стула для определённого кабинета). Работа с иллюстративным материалом. Эскизы в объёме или на плоскости. Эскизы мебели, осветительных приборов, камина, решётки, подсвечника для жилища определённого лица, например писателя-сказочника или героя какого-либо рассказа, сказки. Желательно связать задания по разработке эскизов с посещением домов-музеев, усадеб известных людей, прежде всего деятелей искусств.

4 КЛАСС

Опорными моментами в 4 классе выступают пространство и среда. Особая роль отводится композиции в художественном произведении и окружающей предметно-пространственной среде (например, композиция литературного произведения в народной сказке). Предполагается оформление специальной комнаты в школе, небольшого помещения в стиле традиционного народного жилища или в стиле сказочности, волшебства, фантазии устного на-

родного творчества. Обучающиеся занимаются украшением стен и всего пространства комнаты картинами, объёмными работами, активно применяя цвет и освещённость в передаче колорита. Предусмотрено выполнение в объёме объектов природы родного края (цветов, деревьев, животных), а также диковинных растений и сказочных персонажей.

В этом возрасте важно развитие пространственного ощущения мира (архитектура — быт — природа — одежда — искусство); выражение исторического времени в искусстве через художественное решение среды (герои литературных произведений, описание быта, одежды, интерьера, привычек, устоев; изображение в картине элементов окружающей среды через цвет, форму, атрибуты; создание среды на сцене театра, манера общаться, держаться, двигаться, говорить; интонация в музыке, настроение, слова в песне, романсе, опере и др.); развитие представлений разных народов о пространстве и среде; природная среда; этнические особенности жизни народа и их отображение в искусстве; формирование интереса к искусству разных народов; художественная ценность народного искусства; зависимость народного искусства от традиций региона, окружающей природы, климата, ландшафта; цвет и форма в народном искусстве; символика цвета в народном искусстве (игрушке); развитие фантазии и стремления к самостоятельному поиску и творчеству в искусстве.

Опора на ближайшее окружение, региональный компонент, народное творчество, природное окружение как часть общечеловеческого и планетарного пространства. Содержание пока ещё тесно связано с игровой деятельностью, опирается на сенсорную сферу ребёнка: изучение, рассматривание характера и свойств материала, окружающих предметов, красок, карандашей, воды, цветов, деревьев. Все эти процессы связаны с художественными задачами, такими как развитие чувства цвета, формы, ритма, опора на ассоциации, память, воспитание эмоционально-волевых качеств (воления) — желания делать что-либо, развитие репродуктивных способностей (умения действовать по образцу, воспринимать знания).

Развивающие направления работы

1. Формирование интереса к различным видам народного искусства. Осмысление художественной ценности народного искусства в жизни человека (декоративно-прикладное искусство, песни, народный театр, предания, былины, сказания и др.).

2. Зависимость народного искусства от особенностей местности, климата, культурных и национальных традиций («культурной памяти народа»).

3. Освоение человеком пространственной среды, отражённое в народном творчестве (народной архитектуре, устном творчестве, преданиях, сказочных фантастических превращениях пространств). Выражение исторического времени в искусстве через среду.

4. Развитие стремления к самостоятельному поиску в искусстве, решению творческой задачи в создании композиции.

Предлагаемые виды художественно-творческой деятельности

1. Формирование интереса к различным видам народного искусства.

Осмысление художественной ценности народного искусства в жизни человека и в окружающей его среде. Происхождение народного искусства, его изначальная прикладная функция (утварь, одежда, игрушки, предметы быта). Придумывание, словесное описание и изображение предметов интерьера народного мастера, сказочника.

Сочинение своих сказок, колыбельных песен, игр, создание эскизов костюмов, предметов быта (вышивки тканей, росписи посуды, печей), активное использование зарисовок окружающей природы в орнаменте.

Создание в классе «музейного уголка» народного искусства из собранного своими силами материала (игрушек, предметов быта, костюмов, вышивки и др.). Знакомство с народной игрушкой: Филимоново, Городец, Дымково, Полхов-Майдан. Подмосковные традиции в изготовлении игрушки. По возможности экскурсия в Музей игрушки (Сергиев Посад). Народные традиции в этом виде творчества: изучение формы, материала, пластики, характера, украшения игрушек. Любование произведениями рук человека. Цвет, пластика, форма — главные выразительные качества народной игрушки. Самостоятельные творческие эскизы в пластилине, глине, бумажной пластике.

2. Зависимость народного искусства от особенностей местности, климата, культурных и национальных традиций («культурной памяти народа»).

Развитие способности замечать индивидуальный выразительный язык искусства разных стран, народов, краёв, областей. Уз-

навание местных природных особенностей в народном творчестве региона. Сочинения, зарисовки, эскизы, коллективные работы по различным промыслам.

Вера народа в чудеса. Введение обучающихся в мир фантазии разных народов (сюжетное своеобразие сказок, традиционные герои сказок, магическая, чудотворная сила, присутствующая в сказках, особенности трудовой деятельности героев, характер флоры и фауны). Чтение сказок, сказаний, былин с описанием древних княжеств и городов. Сочинение своей сказки о главном городе региона, её иллюстрирование. Подготовка одного большого художественного события на темы сказок разных народов (например, севера или юга России, Европы, Арабского Востока, Африки, Индии, Китая).

3. Освоение человеком пространственной среды, отражённое в народном творчестве. Выражение исторического времени в искусстве через среду.

Развитие пространственного ощущения мира. Природное пространство разных народов: Север (снежные просторы, океан), Восток (пустыни, сады в оазисах), Кавказ (горы, леса, озера), Урал (леса, горы, богатство недр), средняя полоса России (равнины, реки, поля, леса), Санкт-Петербург (Балтийское море, белые ночи).

Освоение пространства разными народами. Зависимость труда человека, характера его деятельности от природных условий (кочевники, лесорубы, рыболовы, хлебопашцы, скотоводы, виноделы, ткачи и др.). Отображение жизни народа в его искусстве (элементах орнамента, цветах народного костюма, движениях в танце), своеобразие народной архитектуры и её зависимость от природных особенностей и занятий людей. Самостоятельные исследования народного искусства региона, сочинения, иллюстрирование, декоративные композиции.

Отображение мечты о будущем в искусстве разных народов (в сказках, сказаниях, былинах, легендах). Представления народа о необычных пространствах (созвездия, жизнь под водой, на необитаемом острове). Воплощение мечты в народных преданиях. Представления народа о красоте героических поступков, перелёты в другие миры, превращения героев в разных существ, изменение среды, пространства с помощью волшебства (сапоги-скороходы, шапка-невидимка, волшебная палочка, перевоплощения при переодевании, обороты вокруг себя, магические заклинания). Самостоятельное сочинительство по материалам ближайшего ок-

ружения: сказок, былин о жителях региона, где находится школа, описание героев сказок.

4. Развитие стремления к самостоятельному поиску в искусстве, решению творческой задачи в создании композиции.

Организация в классе, в рекреации школы постоянно действующих выставок. Живое общение по поводу представленных работ. Проведение конкурсов на лучшую работу в различных техниках на всевозможные темы. Поощрение победителей. Придумывание необычных форм поздравления одноклассников с днём рождения. Вовлечение родителей в сотворчество со своим ребёнком (участие в спектаклях, сочинение сказок, изготовление поделок). Беседа с родителями по организации домашней среды обучающихся. Активное вовлечение школьников в создание необычной среды в классе, в своей жилой комнате, в игровой комнате детского сада.

8. КРИТЕРИИ РАЗВИТИЯ В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ

Базовые критерии оценки развития младших школьников применительно к изобразительному искусству таковы:

1. Оригинальность, вариативность в создании творческой работы.

2. Самостоятельность в выборе сюжета, выделение кульминационного начала, индивидуальная трактовка заданного.

3. Воображение, фантазия.

4. Заинтересованность работой, деятельность.

5. Эмоциональность выразительных средств: цвета, линии, формы, формата изобразительной поверхности, композиции.

6. Организация плоскости листа, активное задействование всей плоскости.

7. Соответствие содержания и формы (форма: звуковая, речевая, изобразительная и др.), содержания и цвета.

8. Завершённость работы.

9. Эмоционально-положительное личностное отношение к предлагаемой работе.

10. Отношение к коллективным работам, желание работать в группе с другими детьми, умение работать в коллективе, интерес к творчеству другого.

С точки зрения реальной педагогической деятельности по изобразительному искусству данные критерии расширены. В отдельный блок выделены критерии полихудожественной развитости учащихся, сформулированные Б.П. Юсовым и адаптированные авторами учебников для современного ребёнка.

1. *Быстрота включения в творческий процесс.* Зависит от того, как быстро ребёнок может переключиться со своих обыденных эмоций, предшествующих уроку. Задача педагога — сделать этот процесс вхождения в урок наиболее активным и продуктивным. С этой целью начало урока должно быть построено таким образом и содержать такого рода информацию, чтобы ребёнок сразу вышел на уровень эмоциональной сферы и образных представлений.

Это может быть выражено в следующих формах: а) организация учебного пространства класса (заполнение интерьера, расстановка парт, организация доски); необычное звуковое начало урока, предшествующее объяснению; специфическое освещение (начать урок в тёмной неосвещённой комнате и т.д.), использование ароматов, театрализация с привлечением самих детей; б) нетрадиционное, непривычное изложение материала — например, начать урок со сказки; предложить КВН, викторину, разгадывание загадок, составление кроссвордов, кинозарисовок, соревнования типа «Кто лучше и интереснее придумает», «Кто больше найдёт (сравнений, признаков, отличий и т.п.)»; в) постановка перед детьми задачи, которая предполагала бы выход на другой вид художественной деятельности (например, на уроке ИЗО предложить срежиссировать действие на тему, придумать четверостишие или литературную зарисовку; протопать, прошуметь архитектуру; предложить характер движений в определённом замкнутом или открытом пространстве; передать ритм дыхания или сердцебиения в разных эмоциональных ситуациях цветом и линией; разрешить поработать в необычной технике, манере; использовать коллективные или групповые формы работы).

Быстрота включения обучающегося в творческий процесс может быть отслежена по таким признакам, как использование обучающимся в речи терминов данного вида искусства, заинтересованное восприятие объяснений учителя, активность при ответах на вопросы, форма и содержание диалога с учителем, характер вопросов, заданных обучающимся после объяснения темы. Ко второй группе признаков можно отнести избирательность в технике исполнения работы, включение в работу нескольких форм творческой деятельности, вариативность решения темы или наличие альтернативных вариантов выполнения задания.

2. *Желание и умение ребёнка работать в коллективе.* Зависит от нескольких причин, но прежде всего от того, удалось ли учителю создать общую, единую для всех эмоционально-творческую атмосферу, которая активно усиливает личностное творческое начало каждого обучающегося за счёт эмоционального подъёма всего класса (А.В. Бакушинский). Существует несколько вариантов коллективной работы: а) деление класса на небольшие группы по 3–5 человек, б) деление класса на 2–3 большие группы, в) работа с целым классом. Коллективные формы работы представляют определённую сложность для учителя, так как требуют выверенности темы, заданий, объёма работ для каждого ребёнка, планирования желаемого результата, в котором не будет забыт ни один обучающийся, хорошего знания классного коллектива, его особенностей и возможностей.

Коллективная работа позволяет судить об общем уровне художественного развития класса, выявлять лидеров, определять возможности каждого. Такая форма работы помогает создать в классе атмосферу творчества, слабым ученикам подняться до уровня сильных. Коллективная деятельность как бы уравнивает возможности разных по степени одарённости учеников за счёт того, что каждый приносит в работу столько, сколько может, и именно в той области, которая ему наиболее близка. А усилия каждого оцениваются по общему результату. В коллективных проектах слабые в какой-то деятельности ученики могут раскрыться ярко и неожиданно как для одноклассников, так и для самого учителя. Правильно спланированная коллективная работа на плоскости позволяет оперировать большим художественным пространством, требует нахождения на плоскости листа участка для каждого члена группы. Тем самым раздвигаются рамки художественной задачи, и, соответственно, расширяется пространство воображения детей, обостряется чувство многогранности мира и значимости каждого. Работа выходит на уровень коллективной фантазии, которая обладает большим творческим потенциалом, чем фантазия отдельной личности.

3. *Вариативность решения ребёнком предложенной ему художественной задачи.* Во-первых, она вырастает из эмоционального разнобразия и объёма материала, привлекаемого учителем на уроке. Во-вторых, она обусловлена яркой и образной подачей информации учителем, способствующей запоминанию, развитию способности удивляться и восхищаться. И в-третьих, она во многом зависит от способности учителя работать в режиме вариативности, использования особенностей «дополнительных» видов искусства. Например, продемонстрировать несколько репродукций пейза-

жей, разных по эмоциональному настрою, или прослушать музыку леса, гор, дождя и т.д., прочитать стихи и прозу, совпадающие по настроению, рассмотреть живописные работы, различающиеся по манере исполнения, и т.п. Способность к вариативности в большой мере зависит от жизненного опыта ребёнка, развитости ассоциативного мышления, ощущения свободы и радости творчества.

Вариативность необходимо рассматривать как высшую ступень образности, работающую на уровне осознанности образа и восходящую на уровень озарения. Интеграция предполагает возвышение ребёнка через образно-чувственную сферу. Успешность этого возвышения напрямую зависит от способности педагога передавать знания ученикам и умения «приподнять» ребёнка до своего творческого горизонта. Парадокс заключается в том, что в результате сотворчества «ученик — учитель» происходит озарение как первого, так и второго на волне эмоционально-чувственного подъёма и вызванного им неординарного проявления в творческой работе не только ученика, но и учителя, открывающего что-то новое и для себя.

4. *Целостность восприятия окружающего мира ребёнком.* Основана, во-первых, на том, насколько ребёнок обладает способностью при восприятии конкретного предмета или явления составлять его «объёмный портрет». Во-вторых, целостность восприятия складывается из определённой суммы знаний о предмете (чувственного отклика, ассоциативных представлений, пространственных ориентиров и связей), из умения «видеть» за этой информацией (признаками) другие объекты и явления, их единство и взаимосвязь. В-третьих, целостность восприятия предполагает способность ориентироваться в общем потоке информации, как предложенной ребёнку учителем (художественная, научно-популярная литература, аудио-, видео-, телеинформационные источники), так и получаемой в результате общения с одноклассниками, родителями, из наблюдений. В-четвёртых, это умение находить связи между видами искусства. Ребёнок может почувствовать эти связи через задаваемые учителем вопросы, через восприятие предлагаемого ряда искусств, через постановку художественной задачи. В-пятых, это способность цельно воспринимать одно искусство с помощью одной или нескольких выразительных форм другого искусства. Например, способность передавать в музыке цветовые образы, настроение в природе или литературном произведении. В-шестых, умение проецировать информационную широту представлений о мире в единый композиционный и эмоциональный

образ картины с помощью элементов, форм, пятен, ритма, линий, понятий, ощущений, конкретных знаний, опыта.

Необходимо научить ребёнка выделять композиционный центр, соответствующий конкретной художественной задаче, и организовать действие вокруг него. Уровень развитости целостного восприятия мира наглядно проступает при создании учащимися композиций по произведениям других искусств (например, создание объёмных, цветовых, графических или пластических композиций на основе ярких по настроению музыкальных отрывков) или по мотивам природных стихий. Формальные композиции желательно выполнять в цвете, в пластике объёмных форм с использованием всех возможностей изобразительного искусства (от материала до манеры).

5. *Способность ребёнка в активной форме совмещать возможности (выразительные, пластические, пространственные, содержательные) разных искусств в одной творческой работе* необходимо рассматривать как критерий полихудожественного развития. Совмещение понимается нами как способность работать на уровне идеального образа или на уровне зарождения художественного образа, который является основой фантазии. Нужно добиться, чтобы воображение ребёнка апеллировало к разным искусствам, находя подтверждение или поддержку своему замыслу, уточняя, высветляя и обогащая его. Возможность работы на уровне идеального образа объясняется тем, что все искусства имеют единую основу — художественно-образное начало и, соответственно этому, общие пластические компоненты, такие как ритм, форма, цвет, динамика, пространство (пространство образа, замысла, художественное и историческое пространство).

Рождение художественного образа во многом зависит от учителя, его способности возвысить ребёнка до нужного уровня, активизировать его эмоционально-чувственную сферу и дар предвидения, создать на уроке идеальный план действий. На начальной стадии возникает нерасчлнённый эмоционально-чувственный образ или чистая эмоция. Следующая стадия — это возникновение художественного синкретического образа, который опирается на общие компоненты искусства. На этой стадии происходит трансформация художественного образа в разные искусства с целью его уточнения, усиления, конкретизации, заполнения выразительными средствами. «Спектральное» разложение или «проигрывание» замысла по видам искусства даёт импульс кристаллизации художественного образа, определению художественных материалов, выразительных средств, формата. Здесь же происходит дальнейшее

усложнение и развитие образа — фантазирование по его поводу, обрастание его деталями. Последний этап работы — материализация художественного образа, переводение его на язык изобразительного искусства.

6. *Умение продуктивно завершать начатую работу.* Для этого ребёнку необходимо удерживать в сознании идеальный план действий по поводу возникшего художественного образа, достигать эмоционально-чувственного сосредоточения и стремиться к конкретному результату работы. Потребуется также умение перестраивать образ соответственно выбранным художественным средствам, материалам, техникам. Умение завершать работу зависит от воспитанности чувства целостности и композиционного единства, желания осуществить идеальный план, не теряя его эмоционального накала. Способность осуществления идеального плана даётся через свободу ориентирования в том художественном пространстве, которое ребёнок себе создал, выстроил, определил, сформировал, обозначил в момент порождения художественного образа (рисунок, живопись, стихи, музыка, движение и др.). В свою очередь, свобода ориентирования в художественном пространстве замысла зависит от уровня овладения рабочими навыками, выразительными средствами конкретного искусства. В тех случаях, когда возникает противоречие между уровнем возникновения художественного образа и способностью воплощения этого уровня в материале (высокий уровень запроса при низком пороге художественных возможностей), ребёнку предлагается компенсировать это противоречие через выход в другие искусства, например, сопроводить изобразительную деятельность музыкальной фразой, эпистолярным жанром, пластическим этюдом, поэтической строчкой и т.п.

7. *Взаимосвязь художественного и смыслового пространств.* Каждое конкретное искусство есть средство организации пространства (П.А. Флоренский), и в каждом искусстве есть свои средства выразительности, которые позволяют раскрывать пространственный образ. Например, в музыке это звуки, интонации, мелодика, ритмы; в живописи музыкальный пространственный образ создаётся с помощью линий, цветовых пятен, световой растяжки и др. В театре — игра актёров, предметно-пространственное решение сцены, цвет, музыкальное сопровождение, форма костюма, причёски, движения актёров по сцене. В литературных произведениях пространственный образ создаётся с помощью ритма, интонации, темпа, слов и словосочетаний, динамики сюжета, композиции текста. При этом каждое искусство освещает, разрабатывает и форми-

рует определённое качество пространства, а взятые все вместе они обогащают художественное пространство ребёнка в процессе создания им замысла. Чем богаче и понятнее ребёнку художественное пространство, тем легче он в него вживается, тем оно ему ближе, доступнее и тем интереснее ему самому осваивать, варьировать и обогащать новые пространства.

В каждом искусстве соединяются несколько пространств: сенсорное, визуальное, смысловое, средовое, эмоциональное и др. Одновременно с этим в каждом конкретном искусстве есть свои доминирующие пространства: в музыке — интонационное, в изобразительном искусстве — визуально-статическое (основанное на константности восприятия), в театре — средовое, динамическое (пластика движений, слово), в литературе — словесно-сенсорное, смысловое, в кино — визуально-динамическое.

8. *Уровень художественно-речевого развития ребёнка.* Осознание и передача информации о мире осуществляется с помощью мысли. Поэтому слово можно назвать универсальным компонентом выстраивания полифонии чувств. В связи с этим к слову предъявляются повышенные требования, как-то: способность чувствовать слово, сенсорно-чувственное и эмоционально-образное его насыщение, обогащение художественно-образными понятиями, чувство нюанса и глубины, интонационное богатство формы и образности слова; понимание силы и значимости слова как инструмента художественного порождения образа, усиление выразительных возможностей слова и его воздействия в словосочетаниях. Только при гармоничном сочетании слова и чувства у ребёнка рождается художественный образ, особая форма сознания, которая уже готова к внешнему своему выражению (изобразительные свойства которого ясны, элементы композиционного решения подобраны). Через слово происходит объединение и зарождение чувства общей полифоничности, целостности художественной среды, объединяющей свет, цвет, звук, пространство, композиционное и смысловое решение, архитектуру образа. Слово вбирает в себя колорит, природные, национальные, географические, культурные особенности, традиции, наследие.

9. *Воображение (живость, гибкость, широта деятельности мозга, вариативность решения задачи, возвышение, представление идеального плана, героика, мечта).* В художественно-творческом развитии ребёнка воображение определяется нами как высшая форма проявления личности. В процессе перевода художественного образа на язык конкретного искусства воображение (по Б.П. Юсову) явля-

ется первичным, ведущим и основным. Гибкость, образность, богатство воображения и скорость включения ребёнка в творческий процесс — это показатели уровня развитости деятельности мозга. К качествам воображения, на наш взгляд, можно отнести способность работать в режиме развёрнутых образов; широту и спектральность мышления (воображения); быстроту отклика на предложенную художественную задачу, компоненты и виды искусства, художественные материалы; оригинальность практического выхода в процессе создания художественного образа (форма, звуковые, ритмические, цветовые, пластические ассоциации).

Для активизации работы воображения используют фантазирование на заданные темы. Фантазирование предполагает идеальный план действий по созданию художественного образа, который основан на поиске новых комбинаций, слиянии уже готовых, знакомых, известных и использованных ранее образов. Если в результате таких усилий происходит формирование нового образа, следовательно, достигнут высший уровень воображения, т.е. рождение нового художественного образа личностного порядка, который представляет собой выход за рамки уже известного.

10. *Оригинальность и индивидуальность образа.* Характеризует способность ребёнка неординарно решать любую творческую задачу, включать в работу личностное начало (т.е. определять своё отношение к предполагаемой задаче, теме и т.д.), иметь собственное суждение, мнение, эстетическую оценку. Оригинальность образа предполагает нестереотипное мышление, которое указывает на то, что ребёнок способен не только вычленять из предлагаемого ему потока художественной информации самостоятельную творческую задачу, но и решать её, используя выразительные средства выбранного им искусства.

11. *Систематическая и целенаправленная работа с ребёнком по искусству.* Включает как восприятие произведений разных видов искусства, так и развитие умения рождать художественный образ. Систематическая работа в этом направлении заставляет ребёнка выходить на эмоционально-чувственную структуру, которая у каждого человека имеет свою индивидуальную художественно-эстетическую природу.

Чем чаще ребёнок выходит на такой уровень эмоционального тренинга, тем быстрее у него вырабатывается потребность в общении с искусством. Ребёнок, значительно продвинутый в эмоционально-художественной сфере, стремится внести в свою жизнь эмоционально-оценочные суждения о мире, включить искусство в сферу своих

жизненных интересов, увеличить время на общение с искусством. Он также испытывает желание реализовать себя в творчестве.

12. *Чувство общей полифоничности художественной среды, передача звучания слова через цвет, музыкальный звук, пространство, интонацию, мелодику.* Предполагается, что ребёнок способен адекватно воспринимать, чувствовать, осваивать и передавать в собственном творчестве гармоничное сочетание всех проявлений действительности (будь то натюрморт, портрет, пейзаж, предмет, создание среды, сочинение рассказа, стиха, пьесы и др.). Всё это может быть выражено также через создание определённой художественной среды в реальном пространстве. Поскольку процесс зарождения любого художественного образа (в музыке, литературе, театре, изобразительном искусстве) связан с мышлением, то слово является первоосновой того образа, который возникает на бумаге. От учителя требуется серьёзная и глубокая работа со словом, чтобы научить своих воспитанников переносить образные ассоциации с одного вида деятельности на другой, знания из одной области — в другую. Выработанное умение позволит обучающимся сложнее и разнообразнее излагать образы в словах, обогащать выразительный язык в других видах искусства, продуктивнее творить сам художественный образ. Художественное слово является универсальным средством, которое можно использовать как инструмент и материал для выражения себя в искусстве, для передачи всей полноты знания о мире.

13. *Учёт региональных особенностей культуры и мировых общечеловеческих ценностей.* Представления об общечеловеческих ценностях складываются, во-первых, из освоения мирового художественного наследия, во-вторых, из освоения близкого искусства, народного творчества и, в-третьих, из общего кругозора, развития знаний о мире, природе, взаимосвязи человека и природы.

9. КАК ГРАМОТНО ВЫСТРОИТЬ УРОК ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА В ШКОЛЕ

Для того чтобы урок искусства состоялся, был полновесным и обучающим, учителю необходимо его подготовить, продумать, выстроить.

Уроки изобразительного искусства — это особые уроки, на которых ученик не только познаёт практические азы (например, изобразительные приёмы и навыки), осваивает графическую гра-

моту, но и включён в творческий процесс восприятия искусства и действительности, порождения художественного образа и создания самостоятельного художественного продукта — рисунка. То, что детская изобразительная деятельность выходит в процессе грамотно выстроенного урока на уровень творчества, должно являться для педагога аксиомой и основой построения учебного процесса.

Урок искусства в школе — это, прежде всего, урок творчества, пространство свободы, область проявления творческой инициативы и личной заинтересованности каждого. Урок должен привлекать ученика именно свободой, но не анархичной свободой «кто во что горазд», а свободой, ограниченной заранее оговорёнными рамками. Такими рамками являются тема урока, собственно изобразительные (художественные) задачи — для ученика и область творческого и изобразительного развития ребёнка — для учителя. Уровень, характер и специфика раскрытия темы, выбор изобразительных средств, композиционное решение остаются за обучающимся. Педагог, стимулируя воображение и фантазию ребёнка, активизируя его личный опыт, обогащая копилку зрительных образов, обращаясь к памяти и пробуждая ассоциации ученика, подвигает его к духовному возвышению, к потребности в творческой самореализации, предоставляет недостающие знания, умения, навыки, возможные варианты решения художественной задачи, стоящей перед учеником, тем самым подводя его к триумфу творческого открытия.

Многогранность образовательных задач урока искусства делает процесс подготовки к нему многоступенчатым и пространственным. В частности, необходимо предусмотреть и соединить в одно целое такие параметры, как выбор темы урока, определение образовательных целей и задач, подбор иллюстративного материала, обогащающий опыт восприятия действительности и общения с произведениями искусства, объяснение педагога с демонстрацией определённых приёмов и навыков, самостоятельное детское творчество. Не остаётся без внимания учёт возрастных особенностей, багажа знаний, умений, навыков, жизненного опыта, представлений и предпочтений школьников в определённом возрасте.

Составляя примерный план урока, определяя время на каждый этап его реализации, необходимо помнить несколько общеизвестных правил.

1. Урок изобразительного искусства требует достаточного визуального обеспечения. Ученику необходимо обеспечить определённый уровень «насмотренности» (образно-зрительного насыщения). В зависимости от темы и задач урока визуальный ряд

может состоять из репродукций произведений искусства или изображений объектов окружающей действительности, а также детских рисунков. Учащийся должен ясно представлять себе тот предмет, явление, объект, который будет рисовать.

2. Количество репродукций, изображение природы и прочих видов визуальной информации, так называемых «слайдов», используемых на уроке, не должно превышать 6–8 штук для младшей школы.

3. Основное время на уроке отводится самостоятельному детскому творчеству. Это примерно 25–27 минут.

4. Объяснение нового материала должно носить проблемный характер, что побуждает ученика искать собственные варианты решения предложенной учителем художественной задачи и находить аргументы для обоснования выбранного решения.

5. Перед учениками необходимо ставить чёткие и посильные учебные задачи. Количество учебных задач в каждом возрасте разное. В 1 и 2 классах достаточно одной учебной задачи, так как в противном случае детям трудно удержать их в уме, они теряются, не могут расставить приоритеты. В результате урок получается перегруженным, деструктивным. По мере взросления учащихся количество художественных задач может возрастать, но и в основной школе их должно быть не более трёх-четырёх.

Педагогу необходимо понимать, что существуют учебные задачи для ученика и учителя. Ученик, решая свои учебные задачи, получает необходимые умения, знания, представления, осваивает те или иные понятия. Учитель, формируя (создавая) урок, планирует образовательные задачи, которые необходимо отработать в ходе урока. Объём этих задач значительно шире, нежели спланированные учебные задачи конкретного урока. Таким образом, учебные задачи входят составной частью в образовательные задачи урока. Ученик, создавая рисунок, решает одну-две, максимум три учебные задачи (например, освоить те или иные приёмы работы с палитрой, найти оттенки цвета, выполнить рисунок в определённой цветовой гамме). Педагогу необходимо решать, помимо учебных, развивающие, воспитательные и организационные задачи, а также задачи создания интерактивного образовательного пространства, планирования способов реализации эстетического, художественного, духовно-нравственного аспектов учебного процесса.

6. Педагогически оправданно использование на уроке коллективного творческого потенциала, который рождается в результате совместного обсуждения проблемы, варианта решения предложен-

ной темы, восприятия произведений искусства. В такие моменты возможно совершение эвристического открытия, расширение границ понимания поставленной проблемы, возникновение удивительных ответов или вопросов, которые могут активно повлиять на дальнейший ход урока.

7. Урок можно считать законченным, если подведены его итоги. В изобразительном искусстве это выставка детских работ с последующим их обсуждением. Вывешивая на классную доску, по возможности, все или большинство детских рисунков, созданных в ходе урока (при этом работы могут быть самого разного уровня исполнения — и удачные, и неудачные — все зависит от целей итоговой выставки работ), учитель решает одновременно несколько педагогических задач. Это и трансляция на весь класс индивидуального подхода к решению общей для всех учеников творческой задачи, и возможность ещё раз обсудить учебные задачи, понятия, представления, навыки, знания, полученные детьми на уроке, и оптимизация художественного мышления ученика для поиска путей улучшения качества рисунка, исправления допущенных ошибок, и возможность поощрить ученика, давая ему педагогический аванс или оценивая его усилия на конкретном уроке.

Ещё одним фактором успешности урока искусства является заинтересованность педагога в теме. При построении урока педагогу самому должно быть интересно. Отношение педагога к теме передаётся обучающимся. Если педагог равнодушен, отстранён, формален на уроке, дети остро это чувствуют и тоже делаются безразличными. Формальными и неинтересными становятся и их рисунки, поскольку такой учитель не смог «поднять» ребёнка до уровня творческой самореализации. Пробуждение в ребёнке творческой активности — процесс тяжёлый, требующий от педагога полной отдачи и огромных эмоциональных усилий. Можно сказать, что хороший рисунок — на 90% заслуга педагога. Попробуйте предложить ребёнку дома самостоятельно выполнить работу на тему, заявленную в классе, и вы увидите, насколько беднее и беспомощнее будет этот рисунок, насколько сильно он будет отличаться от рисунка, созданного в классе под руководством педагога!

Прежде чем давать урок, педагогу надо представить его целостно в пространстве, времени и динамике развития. Педагогу необходимо мысленно «проследовать» по маршруту планируемого урока с позиций учителя и ученика, определяя совместно совершаемые открытия, эмоциональные доминанты, предвидя возможные вопросы и ответы учащихся, и постараться найти для них убе-

дительные аргументы и объяснения. Критический взгляд на урок позволит отметить слабые, недостаточно разработанные моменты, с тем чтобы их отдельно проработать. Будет совсем нелишним, если педагог придумает варианты темы урока. Спектр предлагаемых заданий (вариантов одной темы при сохранении единых художественных задач) позволяет активизировать фантазию ученика, ориентировать его на существование в искусстве множества правильных решений, создаёт ощущение свободы выбора.

Уроки изобразительного искусства и музыки во все времена стояли особняком в образовательном пространстве школы. Стереотипное, устаревшее понимание этих предметов как развлекательных, не требующих от учащихся серьёзных мыслительных усилий, предметов, на которых ребёнок отдыхает, зачастую ещё живо в сознании педагогов-предметников и родителей. Оно определённым образом сказалось на формировании отношения детей к этим предметам. Немного, думается, найдётся родителей, которые по возвращении ребёнка из школы спросят о том, какую отметку он получил по изобразительному искусству или музыке. Мало кто огорчится, узнав, что их ребёнок не подготовился к этим предметам или не справился с заданием на уроке. Урок искусства, оставленный без контроля со стороны учителей-предметников и родителей, базируется исключительно на интересе ребёнка. Если ученику интересно на уроке, значит, и педагогу интересно и легко работать. Если интерес к предмету, уроку, теме у ученика не сформирован, то у педагога нет основного рычага управления. Сила давления авторитета взрослого на уроках творчества не срабатывает или приносит сиюминутный результат.

Процесс подготовки к уроку изобразительного искусства — творческий. Как совместить творческий процесс создания и проведения урока изобразительного искусства с программой по предмету? Необходимо исходить из того, что, во-первых, по изобразительному искусству существует несколько учебных программ и учебников, входящих в Федеральный перечень. Уже много лет у школы и педагогов есть возможность выбора именно той программы и тех учебников, по которым они хотят осуществлять обучение. Во-вторых, основные учебные задачи предмета «Изобразительное искусство» остаются неизменными. Это цвет, форма, пространство, композиция. Все остальные учебные задачи являются производными от основных. В-третьих, существует учебная программа интегрированного характера, разработанная в стенах Института художественного образования и культурологии. Про-

грамма ориентирована на педагогическое творчество учителя и предлагает ему свободу в реализации основных учебных задач на основе разработанных сотрудниками института направлений развития учащихся, методических подходов и принципов построения образовательной среды урока. В рамках этой свободы педагог самостоятельно планирует уроки, виды деятельности, порядок и принципы освоения тех или иных художественных материалов, предлагает свои, авторские темы уроков, подбирает к ним визуальный ряд. В-четвёртых, не следует забывать, что урок изобразительного искусства — это возможность творческой профессиональной самореализации для учителя.

Исходя из положений о конструировании урока как творческой деятельности и о возможности варьирования темы урока, рассмотрим пример раскрытия одной темы для разных возрастных категорий обучающихся. Возьмём тему «Осень», которая так актуальна в начале учебного года во всех классах. Педагог начинает курс с повторения пройденного (кроме 1 класса) и оживления в памяти учеников знаний, умений и навыков работы художественными материалами и инструментами. Тема осени благодатна тем, что позволяет, помимо эстетических и художественных аспектов изобразительного развития, вплотную подойти к освоению задач цветоведения, методическим приёмам работы с красками и палитрой, художественными материалами и инструментами. Основнополагающие цели урока «Осень» — общие для всех возрастных групп: 1) раскрытие в ребёнке способности видения, различения многообразия цветов и их оттенков в окружающем их мире природы и 2) демонстрация тех возможностей, которые предоставляет живопись для фиксации и перенесения на поверхность листа эмоциональных переживаний, чувств, которые пробуждаются в душе в это время года. Как видим, это чисто живописные задачи, поддержанные умениями смешивать краски, получать составные цвета, оттенки нужного цвета, работать с палитрой, получать навыки работы кистью и красками. Для достижения поставленной цели репродуктивные принципы обучения — «делай, как я» — неприемлемы. Педагогу надо «погрузить ребёнка в осень», чтобы пробудить в нём определённый эмоциональный отклик и эстетические переживания. Вместе с тем в каждом классе построение этого урока и его развитие в пространстве и времени будут отличаться. Индивидуальными будут и учебные задачи уроков.

1 класс. Учащиеся в этом возрасте только знакомятся с предметом «Изобразительное искусство», красками и приёмами работы

с ними. Краски в начальной школе лучше брать гуашевые, потому что детям легче ими рисовать. Работать акварельными красками тоже можно, однако с учётом, что этот художественный материал требует от ребёнка большой собранности, аккуратности, продуманности цветового решения, умения придерживаться контура, что затруднительно, учитывая слабо развитую мелкую мускулатуру руки и пальцев малышей и частое желание «перекрасить», изменить цвет изображаемого объекта.

По определению Б.П. Юсова, изобразительная деятельность детей в возрасте до 9 лет больше похожа на игру с красками и инструментами. Ребёнку интересен сам процесс работы художественными материалами и результат определённых манипуляций. Например, что получится, если смешать две разные краски, как работать с восковой пастелью, какую линию оставят разные по размеру кисти и т.д. Поэтому уроки искусства носят в 1 классе активный деятельностный и игровой характер.

Итак, цель урока — раскрыть перед обучающимися многообразие цвета в природе, познакомить с понятием «оттенок цвета», раскрыть существование оттенков одного цвета. Задача — дать навыки владения гуашевыми красками, палитрой для получения сложных (составных) цветов. Помимо этих задач, по мере ведения урока, вторым планом, т.е. не заостряя на них внимание, будут рассмотрены другие аспекты изобразительной деятельности и явлений природы, которые направлены на обогащение графической техники, понятийного аппарата и представлений, формирование целостной картины мира в сознании ребёнка. Варианты темы «Осень» — «Изображение осенних листьев» или «Ковёр из осенних листьев».

В качестве подготовки к уроку обучающихся просят набрать и принести разные по цвету и форме листья. Это следует сделать и педагогу. В начале урока педагог погружает обучающихся в тему осени с помощью системы вопросов: знают ли они времена года, могут ли их перечислить, какое время года сейчас за окном, чем оно интересно, какие признаки осени они знают, как узнают о том, что наступила осень. Пытаясь ответить на вопросы, ребёнок напрягает память, включает внимание, активизирует знания. Воспринимая ответы одноклассников, ученик обогащает представления о тех предметах и явлениях, которые являются фокусом обсуждения. Идёт активное накопление знаний. Из серии ответов учитель выбирает тот, на основе которого будет развиваться сюжет урока. Обобщая сказанное, педагог подводит уче-

ников к тому, что основной приметой осени является изменение цвета листвы на деревьях.

Как только педагог и ученики приходят к соглашению о том, что цвет листвы — самый яркий показатель наступления осени, встаёт вопрос о том, какой цвет у осени самый главный и в какие ещё цвета, кроме жёлтого, осень раскрашивает листья. Выслушав ответы, педагог показывает ворох собранных им осенних листьев и просит помочь разложить их в две стопки. В одну стопку нужно складывать жёлтые листья, в другую — зелёные. Педагог показывает листья вразнобой и по общему решению класса кладёт в ту или другую стопку. Потом листья, отложенные в жёлтую стопку, раскладывают на столе, и оказывается, что они отличаются друг от друга по цвету. В одних к жёлтому примешался зелёный, в других жёлтый стал почти красным. Через многообразие жёлтого цвета педагог формирует в сознании обучающихся понятие оттенка, т.е. незначительного изменения цвета.

Далее учитель обращает внимание детей на то, что листья отличаются не только цветом, но и формой и размером. Однако при всей разнице существует нечто общее: у каждого листа есть черешок (ножка) и главная жилка, идущая через середину листовой пластинки. Таким образом педагог ненавязчиво вводит понятия симметрии и формы.

В качестве физминутки ученикам можно предложить взять в руки принесённые на урок листья, встать возле своих парт и поднять руки с листьями над головой. Получился осенний лес. Ветер покачивает ветки, и осенние листочки, отрываясь, падают на землю. Детей просят выпустить листья из рук и посмотреть, как те падают на пол. Листья могут ложиться, перекрывая друг друга, и образовывать разноцветный ковёр. Так и осень украшает землю красивым пёстрым ковром.

Следующий шаг — практическая работа. Обучающимся предлагается представить, что они идут по осеннему лесу, под ногами шуршат и разлетаются разноцветные листья, а они, наклонив голову, ими любуются. Далее ставится задача — нарисовать ковёр из осенних листьев, имеющих разные оттенки, да так, чтобы не было видно ни деревьев, ни неба, а только листья. Это условие обязательно надо проговорить, так как на основе уже сформированных стереотипов многие дети начинают рисовать небо (синяя полоса) и землю (чёрная, в лучшем случае коричневая полоса). В этой части урока необходимо показать, как держать кисть, как набирать на кисть воду и стряхивать лишнее, как набирать на кисть краску, ка-

кими движениями сразу, без карандаша, нарисовать осенний лист, как, добавив в основной цвет другой — зелёный или красный, получить оттенок жёлтого цвета.

Для того чтобы работа была эффектной, можно рисовать на тонированной бумаге — тёмно-синей или чёрной. После того как листья покроют всю изобразительную плоскость, можно взять тонкую кисть и чёрной краской наметить контур, центральную жилку и черешок (ножку) верхних листьев.

2 класс. Если в 1 классе основной акцент урока был сделан на освоение навыков работы красками, кистью, техники смешивания красок и получения нужного цвета сразу на листе бумаги (изобразительной плоскости), то во 2 классе эти технические моменты уходят на второй план. Основная цель урока — возвышение ученика до понимания поэтики пейзажа, хрупкости и красоты живой природы, воспитание любви к ней и стимулирование желания самому создать осенний пейзаж, передавая собственные переживания от увиденного в жизни и на уроке. Учебная задача — знакомство с жанром пейзажа, изображение открытого пространства и понимание роли линии горизонта в передаче основной идеи работы. С линией горизонта как условной линией, разделяющей поверхность листа на небо и землю, обучающиеся знакомятся уже в 1 классе. На этом уроке положение линии горизонта определяет значимость неба или земли в пейзаже. Желательно уводить ребёнка от представления, что линия горизонта — это только прямая, которая делит рабочую поверхность листа на равные части.

Погружение в тему осени предлагаем начать с вопросов, аналогичных приведённым в описании урока для 1 класса, с той лишь разницей, что к ним добавляется вопрос о том, почему многие литераторы, музыканты обращались к теме осени в своём творчестве, что же особенного в этом времени года. Здесь можно поговорить о запахах осеннего леса или поля, о шуме ветра и шорохе листьев, таинственности птичьих голосов. Природа должна наполниться для ребёнка сенсорными деталями, зажить особой жизнью. Для большей наглядности можно зачитать отрывки стихов, прозы, продемонстрировать фотографии живой природы — осенние пейзажи. Желательно подчеркнуть, что природа, как истинный художник, создала величественные, живописные и прекрасные картины. Показывая репродукции полотен художников, нужно отметить, что каждый автор передал своё видение осени. Обучающимся предлагается дать характеристику осеннего пейзажа того или иного художника. Подборка работ должна быть сделана таким образом,

чтобы осень предстала разноликой: и обильной, и звонкой, и нежной, и прозрачной. Художественно-образная спектральность осенних пейзажей, предложенная ребёнку для восприятия, эмоционально и творчески его возвышает, побуждает к порождению собственного образа осени, наполняет личную «копилку образов и сюжетов» (Б.П. Юсов).

Далее перед обучающимися ставится художественная задача — изобразить осенний лес, многоцветный, полыхающий, поражающий оттенками жёлтого, зелёного, красного. Педагог напоминает правила работы гуашевыми красками, показывает способ набора воды и краски на кисть, подчёркивает необходимость хорошо промывать кисть перед набором нужного цвета. Далее педагог раскрывает этапы работы. Первый этап — определение местоположения линии горизонта и её обозначение светлой охрой, горизонтальное движение кисти при изображении земли, получение необходимого цвета жухлой травы в результате добавления к основному зелёному других цветов: охры, сепии, ультрамарина.

Второй этап — изображение массива леса. Здесь необходимо обратить внимание на то, что крона каждого дерева имеет свой оттенок, одно дерево может загоразживать другое, все деревья разной высоты и своими вершинами создают причудливую ломаную линию. Педагог демонстрирует обучающимся технику смешивания красок, получения нужного цвета и его оттенка. В общем массиве леса нельзя различить ветви отдельных деревьев, но очень хорошо видны потемневшие от дождей стволы, которые создают определённый ритм. Тонкой кистью педагог рисует стволы деревьев, обращая внимание обучающихся на движение кисти. Кисточка движется снизу вверх — так, как растут деревья. У некоторых деревьев можно наметить несколько нижних веток.

Третий этап работы — изображение осеннего неба, покрытого тучами. Можно предложить обучающимся вопросы для обсуждения: «Чем тучи отличаются от облаков, почему они тёмные, какие цвета можно различить в цвете туч?» Изображая тучи, педагог обращает внимание детей на движение кисти по бумаге, повторяющее форму тучи.

После показа рисунок педагога необходимо снять с доски. Обучающиеся приступают к работе. Можно включить спокойную музыку.

По завершении работы все рисунки вывешивают на доске, и обучающиеся сами определяют, кому из одноклассников удалось нарисовать самый красивый осенний лес.

3 класс. Урок в 3 классе имеет те же цели и образовательные задачи, что и во 2 классе, но третьеклассники решают их на более высоком техническом, художественном и понятийном уровне: возвышение до понимания поэтики пейзажа, чуткое отношение к многообразию и красоте живой природы, воспитание любви к ней. Урок выстроен так, чтобы стимулировать порождение композиционного сюжета — желание самостоятельно придумать осенний пейзаж, передавая личные переживания от увиденного в жизни и на уроке. Обращение к сюжету предполагает разговор о композиционном центре. В учебнике 3 класса композиционным центром выступает персонаж.

В качестве изобразительной задачи вводится понятие фрагмента, позволяющего художнику уделить больше внимания деталям, раскрыть перед зрителем красоту обыденной или малозаметной вещи или объекта. Тема урока может звучать следующим образом: «Осень в муравейнике». Сюжетная канва урока строится на том, что осень — особое время года, когда в природе не только изменяется цвет листьев, травы, неба, но и идёт активная перестройка образа жизни всех живых существ, серьёзная подготовка к зимней стуже. Вместе с детьми педагог погружается в таинственный мир малых существ. Героями рисунка становятся муравьи, ежи, лягушки. Когда герои малы по размеру, на помощь художнику приходит фрагмент. Для того чтобы дети не начали мельчить рисунок (что возможно, ведь они рисуют маленькие объекты, например жука или муравья), педагог задаёт условие: главный герой должен быть величиной с их собственную ладошку.

Разбирая с учениками этапы выполнения задания, учитель останавливается на таких проблемах, как выбор формата, расположение линии горизонта, цвета и оттенки осенней земли и листвы, способы работы с художественными материалами и инструментами, в том числе с палитрой. Включение в композицию персонажа делает работу сюжетной, требующей предварительного решения в карандаше. Задание выполняется за два урока. На первом уроке обучающиеся погружаются в художественно-эстетическое пространство осени, раскрываются их каналы восприятия: дети слушают музыку, стихи, знакомятся с произведениями живописи, поэзии, художественной прозы. Тема осени в изобразительном искусстве тесно переплетается в начальной школе с другими образовательными предметами: музыкой, литературным чтением, окружающим миром.

На информативно-образной базе визуального ряда зарождается сюжет будущей работы, происходит осознанный отбор объектов

изображения: часть ствола дерева или старого пня, согнутая ветка, гриб и улитка, паутина, шишка, тонкие былинки трав. Процесс отбора объектов изображения и возможные варианты решения темы можно вынести на коллективное обсуждение. В коллективном поиске вариантов рисунка целесообразно обратиться к жизненному опыту обучающихся, попросить их поделиться своими наблюдениями за жизнью леса. Этот вид работы активизирует композиционное мышление детей, развивает навыки словесного описания и уточнения своего замысла. Творческие находки отдельных обучающихся способствуют повышению коллективного творческого потенциала и обогащению индивидуального замысла одноклассников.

Зарождение сюжета напрямую связано с выбором формата будущей работы. С первых уроков следует активно поощрять обучающихся к освоению всей плоскости листа и преодолению стереотипа работать только в горизонтальном формате.

4 класс. Тема осени может быть раскрыта не только через пейзаж, изображение открытого пространства, но и через натюрморт. Условное название урока — «Осенний букет из листьев». Те же листья, принесённые в дом и поставленные в красивый кувшин, — чем не осенний сюжет! А уж основную цель занятия — разговор о многоцветии в живописи, оттенках цвета — сполна можно реализовать в работе над натюрмортом. Усложнение изобразительных задач темы «Осень» в 4 классе осуществляется через включение таких аспектов цветоведения, как тёплые и холодные, насыщенные и пастельные, сближенные и контрастные цвета.

Работа в жанре натюрморта предполагает обращение к полученным ранее знаниям обучающихся, среди которых:

- свойства симметрии, знание которых помогает в изображении посуды, в данном случае кувшина, вазы;
- закон выбора формата листа и зависимость формата от замысла автора;
- существование предметной плоскости, на которой стоит ваза (букет), и её обозначение на рисунке линией. Линия делит изобразительную поверхность листа на горизонтальную и вертикальную плоскости и является линией горизонта. Эта линия может иметь разную длину, расположение и форму — всё зависит от сюжета: располагается кувшин на прямоугольном или круглом столе, стоит ли он один или присутствуют дополнительные предметы (упавший из букета лист, салфетка под кувшином и др.);
- гармоничное композиционное решение, которое определяет соразмерность всех элементов изображения. В нашем случае это со-

отношение размеров кувшина и букета. Как правило, дети, начиная с изображения кувшина как самой сложной и «весомой» для них части натюрморта, рисуют его крупно, забывая оставить место на букет;

- закон равновесия, который используется при построении композиции.

Все эти моменты педагог проговаривает в процессе демонстрации приёмов работы с художественными материалами, красками, палитрой. Задание можно выполнить как за один, так и за два урока. Количество учебных часов определяет сам педагог, выбирая способ изображения посуды (кувшина). Первый способ предполагает предварительный карандашный рисунок кувшина и листьев, второй — изображение кувшина сразу кистью на листе приёмом «от пятна». Авторам учебника ближе второй способ: он позволяет сохранить те эмоциональные переживания и творческое напряжение, которые создаются у ребёнка в момент восприятия репродукций картин художников, просмотра фотографий природных объектов, восприятия стихотворных строк русских поэтов, посвящённых осени и осеннему пейзажу, или отрывка из художественной прозы, например К.Г. Паустовского, в котором описаны листопад и звуки падающих листьев.

По окончании демонстрации приёмов работы с художественными материалами и описания этапов выполнения рисунка педагог снимает с доски свой натюрморт. Для повышения вариативности задания и интереса к предложенной теме педагог вводит элементы сюжета. Например, предлагает ученикам «собрать» букет из осенних листьев для Снегурочки, которая их никогда не видела, или для любимого литературного героя. Обязательно надо обратить внимание обучающихся на то, что персонификация букета требует соответствия формы и цвета вазы (кувшина), цветового решения и общей формы букета характеру и облику персонажа, которому букет предназначается. Для повышения заинтересованности в работе надо объявить, что по окончании урока состоится выставка (все рисунки будут вывешены на доске) и будет определён самый удачный букет, который станет олицетворением торжества Осени. Такой букет выбирается учащимися всего класса по итогам обсуждения чисто изобразительных задач: насколько удачны композиционное решение работы, соблюдение законов равновесия и симметрии, богатство и сложность цветовых оттенков, образность и поэтичность работы, соответствие формы, цвета, размера, декоративных элементов вазы (если они есть) выбранному персонажу. Обсуждение — хороший способ подведения итогов и закрепления знаний, понятий и представлений, полученных на уроке.

10. КАБИНЕТ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА. МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

Б.П. Юсов сравнивал уроки изобразительного искусства с лабораторными методами обучения, поскольку рисование есть не что иное, как «лабораторно-исследовательская», творческая деятельность, в результате которой ребёнок создаёт художественный продукт — рисунок, скульптурную композицию, архитектурный проект или эскиз изделия декоративно-прикладного искусства. Как всякая лабораторная деятельность, уроки искусства должны быть оснащены художественными материалами и инструментами. Список материалов и инструментов достаточно велик. В первую очередь это белая бумага, краски, кисти, банки для воды. Далее идут цветная бумага, ножницы, клей, картон как основа для работы в объёме, пластилин, стеки, тушь, перо. Такое разнообразие материалов ученик начальной школы носить с собой не в состоянии. Если учесть, что урок изобразительного искусства проводится раз в неделю, а дети забывчивы, то возникает риск того, что кто-то придёт неподготовленным. Практическая направленность занятий, не поддержанная наличием художественных материалов и инструментов, создаёт проблему для ученика — ему скучно просто смотреть на то, как работают другие. Даже если для ученика, который не принёс инструменты и материалы, одноклассники найдут запасные, чтобы он работал на уроке, всё равно работа чужими инструментами и материалами не принесёт ребёнку той радости, которую он испытает, держа в руках собственные кисти и краски.

Одновременно с этим творческое прочтение учебной программы учителем, поправки, которые он вносит в структуру урока, в том числе изменения, касающиеся выбора материала и формы работы детей на уроке, предполагают возможность свободного перехода от одного материала к другому. Поэтому идеально иметь кабинет изобразительного искусства с подсобным помещением, в котором хранятся художественные материалы и инструменты, архив лучших ученических работ, что позволяет учителю быстро собрать выставку, наглядные пособия, натюрмортный фонд.

Если такого кабинета нет, учителю необходимо определить, какие материалы и инструменты будут храниться в классе, и собрать их в начале года, прибегая к помощи родительского комитета. В этом случае всё закупленное будет единообразно, и обучающиеся не потратят время на поиски своих красок и инструментов. От-

метим, что суммарные затраты на уроки искусства не так велики, поскольку в программе предусмотрены различные техники и задания с применением готовых форм, картонных и бумажных упаковок, старых цветных журналов, клейстера, сваренного из крахмала, глины, которая размачивается и пускается в повторное производство, парафиновых свечей, работа которыми возможна при освоении смешанной техники, и т.д.

Приведём пример работы с художественными материалами и инструментами московского педагога изобразительного искусства Э.А. Аверьяновой.

Ученики Эммы Александровны не приносили с собой в школу краски, кисти, бумагу, клей, карандаши и другие материалы. Всё необходимое хранилось в кабинете изобразительного искусства в большом количестве и аккуратно лежало на полках: цветная бумага, разложенная в стопки по цветам, краски по цветам в баночках, кисти по размеру в коробках, белая бумага, клей, стаканчики для воды. Добиться такого изобилия оказалось несложно. Только один раз в сентябре 1 класс обязательно покупал наборы гуаши, цветной бумаги, большую папку с бумагой для акварели или папку для черчения с большими листами, кисточки трёх размеров, клей. Затем по мере необходимости докупали на класс те цвета, которые заканчивались быстрее. Так же обстояло дело и с бумагой. В результате (поскольку классов с 1 по 8 в школе было много) материалы копились. На следующий год уже не нужно было закупать все, а только недостающие материалы, которые учитель поручал приобрести каждому классу. Например, 5 класс покупал несколько баночек жёлтой и красной краски, 2 класс — зелёную и синюю, 3 класс — несколько листов бумаги недостающего цвета и т.д. Такая система позволяла всем быть готовыми к уроку (дома никто ничего не забывал), да и портфель весил намного меньше. И, что самое главное, это устраивало родителей, так как не нужно было ежегодно закупать полный комплект материалов каждому ученику. И ещё в каждом классе были свои «лаборанты» по баночкам с водой, кистям, клею, бумаге, краскам, ножницам, мелкам, цветным карандашам и т.д. Перед каждым уроком ИЗО маленькие «лаборанты» узнавали, что потребуется к уроку, и на перемене готовили класс к работе. А на следующей перемене они же быстро расставляли всё на свои места.

То, что основные материалы и инструменты должны храниться в классе, логично не только с организационной, но и с педагогической точки зрения. Это предполагают заложенные в УМК:

- свобода выбора разных форм работы на уроке (работа в объёме, цвете, графике или декоративно-прикладном искусстве);
- порядок решения основных задач художественного развития ученика с опорой на собственное изобразительное творчество,
- свободное планирование тем уроков, последовательности их проведения;
- индивидуальный выбор использования на уроке художественных материалов и техник;
- возможность реагирования на педагогическую ситуацию в классе (например, дети пришли на урок встревоженные результатами контрольной, которую они писали уроком ранее, или возбуждённые после физкультуры, огорчённые или подавленные неким инцидентом).

Свобода педагога будет ограничена, если планированию определённого задания или типа урока мешает отсутствие у детей нужных художественных материалов и инструментов. Во избежание этого целесообразно держать в классе: наборы красок (акварель и гуашь), баночки для воды, ножницы, клей, цветную бумагу, гелевые ручки, фломастеры, тряпочки, коврики для лепки, пластилин, бумагу белую (ватманские листы и папки для рисования формата А3 из расчёта по 25 листов на ученика на весь учебный год), куски самых дешёвых обоев, малярный скотч, резаки для картона, тушь чёрную (один пузырёк на парту), перья с держателем, стеки, пастель масляную, запасные простые карандаши, точилки для них, ластик. Единообразные баночки для воды аккуратно смотрятся на партах, к тому же позволяют избежать суеты при подготовке класса к уроку. Но не обязательно централизованно закупать красивые «непроливайки» промышленного производства. Можно предложить каждому ученику изготовить дома импровизированный стакан из пластиковой литровой бутылки из-под молока или кефира. Во-первых, вы избежите дополнительных трат. Во-вторых, молочная тара сделана из пищевой, а значит, менее вредной пластмассы. В-третьих, сама структура стаканчика достаточно мягкая, что увеличивает срок его службы. Для полного единообразия остаётся только задать всему классу единую высоту стаканчика.

Хранение инструментов и материалов в классе позволяет учителю свободно планировать уроки, менять их последовательность с учётом педагогической необходимости и, кроме того, даёт возможность уменьшить вес рюкзака ребёнка, что очень важно в начальной школе.

Поскольку перечисленные инструменты дорогостоящие, их приобретение можно распределить между параллелями или классами. Например, ножницы, железные перья с держателями, стеки, баночки для воды, коврики для лепки имеют значительный срок эксплуатации и закупаются раз в несколько лет. Закупив эти инструменты по количеству обучающихся (не забыв про учителя), можно на следующий год исключить их из списка необходимых материалов. Акварельные краски, восковая или масляная пастель также потребуются значительно реже, чем гуашевые краски. Клей лучше покупать в больших упаковках и раздавать его для работы на уроке.

Если вы учитель начальной школы, все затраты на приобретение художественных материалов и инструментов можно распределить на 4 года по степени убывания суммы от самой большой в первом классе до наименьшей в четвёртом. Это объясняется тем, что к четвёртому классу значительный объём заданий отводится на акварель и графические техники — работу тушью, пером, фломастерами, а также на смешанные техники (например, акварель и восковой мелок), аппликацию, коллаж, конструирование из упаковочных форм. Работа гуашевыми красками становится достаточно редкой, в то время как сами гуашевые краски являются одной из самых затратных статей в оснащении уроков ИЗО.

Обязательным для всех на каждый год обучения остаётся приобретение белой бумаги формата А3.

Как показывает практика, закупки лучше совершать централизованно, чтобы избежать споров между обучающимися из-за материалов и инструментов. Такая унификация позволит быстро подготовить класс к уроку изобразительного искусства.

Вместе с тем необходимо закрепить за каждым учеником (или партией) один набор красок и цветной бумаги на учебный год. Это позволит приучить детей к разумному и обоснованному использованию материалов.

Простой карандаш

Знакомство с инструментами и материалами, приёмами работы с ними происходит на уроке постоянно, но не является самоцелью. Например, знакомство с разными видами простых карандашей, отличающихся степенью твёрдости/мягкости, можно объединить с изучением характера линий. А учебной задачей урока может стать сочинение сюжетной композиции, выбор главных героев, являющихся композиционным центром, и гармоничное заполнение всей поверхности листа. Простой карандаш может выступать в этом

случае в роли «рассказчика», от лица которого ведётся повествование. Но с рассказчиком надо познакомиться. Почему карандаш взялся за изложение сказки? Оказывается, под строгим деревянным мундирчиком, в который он одет, скрыто графитовое сердечко. Оно достаточно хрупкое, поэтому ронять или кидать карандаш нельзя: его сердечко может разбиться. В то же время твёрдость сердечка в карандаше может различаться, о чём рассказывают буквы и цифры на мундире. Это русские буквы М, ТМ, Т или иностранные Н, НВ, F, В. После букв могут идти цифры. Эти обозначения надо понимать.

Во-вторых, карандаш умеет проводить разные линии — толстые, тонкие, длинные, короткие, прямые, наклонные, извилистые. И в-третьих, с помощью этих линий он может нарисовать любую историю. Далее идёт сама история, рассказанная карандашом, а на листе бумаги, прикрепленном на доске для учителя, появляются изогнутая линия горизонта, кучерявые облака, вертикальные линии — стены дома, наклонные — скат крыши и т.д. При этом учитель называет каждую линию, обращает внимание на то, как надо держать и двигать карандаш, рисуя ту или иную линию. Учитель предлагает закончить начатую сказку (историю), которая может иметь самый невероятный конец, используя ту начальную композиционную схему, которая была им намечена в момент объяснения. Подобное начало урока решает несколько образовательных задач:

- активизирует познавательную инициативу, повышает интерес к уроку и желание освоить начертание разных по характеру линий;
- способствует развитию фантазии и воображения, пространственного мышления, творческой инициативы;
- обеспечивает возможность личностного проявления и понимания существования в искусстве множества правильных решений творческой задачи;
- способствует гармоничному заполнению листа, к которому обучающегося «вынуждает» заданная учителем композиционная схема;
- ненавязчиво знакомит с художественным материалом, его выразительными возможностями, стимулирует освоение разных по начертанию и направлению линий и умение разбираться в типах карандашей;
- подаёт освоение навыков работы простым карандашом в увлекательной сюжетно-игровой форме, при этом технические аспекты, завуалированные под сказку, не подавляют творческую инициативу, но достаточно серьёзно прорабатываются.

Гуашевые краски

Занятия изобразительным искусством лучше начинать с ознакомления обучающихся с приёмами работы гуашевыми красками. Яркие, пастозные и непрозрачные, они наилучшим образом подходят для начальной школы. Краска хорошо набирается на кисть, её достаточно для покрытия большого пространства рисунка. Если учесть, что дети в этом возрасте работают размашисто (от локтя) в силу того, что мелкая моторика рук у них плохо развита, пастозность и непрозрачность позволяют перекрывать те поверхности, цвет которых ребёнку хочется изменить. Для освоения навыков смешивания и получения новых цветов гуашевые краски наиболее подходят, так как делают этот процесс максимально наглядным. В отличие от акварели, где в силу прозрачности самих красок работа получается сдержанной по цвету, гуашевые краски позволяют ученику создавать более яркие и плотные по фактуре рисунки.

Для того чтобы белила в наборе гуашевых красок дольше оставались чистыми, их надо изъять из набора в распоряжение учителя. Если белила нужны на уроке, то в начале занятия педагог или дежурный по классу раздаёт их чистой палочкой (стекой) или чайной ложечкой на палитру каждому ученику. Одна баночка с белилами и опущенной в неё стекой (или ложечкой) должна стоять на уроке в доступном месте, чтобы каждый ученик мог подойти и положить краску себе на палитру.

В конце учебного года часто возникает дефицит белил, охры, кадмия жёлтого. Эти цвета можно покупать россыпью и пополнять ими наборы гуашевых красок. Приобретая наборы, обратите внимание на состав цветов. Выбирайте те, в которые входит синий — ультрамарин. Это один из основных цветов, позволяющий получать чистые составные цвета — зелёный и фиолетовый. Вся остальная гамма синих при смешивании создаёт эффект серого или коричневого оттенков.

Цветные карандаши

Работа цветными карандашами, как и любимыми графическими материалами, осуществляется на небольших по формату листах бумаги, поскольку данная техника требует от ученика значительных физических усилий и сосредоточенности. Выполнить работу в цвете на большом формате за урок ученик не успеет. Творческие задания в основном рассчитаны на завершение за один урок, поэтому невыполненная работа вызовет у обучающегося чувство неудовлетворённости, а постепенно — легкомысленное отношение и даже

пренебрежение к изобразительному творчеству. Перед началом работы учитель обращает внимание обучающихся на то, как держать карандаш в руке — не очень близко к острию. Важно также подчеркнуть, что наложением одного цвета на другой (последовательно заштриховывая участок листа) можно получить новые цвета.

Фломастеры, масляная пастель, восковые мелки

Работа фломастерами, пастелью и цветными восковыми мелками подчиняется тем же законам, что и работа цветными карандашами. В то же время пастелью и восковыми мелками можно работать как на белом, так и на цветном листе бумаги, поскольку эти графические материалы обладают большой плотностью. Использование цветного фона позволяет: сократить время работы над рисунком; повысить образную эффектность за счёт того, что цветной фон обобщает рисунок, делая его цельным и гармоничным; активизировать творческую позицию и инициативу ученика.

Акварельные краски

Знакомство обучающихся с акварелью и акварельной техникой начинается с 1 класса. Время, которое отводится на освоение навыков работы акварельными красками, с каждым годом увеличивается. В 1 и 2 классах акварель используют при создании рисунков в смешанной технике (акварель и восковой мелок), в технике работы «по-сырому», а также при создании цветного подмалёвка для графических материалов — туши, воскового мелка, шариковых или гелевых ручек. В 3 и 4 классах в технике акварели выполняют пейзажи, портреты, эскизы оформления сцены, фигуры человека в движении, наброски с предметов при передаче объёма или изображении натюрморта.

Обучающимся необходимо знать, что работа акварельными красками требует более подробной проработки композиции, довольно часто — предварительного рисунка, выполненного простым карандашом, аккуратности и точности в движениях, так как акварель — краска прозрачная и через верхние слои будут просвечивать цвета, нанесённые ранее. В профессиональном искусстве это свойство акварельных красок используется в технике многослойной живописи. Для учащихся начальной школы такая техника недоступна, потому что она требует большого мастерства, времени, усидчивости. Перед началом работы акварелью педагог должен научить детей приёмам удаления лишней воды с рисунка, познакомить с признаками, по которым можно узнать, высох ли рисунок.

Это необходимо как для нанесения уточняющих штрихов, элементов изображения, так и для хранения рисунка.

Палитра

Во всех случаях работы с цветом палитра — необходимый инструмент, позволяющий составлять нужные цвета. Необязательно покупать готовую пластмассовую палитру, которую после использования на уроке придётся мыть. Для этого учителю понадобится много времени. Если же доверить мытьё палитры ученикам, процесс рискует затянуться на всю перемену (и то при наличии в классе отдельной раковины). В качестве палитры можно использовать белую бумагу, на которой хорошо видно, как смешанный цвет будет выглядеть на рисунке. Другой подручный материал — неудачные рисунки обучающихся, которые можно разрезать на равные части и сложить в лоток, картонную коробку в доступном для всех детей месте, чтобы во время урока каждый мог встать и, не отвлекая учителя и класс, взять палитру.

Глина, пластилин, солёное тесто

Работа в объёме — один из оптимальных видов творческой деятельности, который позволяет ребёнку активно осваивать форму. Передача объёмной формы на плоскости (в рисунке), отражение характерных конструктивных особенностей отдельного предмета — довольно сложная задача для ученика начальной школы. Вместе с тем, если обучающийся вылепит работу в объёме, ему будет легче представить и передать объём и конструкцию предмета в рисунке. На этом методическом приёме основано задание для 2 класса, когда обучающимся предлагается сначала вылепить животное, а потом сделать с него наброски.

Работа в объёме увлекает ребёнка, позволяя ему создавать предметы такими, какими он видит их в действительности. Расширяется понимание того, что с разных точек зрения (ракурсов) один и тот же предмет может выглядеть по-разному. Это способствует становлению пространственных понятий. Момент изготовления своими руками поделки, имеющей художественную и личностно-значимую ценность, позитивно воспринимается обучающимися.

К концу учебного года в классе накапливаются поделки из пластилина, которые дети не смогли забрать домой, а также остатки пластилина из набора. Сортировать остатки по цветам не имеет смысла. Чтобы использовать этот пластилин в дальнейшем, его собирают в большую тару, ставят на водяную баню, расплавляют

в единую массу и перемешивают в жидком виде. Цвет пластилиновой массы становится нейтральным, серо-коричневым, похожим на цвет скульптурного пластилина. Отличительными качествами такого материала будут мягкость и пластичность.

Многие педагоги стараются сократить число занятий по лепке, потому что пластилин пачкает руки, парты, плохо оттирается от пола и т.п. Избежать генеральной уборки класса можно, используя технику лепки из солёного теста. У неё свои преимущества — выполненную из солёного теста работу можно расписывать фломастерами. Гуашевой и акварельной красками тоже можно раскрашивать, но воды на кисть нужно набирать мало, иначе тесто раскиснет. Работы сушат на открытом воздухе. При желании после просушки поделки из теста запекают в духовом шкафу при невысокой температуре.

Тесто готовят непосредственно перед уроком. Обратите внимание на детские руки: на них не должно быть повреждений кожного покрова. В противном случае тесто будет разъедать рану.

Приведём два рецепта изготовления теста.

1-й вариант

2 стакана муки, 1 стакан соли, 1 стакан воды, 2 столовые ложки растительного масла

2-й вариант

150 г муки, 300 г соли, 3 столовые ложки любого обойного клея (сухого), 100 мл воды

Тушь, перо, палочка

Рисование с помощью туши, пера, палочки — одна из интересных графических техник. Учащиеся с удовольствием осваивают эти художественные инструменты и материалы. Если достать тушь и перо сложно, то их место занимают современные инструменты — гелевые ручки. Их преимущество в наполнителях разных цветов, что делает, например, работу, выполненную на чёрном фоне, живописной и интересной. Отрицательным в гелевых и шариковых ручках (с точки зрения художественного творчества) является то, что они дают неизменную по толщине линию, в то время как у пера характер линии зависит от силы нажима.

Ещё один инструмент для работы тушью — палочка, которую изготавливают из тонкого прутика и затачивают, как простой карандаш. Палочку также можно вырезать из верхней части веника (срез делают под острым углом), пористая основа которого позво-

ляет набирать достаточно туши, а мягкая фактура откликается на силу нажима руки и придаёт линии особое начертание. Такие инструменты очень просто заменить на новые, если прежние пришли в негодность.

Коллаж, аппликация, бумажная пластика, металлопластика

Уроки изобразительного искусства призваны знакомить обучающихся с разными декоративными техниками, такими как коллаж, аппликация, бумажная пластика, металлопластика. Чтобы работы в технике коллажа были интереснее, а обеспечение материалами для них богаче, предлагайте ученикам собирать коробку «интересные предметы». В неё они будут складывать разные по материалу, цвету, форме, размеру предметы, например камешки, веточки, обрезки ткани, проволоку, нитки, бусы, пуговицы, странички из прочитанных журналов и др. Все эти предметы могут пригодиться в работе над коллажем.

11. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВОСПРИЯТИЯ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Проблема восприятия прекрасного в окружающей действительности и в искусстве является необходимой составляющей процесса освоения изобразительного искусства во всех возрастах, и особенно она важна в младшем школьном возрасте, когда у ребёнка начинают формироваться художественный вкус и визуальное мышление. Здесь очевиден приоритет занятий изобразительным искусством, так как в сравнении с другими предметами эти уроки наполнены художественными формами освоения внешней и внутренней красоты окружающего мира (предметов, природы, объектов культуры, людей и др.). Умение воспринимать эстетическое в окружающем мире закрепляется в практической деятельности при изучении выразительных средств изобразительного искусства — цвета, формы, композиции, симметрии и асимметрии, динамики, контраста и нюанса. Общение с детьми на темы прекрасного в жизни и в искусстве и практическая работа дополняют и обогащают друг друга, являются базовым стержнем в любой осваиваемой на уроке теме. Важная составляющая процесса восприятия — богатый и разнообразный визуальный ряд. Это могут быть

плакаты, детские работы, репродукции произведений художников, интернет-экскурсии на природу и в музеи, видео- и фотоматериалы. Именно с помощью визуального материала можно развивать у детей наблюдательность и отзывчивость на прекрасное в искусстве и действительности, формировать представления об искусстве и его видах (живопись, графика, скульптура, архитектура, дизайн, декоративно-прикладное и народное искусство).

Произведения для восприятия детьми необходимо подбирать очень тщательно — это должны быть лучшие образцы российского и зарубежного искусства. Ни в коем случае нельзя ограничиваться только теми иллюстрациями, которые даны в учебнике, желательно также знакомить детей с художниками родного края, региона. Другим условием акта восприятия на уроке должно стать общение по поводу искусства, его роли в жизни отдельного человека и общества в целом. Необходимо донести до обучающихся, что в каждый исторический период искусство отражало интересы и настроения людей, их идеи и мечты о будущем, что по произведениям искусства мы можем судить о прошлом. Очень важно, чтобы обучающиеся на уроке не только слушали учителя, но и рассуждали сами, делали свои выводы, давали собственную оценку произведениям.

Важную роль в беседах об искусстве играет умение свободно и грамотно пользоваться его выразительным языком (пространство, композиция, цвет, ритм, динамика и т.д.). Дети способны сопереживать и эмоционально откликаться на произведения искусства, на прекрасное в окружающей действительности, но у них ещё не развита способность передавать словами свои чувства, своё отношение к увиденному или услышанному, логически выстраивать речь. Всё это приходит с опытом, который формируется на занятиях разными видами искусства (музыка, литература, изобразительное искусство). Именно поэтому важно стремление педагогов этих дисциплин находить точки соприкосновения, особенно при освоении художественных понятий. Другим необходимым условием освоения языка искусства является широкий визуальный ряд на уроке: большие и высококачественные репродукции картин художников, специальные сюжетные картинки (для рассказывания и развития сюжетной линии), таблицы, видеоматериалы, а также возможность свободного выхода в Интернет для знакомства с творчеством отдельных художников, музеями и художественными галереями, для путешествий по городам мира. Кроме того, желательно иметь в кабинете изобразительного искусства богатый натюрмортный фонд. В данный учебно-методический комплект

входит диск, для которого авторы разработали систему игрового включения ученика в освоение художественных задач, а также подобрали много репродукций по каждой изучаемой теме. (Этому направлению работы будет посвящён особый раздел книги.)

Необходимо развивать у детей первоначальное представление о художественной форме в искусстве, которая определяет авторство художника, его способ построения композиции произведения, его отношение к цвету и объектам, его стиль и манеру изображения в живописи, графике, скульптуре и других видах изобразительного искусства.

Не следует сводить обсуждение художественного произведения только к разбору сюжета и описанию периода создания. Необходимо учить детей находить в произведениях те выразительные средства, которые помогли художнику передать нужное настроение, характер, динамику. Какие приёмы он для этого использовал? Каким образом выстраивал цветовую палитру холста? Всё это нужно для того, чтобы ученик пытался применять подсмотренные приёмы в собственных творческих работах, искал свой художественный почерк, чтобы у него возникло желание ближе познакомиться с искусством, бывать в музеях, на выставках и самому создавать что-то оригинальное, красивое.

Восприятие и практическая деятельность должны дополнять друг друга и совместно работать на решение задач урока. На каждом уроке учитель уделяет часть времени восприятию (визуальному, слуховому, двигательному), осмыслению и размышлению вслух по поводу предстоящей практической работы. При этом рассуждает не учитель (он только направляет обсуждение в нужное русло), а обучающиеся.

Наиболее важные задачи при обсуждении произведений искусства:

- развитие способности правильно использовать в разговорной речи специальные термины, обозначающие выразительные средства искусства;
- формирование умения общаться со сверстниками и взрослыми по поводу искусства и на языке искусства;
- развитие способности грамотно и к месту использовать в беседе свои впечатления от поездок, путешествий, экскурсий, чтения художественной литературы;
- формирование умения при необходимости обогащать свои рассказы небольшими графическими иллюстрациями (наброски, эскизы, быстрые рисунки, цветовые этюды и др.);

- формирование умения использовать выразительные средства разных искусств (сравнивать, обогащать рассказ, анализировать, сопоставлять).

Методы работы по восприятию произведений искусства и окружающей действительности в начальной школе можно разделить на пять блоков.

1. Анализ произведений изобразительного искусства в процессе активного общения между учителем и обучающимися. В этом случае учителю необходимо заранее подготовить ряд проблемных вопросов, которые заставили бы учеников задуматься, поразмышлять, сформировать своё мнение. В данном случае учитель выступает не оратором и лектором, а фасилитатором — человеком, который сопровождает процесс обучения, стимулируя размышления детей, ненавязчиво помогая самим учащимся дойти до сути.

2. Метод сравнения. Очень важен в обучении изобразительному искусству при условии, что учитель грамотно пользуется этим методом. Вполне возможно, что педагог предложит схему, по которой ученики могут сравнивать картины, творчество художников, разные виды искусства, искусство и природу (по настроению, тематике, характеру создания художественной формы, авторской манере исполнения произведения, применению цвета, линий и др.).

3. Метод полихудожественного восприятия окружающего мира и произведений искусства («когда все искусства вместе»). Связан с развитием умения переносить художественный образ с одного вида искусства на другой, находить общее и особенное в форме художественного отображения идеи. Такие уроки следует особенно тщательно готовить, чтобы они не превратились в простое иллюстрирование одного искусства другим (например, по настроению, характеру героя). Разговор нужно вести на языке искусства, обсуждая композицию произведения, музыкальность и мелодику линии, форму в искусстве, пространство, художественно-выразительные средства: динамику и статику, симметрию и асимметрию, контраст и нюанс.

4. Разнообразие тематики уроков восприятия: разные виды и жанры искусства, в том числе декоративно-прикладное и народное искусство, дизайн, скульптура, архитектура.

5. Метод работы с иллюстративным материалом. Разнообразие видов и средств иллюстрирования изучаемой темы при обязательном взаимодействии с другими педагогами искусства, особенно когда это касается освоения художественных понятий.

Следует подчеркнуть, что уроки восприятия всегда должны сопровождаться и поддерживаться практическим закреплением осваиваемого материала. Это могут быть небольшие зарисовки, этюды, графические или объёмные работы, аппликация, театральные этюды, композиции на художественное движение, оживление персонажей картины, поэзии и др.

12. ОСВОЕНИЕ БАЗОВЫХ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА (ЦВЕТ, ФОРМА, КОМПОЗИЦИЯ, ПРОСТРАНСТВО)

Какими бы передовыми ни были учебные программы по изобразительному искусству, все они базируются на четырёх основных учебных задачах, решение которых позволяет педагогу преподать детям основы изобразительного искусства, научить воспринимать произведения, определять их образную составляющую и способы передачи авторских идей. Вот эти четыре задачи: раскрытие многообразия цвета и эмоционального звучания, обогащение понятия формы, освоение законов композиции, усвоение приёмов передачи пространства на плоскости листа. Все остальные задачи (ритм, равновесие, стилизация, линия, пятно, штрих и др.) — производные от основных.

Цвет

Цвет — первая характеристика объекта, которая привлекает внимание зрителя. Только после того, как цветовое пятно попало в поле зрения человека, начинается изучение формы, размера, текстуры, фактуры, температуры, аромата и других характеристик объекта.

Обогащение цветовой палитры восприятия, умение видеть градации и оттенки цветов в природе и рукотворной среде, соотносить их с эмоционально-образной основой живописного произведения — первая задача, стоящая перед учителем изобразительного искусства. Наш мир — разноцветный, и каждый цвет несёт определённую информацию, имеет своё звучание, вес (сравните квадратики, нарисованные чёрным и белым цветами: первый кажется тяжелее второго), интенсивность (сравните квадратики красного и синего цветов: первый бросается в глаза, второй менее заметен), эмоциональный настрой (сравните чистые и звонкие цвета

со сложносоставными, глухими). Многообразие цветов и оттенков позволяет художнику, а следовательно, и ребёнку точнее передать особенности задуманного образа, его эмоциональное звучание, раскрыть и выразить свои чувства.

Развитие цветочувствительности на уроке ИЗО достигается как специальными заданиями, которые ученики выполняют акварельными или гуашевыми красками, так и заданиями, в которых цветное решение является второстепенной учебной задачей. Например, при объяснении приёмов передачи пространственных планов в рисунке учитель говорит о том, что при удалении предметов их цвета становятся менее яркими, звонкими, насыщенными, поскольку между зрителем и объектом существует воздушное пространство. Воздух имеет голубой цвет, поглощающий и изменяющий цвет объектов, расположенных на расстоянии от зрителя. Чем дальше предмет, тем, соответственно, больше масса воздуха между ним и зрителем, тем сильнее меняется цвет удалённого предмета. Эта информация опосредованно способствует развитию восприятия цветов и оттенков, цветочувствительности, в то время как основной задачей урока будет знакомство с правилами изображения пространства на плоскости.

Знакомство учеников с цветом почти всегда начинается с определения основных цветов. Их три — красный, жёлтый и синий, их смешение позволяет получить составные цвета. Поскольку уроки искусства имеют деятельностную и экспериментально-творческую основу, то освоение основных и получение составных цветов ученики познают на практике — с кистью и палитрой в руках. Желание получить новый цвет должно быть простимулировано задачей на получение своего, необычного цвета. Мотивацией экспериментирования с красками и получения своего сложносоставного цвета может стать сказочно-игровой сюжет и заложенная в задании интрига. Например, история сказочного государства, в которое попали семена неизвестных растений. Ученикам предлагается вырастить цветок необычной формы и цвета.

Работу над получением сложносоставного цвета можно продолжить на уроке, где будет обсуждаться тема оттенков. Данная тема предполагает освоение учениками навыков постепенного добавления в основной цвет минимального количества других цветов. Практическая работа и объяснение учителя строятся на сравнении основного цвета (цвета, который берётся за основу) и того, который получился в результате добавления в него другого цвета. Подобное упражнение позволяет получать оттенок и развивать

в ребёнке способность видеть небольшие изменения цвета. Методику смешивания красок и получения оттенка цвета учитель демонстрирует, прежде чем сформулировать практическое задание, и сопровождает демонстрацию рассуждениями вслух: «Какой оттенок получится, если в основной цвет добавить немного этого цвета, а чем будет отличаться оттенок, если добавить вот этого цвета...» Демонстрация, сопровождающаяся рассуждением, позволит сформировать у ребёнка потребность экспериментирования с красками и получения других цветов, отличных от тех, что находятся в стандартных наборах.

Для того чтобы каждый полученный цвет или оттенок цвета были значимы для ученика, им необходимо придумать названия либо дать словесную эмоционально-образную характеристику. Работая с цветом, учитель постепенно вводит в свою речь профессиональные названия красок, например охра светлая, ультрамарин, киноварь, сажа газовая, белила цинковые. Эти названия, звучащие в контексте профессиональной деятельности, обучающиеся естественно воспринимают, легко запоминают и в дальнейшем используют в ответах при характеристике средств выразительности в живописи или при разборе произведений.

Практический навык получения составных цветов, к которым относятся и оранжевый, и зелёный, и фиолетовый с их оттенками (так как у каждого ученика эти цвета приобретают свои неповторимые оттенки), отрабатывается параллельно с навыками пользования кистью, палитрой. Усвоение необходимости мыть кисть перед набором нового цвета, сбрасывать лишнюю воду с кисти идёт активнее, если учитель демонстрирует эти приёмы при каждом объяснении материала, требующего демонстрации работы с красками.

Ребёнок запоминает только то, что ему интересно, поэтому манипуляции с кистями, красками, палитрой должны быть облечены в сюжетную игру, например сочинение сказки о том, как появились дополнительные цвета. Параллельно с навыком мытья кисти формируется навык организации палитры, на которой краски выкладывают с одной или двух сторон (углом), при этом середина остаётся свободной для смешивания цветов. Педагогу следует также контролировать организацию рабочего места: как распределяются по поверхности парты необходимые инструменты и материалы (кисти, краски, палитра, баночка с водой, тряпочка). Для формирования у ребёнка привычки группировать в одном месте краски и баночку с водой, палитру и тряпочку требуются определённые усилия.

В творческом порыве при работе с цветом обучающиеся забывают набирать на кисть воду. В результате они, во-первых, берут краску непосредственно из баночки в концентрированном виде, а во-вторых, когда краска на кисточке кончается, автоматически сильнее нажимают на кисть, что приводит к перетиранию волос кисти в её металлическом основании. Таким образом, неправильный набор краски чреват быстрым изнашиванием кисти. В первом классе педагог может прибегнуть к «бытовому» объяснению: перед тем как кисть «поест» — возьмёт порцию краски, она должна «попить» — набрать воду. Ребёнок этого возраста всё оживотворяет, придавая всему человеческие черты. В старших классах эти выражения следует заменить профессиональными — набрать воды или краски на кисть. При работе красками, особенно акварельными, или в технике «по-сырому» призывайте учеников следить за тем, чтобы кисть не «затопила» весь рисунок из-за того, что они забыли сбросить излишки воды.

Необходимо уделить время формированию навыков работы с белилами. Ученик должен знать, что эту краску выкладывают на палитре отдельно от других и при работе с ней тщательно промывают кисточку. При смешивании основного цвета с белилами для получения определённого оттенка надо прежде всего набрать на кисть белила, поместить их в поле палитры и уже в них добавлять нужный цвет. Ни в коем случае нельзя смешивать цвета сразу со всеми белилами, выложенными на палитре! Та же методика применяется при работе с сажей газовой (чёрным цветом) и составлении детьми глухих цветов.

Учащиеся начальной школы должны владеть такими понятиями, как цветовая гамма — основные цвета живописного полотна, определяющие эмоционально-образный ряд и настроение произведения, и сближенные цвета — образованные схожими красками с разным количественным содержанием пигмента. Оба понятия раскрываются на практике при демонстрации учителем приёмов смешивания цветов на палитре, в результате восприятия и обсуждения произведений изобразительного искусства, а также опытно-экспериментальной деятельности ученика по составлению цветовой гаммы для творческого задания. При этом надо обратить внимание обучающихся на то, что цветовая гамма картины включает в себя и тёплые, и холодные цвета. Соседство тёплых цветов с холодными усиливает звучание и тех и других. Авторы УМК раскрывают понятие «цветовая гамма» через музыкальные и интонационные гаммы, что облегчает осознание понятия и углубляет проникновение в живописную структуру произведения.

Объясняя понятия «тёплые и холодные цвета», учитель может обращаться к ассоциативному восприятию, поскольку деление цветов на тёплые и холодные лежит в психологической плоскости. Например, чай в красной кружке кажется горячее, чем в белой или голубой. Снегурочка одета в голубой наряд с белой меховой оторочкой, чтобы сильнее подчеркнуть, что она из снега и может растаять от огня. Платок, выполненный в тёплой цветовой гамме (с преобладанием жёлтого, красного, оранжевого), создаёт ощущение большего тепла, чем такой же платок, но расписанный в холодной гамме. Обратите внимание обучающихся на то, какие цветовые гаммы присутствуют в их непосредственном окружении: как решены по цвету интерьеры класса, рекреации, как подобраны цвета одежды. Делайте акцент на значении цвета в жизни человека и решении определённых психологических проблем.

На уроках изобразительного искусства можно работать и акварельными, и гуашевыми красками. При выборе художественных материалов необходимо учесть несколько моментов. Во-первых, начинать работать с детьми надо на больших листах бумаги (формата А3), и во-вторых, лучше это делать гуашевыми красками. Причина простая — у детей слабо развита мелкая моторика (пальчики слабые, от этого и письмо, выведение мелких линий разного направления и вида даётся с трудом), поэтому движение кистью на маленьком листе (формата А4) требует значительных усилий. Младшие школьники выполняют движение кистью, как правило, размашисто, от локтя. Большой формат листа предполагает эту размашистость, а гуашевые краски позволяют залить поверхность цветом. Условием успешной работы служит хорошая мягкая кисть большого размера.

Рассказ о кистях может быть кратким. Надо познакомить обучающихся с видами кистей (плоские и круглые), их размерами и материалом, из которого они изготовлены (щетина, ушной волос и др.). Затем надо показать, как набирать на кисть краску и как двигать кистью по бумаге (положить плашмя или поставить на кончик, проводить горизонтальные, наклонные, вертикальные цветные плоскости или рисовать кружки, квадраты, отдельные мазки). Можно использовать язык образов: сказать, что кисть может по-разному «танцевать» по листу бумаги в зависимости от художественной задачи, замысла, выбранного темпа, необходимости передачи фактуры. Учитель О.И. Пекина из Тольятти разработала целую серию уроков, в которых кисти «танцуют» свои сольные партии штрихами, кругами, квадратами. При этом задача усложняется тем, что танец кисти связан с характером цвета — от холод-

ного к тёплому, от светлого к тёмному и наоборот. Такой цветовой узор, созданный кистью и красками во время «танца», О.И. Пекина рассматривает в качестве цветового подмалёвка, на котором в дальнейшем возникает сюжет.

Освоение кисти как одного из главных инструментов художника идёт постепенно с 1 класса. От самого простого — как держать кисть (чтобы она свободно лежала в руке, как смычок у скрипача, а пальчики и мышцы рук не уставали от напряжения) к более сложному — как, работая большой кистью, убрать лишнюю воду или положить нужный цвет в границах контура, не задев другой объект. Для этого достаточно положить кисть «на бок», на всю поверхность. При этом рука должна на что-то опираться, чтобы не дрожать от усилий. В работе над большими полотнами великие мастера клали руку на специальный инструмент — штатив. Это позволяло выписывать самые мелкие детали. Для детей таким штативом будет собственный кулачок. При работе над тонкими элементами руку с кистью надо класть на кулачок, как при письме, или опирать на выставленный мизинец.

Обязательно надо обратить внимание обучающихся на то, что кисть в воде оставлять нельзя, так как её волоски прогибаются под собственной тяжестью и закручиваются в одну сторону, что делает кисть непригодной для работы.

Примерные задания на цвет и зрительную память

Особая роль в развитии цветочувствительности отводится восприятию произведений изобразительного искусства, являющихся частью наглядно-зрительного оснащения урока, а также творческих работ, выполненных на уроке. Произведение искусства или детский рисунок могут стать предметом обсуждения, в которое надо стремиться вовлечь весь класс, а также основой для разговора об искусстве как форме отражения действительности и миропонимания автора, об основной задаче, стоявшей перед создателем работы. Такое обсуждение требует от учителя целенаправленного руководства процессом. Педагог сопровождает дискуссию серией вопросов. Почему автор использовал в работе тот или иной цвет или оттенок? Какое настроение внёс тот или иной цвет в произведение живописи? Какое впечатление возникает при восприятии картины, написанной в данном колорите? Что автор хотел выразить и донести до зрителя?

Развитию цветочувствительности, возникновению желания использовать сложносоставные цвета, создавать работы в той или иной

цветовой гамме способствуют определённые задания. Например, предложить обучающимся выполнить по памяти работу того или иного художника, как можно точнее передав её композиционное и колористическое решение. При этом урок разбивается на три этапа.

Первый этап — предварительная беседа, на которую отводится 10–12 минут урока. В ней разбираются композиционные и цветовые характеристики произведения. Учитель сразу формулирует задачу — запомнить композицию и колорит и воспроизвести работу по памяти как можно ближе к оригиналу. Потом идёт восприятие произведения искусства: обсуждение, в ходе которого отмечают все нюансы цвета, расположение объектов по отношению друг к другу, общий колорит. После этого обучающимся предлагается за 3–4 минуты наметить карандашом композицию работы.

Второй этап — уточнение композиции. Учитель предлагает ещё раз взглянуть на произведение искусства, отметить то, что было забыто или ушло из поля зрения при первом восприятии. На повторное восприятие картины отводится 2–3 минуты. Обычно запоминается не так много, и это выясняется только тогда, когда ученики приступают к работе. В момент восприятия обучающимся не разрешается уточнять композицию своего рисунка. Порядок анализа особенностей произведения тот же. Далее обучающиеся работают над цветовым решением работы. На это отводится 15–20 минут.

Третий этап — подведение итогов. Организация выставки и определение детских работ, которые наиболее точно приблизились к оригиналу.

Для такого задания выбирают пейзажи, не нагруженные объектами и имеющие интересное колористическое решение. При выборе учитывают особенности возраста, материал учебника, уровень знаний по изобразительному искусству и, конкретно, в области цветоведения. Например, в 1 классе можно предложить для восприятия и воспроизведения по памяти работу К. Моне «Стог сена в Живерни», П. Гогена «Пейзаж» или «Натюрморт для друга Жакоба». Эти работы просты по композиции и сюжету, в них небольшое количество предметов. В то же время они красочны, необычны, обладают большой эмоциональной силой воздействия на зрителя и позволяют раскрыть задачу первого года обучения — показать существование в жизни, природе, окружающем предметном мире множества цветов и оттенков.

Во 2 классе можно предложить работы И.И. Левитана «Сумерки. Стога» или «Дубовая роща. Осень». Эти работы позволяют раскрыть значение линии горизонта, понять условность изображения

пространства на плоскости листа и существование планов в картине, увидеть многообразие оттенков и сложносоставных цветов. Обе композиции И.И. Левитана просты — не загружены большим количеством предметов, что позволяет обучающимся этого возраста свободно их прочитать, запомнить и передать по памяти. В этих заданиях прослеживается основная задача УМК для 2 класса: раскрытие перед учениками взаимосвязи изобразительного творчества и природы, в которой художник находит образы для своих произведений.

В 3 классе можно привлечь такие произведения, как «Эльбрус» А.И. Куинджи или «Горное озеро. Швейцария» А.К. Саврасова. Оба произведения демонстрируют возможности передачи пространства на плоскости с помощью цвета, а также умение находить оттенки одного цвета, активизировать и конкретизировать передний план. Благодаря этим работам обучающиеся в полной мере осознают значение воздушной перспективы как одного из основных выразительных средств изобразительного искусства.

В 4 классе задание на развитие зрительной памяти и умения прочесть колорит можно построить на работах П.В. Кузнецова «Степной пейзаж с юртами», «Вечер в степи» или произведении Р. Кента «Побережье». Эти работы позволяют почувствовать своеобразие пейзажа, который формирует национальную, этническую культуру, образ жизни, миропонимание, умение осваивать доставшийся народу природный ландшафт. Задание реализует основную идею данного года обучения: раскрыть перед учениками взаимосвязь пространства, культуры и мировоззрения народа.

Интересны задания, в которых обучающимся предлагается взять известную цветовую композицию, перенести её на свой лист и выполнить в гамме, отличной от оригинальной. Выбор цветового решения остаётся за учеником. В конце урока целесообразно собрать все работы и проанализировать их: насколько изменилось настроение, эмоциональное состояние, смысл композиции, когда она решена в иной, нежели у автора, цветовой гамме. Так ученикам будет понятнее, почему автор использовал в живописном полотне именно эти цвета.

Задания на развитие цветочувствительности, предложенные в учебниках, поддержаны схожими заданиями в рабочих тетрадях, усложняющимся с каждым классом. Задания в рабочих тетрадях помогут вам сделать своеобразный срез успешности/неуспешности освоения каждым учеником темы цветоведения, умения и желания находить цвета, оптимально раскрывающие основную идею творческой работы.

Примерные задания на освоения понятия формы

Второй характеристикой объекта, благодаря которой он попадает в поле зрения человека, притягивает взгляд, активизирует познавательный интерес к окружающему миру, является форма. Форма окружающих нас объектов так же многообразна и выразительна, как цвет. Основой формообразования в природе являются природно-климатические условия, а в предметном мире человека — утилитарное назначение. Вместе с тем форма рукотворных предметов и объектов находится в прямой зависимости от культурных, исторических, экологических, климатических и экономических категорий.

Форму объёмных предметов окружающего мира человек распознаёт благодаря контуру (границам очертания), который обладает особой выразительностью, подчёркивает характерные особенности предмета. В начальной школе изображение любых объёмных предметов начинается с их плоскостного изображения. Оно выступает в роли визуального знака, построенного с соблюдением особенностей контура предмета, и носит обобщённый характер. С таким изображением-знаком можно играть, придавая ему необычные формы. Пятно, по форме или очертаниям которого узнают предмет, называется силуэтом. При этом в основе любых изменений контура, пятна или изображения предмета лежит знание геометрических фигур как отправных точек для сравнения. Например, рассматривая изображение животных в технике «от пятна», учитель демонстрирует этапы изменения круга (как след удара кисти о плоскость листа), далее движением кисти превращает круг в овал, который растягивает по горизонтали (это туловище животного). Следом рисует задние и передние ноги, шею, круглую голову, треугольник носа и треугольники ушей. В процессе объяснения, когда идёт активный диалог учителя и обучающихся об изображении частей тела животного, каждую часть тела сравнивают с той или иной геометрической фигурой — треугольником, кругом, овалом.

Довольно часто в изобразительном искусстве пятно переходит в линию. И тогда можно порассуждать о характере линии на основе её силуэта или начертания. Линия может иметь собственные эмоционально-образные характеристики. Они определяются способом нанесения на изобразительную плоскость (удар, скольжение, течение); особенностями движения руки (плавное, ритмическое, резкое, ускользящее, касательное); длительностью или протяжённостью движения точки как первоосновы линии (линии короткие, длинные, резкие, перетекающие друг в друга и др.). Одним из спо-

собов раскрытия выразительных возможностей линии может служить изображение деревьев, которые, обладая определённой конструкцией, отличаются графическим своеобразием линий.

Обучение изобразительной деятельности, основанной на художественно-образном восприятии мира и потребности отобразить этот мир в рисунке, скульптуре, конструкции, предполагает чёткое, аналитическое восприятие формы, при котором ученик распознаёт контур, абрис предмета или пятно в силу узнавания его основных выразительных характеристик, т.е. обобщённых образных черт. Когда у ребёнка в сознании сформирован обобщённый образ формы, ему легче выделить её в окружающих предметах. На этом принципе минимального и достаточного основан закон стилизации. Отметим, что форма может быть стилизованной и декоративной, плоской и объёмной. Последовательность изучения художественно-образной характеристики формы восходит от плоскостного, условно-графического или живописного пятна (контура, абриса) к объёмной форме, которая осваивается учащимися в дальнейшем.

Понятие художественной формы синтезирует знания из всех учебных областей изобразительного развития и вводит обучающегося в мир осознанного, профессионального видения произведений искусства.

Способность целенаправленно отбирать особенности форм изображаемых предметов, использовать их в собственном рисунке основана на знакомстве детей с этими предметами и внимательном, дифференцированном взгляде на мир вокруг. Поэтому чем богаче будет копилка зрительных образов ученика, раскрывающая многообразие форм, тем быстрее будут идти распознавание этих предметов и включение их в изобразительный сюжет.

Развитие способности дифференцированного восприятия формы предметов происходит как в процессе восприятия произведений искусства и действительности, самостоятельного изобразительного творчества, так и с помощью специальных познавательных игровых заданий. Активизация данной способности реализуется посредством словесного обозначения признаков формы и сравнения разных форм между собой. Благодаря подбору яркой лингвистической характеристики обучающиеся намного легче улавливают сходство или различие форм, быстрее и интереснее отвечают на вопросы: «Чем различаются и чем похожи эти фигуры?», «Можно ли найти в них общие черты?», «На что похожа каждая из форм?». Как результат сравнения форм можно ввести понятия «соотношение частей, масс» и «контраст», который наглядно можно продемонс-

трировать при изучении этой темы. Различные уровни сравнения основаны на умении анализировать, обобщать, подключать воображение, внимание, опыт манипулирования предметами.

Одним из интересных для учащихся и педагогически эффективных заданий будет сочинение загадок. Задания-загадки — именно то, что позволяет на основе анализа свойств предмета вычленил его характерные признаки и утилитарное назначение. Чтобы загадка получилась, надо хорошо знать предмет, иметь перед глазами его зрительный образ, а также учитывать другие качества — запах, фактуру, вес, температурные особенности (например, предмет круглый, мягкий, горячий, тяжёлый, шершавый, звонкий и т.п.).

Для раскрытия особенностей формы как одного из признаков предмета требуется привлечение сенсорного опыта детей и других способов изучения объектов. Методически верно предварять знакомство с приёмами изображения человека или животного работой в объёме, чтобы у ребёнка формировалось понятие конструктивных особенностей формы, накапливался зрительный и тактильный опыт знакомства с этой формой, варианты того, как выглядит объект с разных ракурсов. Благодаря таким заданиям развивается проективное видение: ребёнок понимает, что любой объёмный предмет по-разному смотрится с разных сторон и может иметь различные контуры. На основе полученного опыта происходит освоение навыков изображения объёмной формы на плоскости. Такая последовательность позволяет ученику более осознанно и точно отражать в рисунке уже знакомый предмет. Исходя из этого любой набросок с объекта или предмета будет убедителен, если он будет сделан с собственной работы, вылепленной ранее.

Задача уроков искусства — научить ребёнка узнавать предмет по форме, замечать многообразие форм, давать им определённую эмоционально-образную характеристику. Работа с формой знакомых предметов развивает внимательное отношение к миру.

Изучение формы неотделимо от материала, из которого она сделана — глина, пластик, дерево, металл, бумага и др. Материал, обладая специфическими художественными и поделочными свойствами, фактурой, придаёт форме определённые качества и влияет на общую выразительность.

Композиция

Сам термин «композиция» очень многозначен. Композицией называют учебную дисциплину, которая изучает закономерности построения целостного произведения искусства. Про такие произ-

ведения говорят, что в их композиции ничего нельзя ни прибавить, ни убавить без ущерба для гармонического единства. В другом терминологическом значении композиция представляет собой многоступенчатый процесс создания художественного произведения и основу творчества. Композицией называют также сам результат творческой деятельности художника.

В широком смысле композицию понимают как сочинение художником чего-то нового. В творческой работе ребёнок также выносит на суд зрителей свои мысли, идеи, своё видение тех или иных проблем, объектов, ситуаций, делится личными открытиями. Можно говорить о том, что, работая над композицией, изобретая, выдумывая, ученик проявляет собственную волю «свободного художника» сочинять определённые истории. Такое сочинение зачастую и как правило строится на соединении несоединимого, поскольку ребёнок ещё во многом свободен от стереотипов, присущих взрослым.

Создание композиции рисунка, скульптуры, предмета декоративно-прикладного искусства предполагает глубокую внутреннюю работу, в том числе обращение к пространственным видам памяти. Для любого сочинения требуется пространственное видение и способность развивать сюжет во времени, наполнять его героями, деталями, объектами в их взаимосвязи и взаимодействии. Поэтому работа над композицией развивает пространственную память, умение удерживать в сознании сюжет, внимательно следить за его поворотами. Если к этому добавить такое качество сознания, как перевод словесных форм в зрительные и порождение визуальных образов на основе их вербального обозначения, то можно смело говорить о том, что в процессе работы над композицией у ребёнка активизируется словарный запас.

В рисунке ребёнок откровенен, так как черпает информацию из глубины своей души, опирается на работу эмоционально-образной сферы, обращается к собственному жизненному опыту. Интеллектуальное напряжение, испытываемое учеником в процессе работы над композицией, соединённое с познавательной деятельностью на основе интереса, позволяет ребёнку совершать открытие на личностном уровне. В каждом рисунке есть определённая новизна для самого ученика, так как рисуя, он познаёт мир, обогащает своё представление о нём. Можно говорить о том, что ребёнок после работы над композицией изменился по отношению к тому, каким он был до создания рисунка.

Как результат активной и напряжённой мыслительной деятельности, композиция отражает в зрительной форме художественно-

образные представления обучающегося о мире, в котором он живёт. Композиция напрямую затрагивает индивидуально-личностные особенности ребёнка, к которым относятся в том числе широта кругозора, уровень развития духовной сферы, эстетические и художественные предпочтения, интересы. Если стоять на позиции, что детский рисунок — это произведение искусства, имеющее серьёзное духовно-нравственное наполнение, то работа над композицией и развитие композиционного мышления становятся необходимыми как для стимуляции фантазии и воображения, так и для интеллектуального развития, поскольку композиция выступает в качестве структурной основы изобразительного творчества. Вклад композиции в развитие творческих способностей обучающихся выводит её в ряд основных учебных задач предмета «Изобразительное искусство».

В искусстве нет незыблемых законов и правил, выполнение которых строго обязательно. Поэтому вариантов правильного решения одной композиционной задачи будет великое множество. Обязательными к выполнению могут быть учебные задачи, которые педагог ставит перед обучающимися на конкретном уроке. Например, когда учитель предлагает нарисовать пасмурный день, основные задачи урока — научить пользоваться палитрой, смешивать краски, получать сближенные цвета, находить колористическое решение, отвечающее теме. Таким образом, учебный рисунок, как и любое произведение профессионального искусства, отличается соединением обязательной учебной задачи с моментами свободного творчества. В каждом рисунке всегда присутствует свобода.

Однако в искусстве композиции существуют и определённые закономерности, знание которых позволит гармонизовать работу, сделать композицию удачной и интересной. К таким закономерностям относится соблюдение равновесия: не следует сдвигать большинство элементов на одну сторону изобразительной плоскости (листа), оставляя другую мало заполненной или незаполненной вовсе. Закономерностью является и выделение композиционного центра как основы идеи и всей композиции в целом. Данные закономерности накладываются на индивидуальные особенности мышления художника, что позволяет создавать множество индивидуальных и неповторимых композиций.

Развитие композиционного мышления невозможно, если за основу учебной изобразительной деятельности взята работа по образцу. Такая форма обучения отрицательно сказывается на развитии воображения, фантазии, пространственного мышления, инициативы, проявлении индивидуально-личностного и познава-

тельного начала, интеллектуальном развитии и общей мотивации общения с искусством.

Особенность искусства в том, что вариантов правильного решения творческой задачи ровно столько, сколько учеников в классе, и в каждом рисунке присутствует личностное начало, своё видение мира. Наилучшим показателем того, что урок прошёл успешно, а ученики работали с полной отдачей, являются уникальность и неповторимость композиции каждого рисунка, выполненного обучающимися. Разнообразие композиционного решения любого творческого продукта обусловлено, в том числе, и предоставляемой ученикам возможностью свободной самореализации. Эта творческая свобода реализуется в пространстве конкретных учебных задач. Рисунок, рождённый в процессе свободного творческого самовыражения, вбирает и отражает индивидуальность и неповторимость личности его автора.

Чувство композиционной гармонии формируется как в результате восприятия произведений профессионального искусства, обсуждения работ учащихся, так и в результате выполнения игровых заданий. Например, равновесие в композиции ребёнок может почувствовать, если предложить ему мысленно поставить лист с рисунком на тонкую грань так, чтобы эта грань пришлась на середину композиции. Далее предложите ребёнку оценить, какая половина листа «перевесит». Та часть рисунка, которая переполнена изображениями, будет психологически восприниматься как «тяжёлая». «Легче» будет казаться та, на которой больше свободного места. Оптимально развивают чувство композиционного равновесия задания, выполняемые в технике аппликации — как индивидуальные, так и групповые. Преимущество данного вида работы в том, что перед наклеиванием на основу элементов композиции их можно подвигать, найти им более «подходящее» с точки зрения равновесия и гармонии место. Если учитель «собирает» коллективную работу из отдельных ученических рисунков, то построение композиции должно сопровождаться рассуждением учителя вслух и активным вовлечением в это рассуждение детей.

Оценивая любой продукт детского творчества с точки зрения успешности композиционного построения, следует обратить внимание на выбор главного объекта, группы объектов, определение их взаимного расположения, существование взаимосвязи между ними. Ребёнок мыслит формами, образами, цветом.

В 1 классе необходимо донести до обучающихся такие задачи композиционного построения, как рисование главного героя

(предмета, объекта) крупно, ближе к центру листа. Если работа выполняется в цвете, то главный герой, являющийся центром композиции, должен быть выделен ещё и цветом. Вторым условием удачной композиции будет гармоничное заполнение всей плоскости (пока ребёнок воспринимает плоскость листа, не стремясь к визуальному прорыву его в пространство). Гармоничное заполнение предполагает отсутствие скопления объектов на одном краю листа, освоение таких понятий, как «на», «около», «рядом», «над», «под».

Ещё одним критерием оценки композиционного и художественного решения будет новизна. Новизна композиции определяется не только тем, насколько технически грамотно сделан рисунок, но и тем, как были соединены его простые части, чтобы активизировать их образную выразительность, обеспечить их диалогичность и смысловое единство.

Необходимо обратить внимание на случайность или неслучайность отбора элементов композиции, что позволит понять направление рассуждений ученика, оценить общий уровень его знаний и жизненного опыта, богатство или скудость копилки художественных образов, которые легли в основу работы над сюжетом. Композиция поможет понять смысл рисунка, увидеть логику во взаимоотношениях его частей.

Следующим критерием композиции будет выразительность, которая определяется своеобразием форм и цветового решения, интересным замыслом, передачей динамики, целостности. Рисунок не похож ни на что, созданное учеником ранее, композиция не заимствована, раскрывает предпочтения, отношение и личностную оценку изображаемого. Этот критерий будет характеризовать уровень осмысленности, включённости в предлагаемую творческую задачу и эмоционального напряжения.

И последний критерий — способность к поиску вариантов решения предложенной творческой задачи, умение видеть тему с разных точек зрения. Суть критерия определяется вопросом: «А как ещё можно рассказать об этом?» Одним из эффективных способов формирования этой способности у обучающихся будет создание коллективной композиции с предварительным обсуждением её вариантов, а также сочинение или пересказ текста от лица второстепенных героев повествования. Например, предложите детям рассказать сказку «Красная Шапочка» от лица шапочки, корзинки для пирожков, очков, которые сидели на носу у бабушки, или верёвочки от звонка.

В начальной школе освоение законов композиции реализуется через решение задач обоснованного подбора и сочетания объектов изображения, чтобы в результате рождался определённый смысл, интересный сюжет, эмоциональное повествование. Композиция в начальной школе представляет собой своеобразный переложённый в зрительные формы рассказ о том, что ученику интересно, важно, чем бы он хотел поделиться. Поэтому любое творческое задание будет для учащихся интересным, а композиционное решение — неординарным, если, во-первых, не ограничивать тематику задания единственной формулировкой, но предложить вариации на тему и, во-вторых, предварить практическую деятельность беседой, в которой примет участие весь класс. В основе беседы — поиск ответа на вопрос: «А как ещё можно решить композицию?» Таким образом активизируются воображение, фантазия, ассоциативный ряд и индивидуальный опыт каждого в классе. Подобное совместное композиционное творчество может побудить обучающихся к активному поиску и созданию неповторимой индивидуальной композиции.

Пространство

Передача пространства на плоскости (в рисунке) в младшем школьном возрасте представляет значительную трудность. И дело даже не в том, что обучающимся тяжело запомнить условности и приёмы, благодаря которым создаётся иллюзия пространства. Взрослый человек не воспринимает глазом пространство как физическую данность, однако видит размещённые в нём предметы, замечает изменения их размера и цвета при удалении или приближении к наблюдателю. Подобное качественное зрительное изменение предметов и объектов в пространстве маленький ребёнок не замечает, если на это не обратить его внимание специально.

При раннем ознакомлении с приёмами изображения пространства на плоскости у ребёнка не произойдёт их полного осознания. Сначала должна сложиться особая способность различения или видения пространства, которая формируется в процессе накопления жизненного опыта. Именно поэтому рисунки детей так разительно отличаются от композиционно-пространственного мышления взрослых. Для того чтобы ребёнок мог видеть пространство (выделять его как физическое явление), необходима серьёзная постепенно усложняющаяся работа в этом направлении. Она начинается с развития зрительных, двигательных и тактильных ощущений. Двигательные формы освоения

пространства развиваются в танце, игре, спорте — всех видах деятельности, предполагающих перемещение ребёнка по отношению к другим объектам и предметам. На уроках изобразительного искусства двигательный опыт можно получить через игру или театрализацию фрагмента сюжета. Например, Маша пошла в лес за грибами. Роли деревьев исполняют обучающиеся, между ними ходит Маша и ищет грибы. В момент, когда Маша зашла за «дерево», её не видно или видна только часть фигуры. Такая театрализация помогает детям понять принцип загораживания в рисунке, являющийся одним из приёмов передачи пространственных изменений на плоскости.

Осваивая пространство через движение, ребёнок «обживает» границы объёмных тел, соизмеряет их удалённость/приближённость по отношению к себе, а также расстояние от одного объекта до другого. Происходит процесс постепенного заполнения этими объектами «пустого» познаваемого пространства. Приближение предмета к себе позволяет ребёнку рассмотреть его вблизи, понять особенности конструкции. Восприятие пространства и обогащение зрительной памяти осуществляются за счёт активной работы зрения. Взгляд движется по предмету и как бы осязает, ощупывает его, знакомится с фактурой, объёмом, другими отличительными чертами.

Восприятие предметов и объектов с разного расстояния позволяет подойти к следующему принципу изображения пространства на плоскости — плановости. Рассматривание объекта вблизи способствует лучшему пониманию его объёмных качеств. Такие предметы располагают на первом плане, рисуют крупно, с передачей конструктивных особенностей, определённой детализацией, сохранением соразмерности всех частей. Передний план — как нижний край листа позволяет обучающемуся понять и обозначить начало всей композиции и направление её развития в глубину. Второй план (знакомство с которым осуществляется во 2 классе) предполагает обобщённое изображение предмета. Введение третьего и последующих планов усиливает ощущение двухмерности объектов и выявляет их обобщённые силуэтные качества. Например, лес или горы, находящиеся на третьем плане и далее (на линии горизонта), воспринимаются единым обобщённым массивом, в котором отдельные деревья почти не различимы объёмно, трёхмерно.

Следующим фактором зрительного восприятия пространства, который тесно связан с развитием цветочувствительности глаза и освоением изобразительных приёмов перевода наблюдае-

мого пространства в плоскость рисунка, является изменение цвета и светлотности предметов и объектов. Чем ближе к переднему плану изображаемый предмет или объект, тем ярче он будет, тем точнее будут передаваться его конструктивные и объёмные характеристики. И соответственно, чем дальше предмет от зрителя и ближе к линии горизонта, тем более обобщённым по цвету и светлоте он воспринимается.

Упражнения на различение размеров знакомых предметов при изменении расстояния до наблюдателя обогащают зрительный опыт ребёнка и развивают восприятие пространства. Эти упражнения позволяют обучающемуся понять ещё один приём передачи пространства на плоскости: чем ближе к зрителю предмет, тем крупнее его изображают. Чем дальше от зрителя предмет, тем мельче его изображают (тем больше он отличается от своего истинного размера). Включается чувство масштабности.

Приёмы передачи пространства на плоскости напрямую связаны со спецификой отдельных видов изобразительного искусства — графики и живописи. Если живописцы передают пространство, в первую очередь, через изменение цвета предметов, то в графике на первое место выходят световые характеристики. То, что удаляется от зрителя и приближается к линии горизонта, становится светлее. Изменяется и сила нажатия на карандаш при обозначении контура предмета, и характер нанесения линий — они становятся более лёгкими, воздушными.

Формирование способности визуального восприятия пространства близко развитию композиционного мышления ребёнка. Любое произведение искусства — спектакль, стихотворение, музыка, картина обладают собственным пространством, так как в них развивается во времени и пространстве определённое событие, действие. Сюжет, как основа композиции, обязательно предполагает движение от одного действия или события к другому, от одного предмета к следующему. Притяжение и противостояние этих предметов, представленные в их единстве и взаимосвязи, создают композицию. Таким образом, в художественном творчестве пространство является одной из основных составляющих композиции. Работа над композицией развивает в ребёнке пространственное мышление и динамичное воображение, обогащающее творческую работу объектами, действиями, сюжетами.

Условность изобразительного пространства не лишает его динамики. Время, отражённое в картине, может мысленно развернуться. В пространстве можно путешествовать с разной ско-

ростью и из разных отправных точек. Рассматривание картины можно начать с любого места, и каждый зритель может проложить свой маршрут путешествия по картине. Индивидуальность прочтения пространства в картине или детском рисунке определяется направленностью личности и особой ритмической организацией композиции.

Активное эмоциональное восприятие произведения искусства способствует переживанию глубины изобразительного пространства: зритель мысленно помещает себя посреди предметного мира картины. Ребёнок-зритель путешествует, передвигается в этом пространстве. Ребёнок-художник ведёт рассказ и раскрывает сюжет как последовательность действий. Он пребывает в пространстве, которое сам моделирует, обживает и наполняет предметами и объектами. Свой рисунок ребёнок сопровождает рассказом, и часто бывает, что формат листа, на котором возникает композиция, становится мал, поскольку рассказ продолжает развиваться, а изобразительная поверхность ограничена. Поддержать пространственно-временное развитие сюжета и переживаний, связанных с его сочинением и воплощением, можно с помощью презентации рассказа о созданной композиции на уроках родного языка, окружающего мира или технологии.

Развитию чувства пространства способствуют объёмно-пространственные виды работы с детьми (лепка, макетирование, создание объёмных архитектурных форм, бумажная пластика).

На основании исследования Т.Б. Донцовой, постепенность освоения зрительного пространства и его изображения на плоскости с 1 по 4 класс выглядит следующим образом:

1 класс — освоение плоскости листа (верх, низ, слева, справа, под, над, выше, ниже и т.д.);

2 класс — освоение элементарной глубины пространства: загроживание, ближе-дальше, обозначение линии горизонта в пейзаже, линии излома в закрытом пространстве (стык пола и вертикальной стены);

3 класс — освоение вектора глубины: плановость пространства, уменьшение размера предметов на дальнем плане, учёт линии излома поверхности и заполнение рисунка предметами в вертикальной и горизонтальной плоскостях, освоение глубины за счёт передачи движения в воображаемом пространстве и изменение положения предметов относительно друг друга;

4 класс — освоение наглядного единства точки зрения на группу предметов, составляющих единую композицию.

13. ОЦЕНИВАНИЕ РАБОТ УЧАЩИХСЯ

Каждый рисунок обучающегося должен быть оценён. В связи с этим встаёт вопрос: как оценить творчество — процесс, отличающийся индивидуальностью воплощения замысла и не имеющий строгих критериев оценки. Для того чтобы ответить на этот вопрос, надо развести два понятия — оценка и отметка. Отметка ограничена цифрами от 1 до 5, в то время как оценка — это скорее эмоционально-образная характеристика выполненного задания. Следуя логике определения творчества (а процесс создания рисунка, вне всякого сомнения, процесс творческий), мы выведем и критерии оценки детского рисунка (а также аппликации, поделки или другого творческого продукта). Приведём определение творчества, которое даёт нам Википедия: «Творчество — процесс деятельности, создающий качественно новые материальные и духовные ценности, или итог создания субъективно нового. Основной критерий, отличающий творчество от изготовления (производства), — уникальность его результата. Результат творчества невозможно прямо вывести из начальных условий. Никто, кроме, возможно, автора, не может получить в точности такой же результат, если создать для него ту же исходную ситуацию. Таким образом, в процессе творчества автор вкладывает в материал некие несводимые к трудовым операциям или логическому выводу возможности, выражает в конечном результате какие-то аспекты своей личности. Именно этот факт придаёт продуктам творчества дополнительную ценность в сравнении с продуктами производства».

Из определения ясно, что рисунок вбирает в себя (и отражает) уровень духовного развития личности, богатство зрительного и жизненного опыта. Поскольку творчество сопряжено с процессом обучения, рисунок будет отражать и такие параметры, как понимание и освоение нового материала, как в его теоретической эмоционально-образной части, так и в области овладения изобразительными навыками. Это значит, что, оценивая рисунок, выполненный на конкретном уроке, надо обратить внимание на то, какие краски были использованы учеником, какие оттенки белого он получил, насколько разнообразны по форме изображаемые объекты. Вместе с этими критериями существуют и другие, которые дают педагогу возможность приоткрыть завесу мыслительной деятельности ученика. Мы имеем в виду высказывания, ответы на вопросы учителя, активность включения в диалог и обсуждение темы, коммен-

тарии, вопросы, которые ученик задаёт на уроке. Может случиться так, что уровень владения изобразительными навыками у ребёнка ещё невелик, но глубина интереса, чувствования, сопереживания, понимания и отклика на поставленную проблему значительна, что позволяет видеть неординарность его мышления.

Второе положение в оценке детского творчества, вытекающее из процитированного определения, а именно, из тезиса о создании субъективно нового, предполагает, что такого рисунка ученик ещё никогда не создавал, что каждый рисунок в классе будет отличаться от другого даже при условии, что все обучающиеся внимательно слушали объяснение, правильно решили художественные задачи, показали хороший уровень усвоения нового материала и обладают высокими изобразительными навыками. Все работы учеников будут обладать индивидуальностью, неповторимостью, уникальностью, поскольку в основе творческого продукта лежат индивидуальные характеристики личности. Этим объясняется то, что в результате доминирующей ранее методики работы обучающихся по образцу рисунки имели отличительные особенности. Поэтому педагогически неверно сравнивать рисунки детей между собой. Как нет двух одинаковых рисунков, так нет и двух одинаковых учеников. Сравнивать можно только ученика с самим собой, с тем, каким он был ранее. Например, в прошлый раз учащийся работал цветами, которые входят в стандартный набор красок, в этот раз он сделал попытку смешать краски и получить новый цвет. Или композиция прошлого рисунка была дробной, а изображения очень мелкими, тогда как в этот раз изобразительная плоскость заполнена достаточно крупными изображениями, которые «взаимодействуют», «разговаривают» между собой.

Встаёт вопрос о том, как же всё-таки надо оценивать детский рисунок. Один из наиболее приемлемых способов — самооценка, которая происходит в результате организации выставки детских работ в конце урока. Работы вывешивают на доску, и детям предлагается определить, какой из рисунков получился наиболее удачным, и аргументированно обосновать своё решение. Далее можно рассматривать по два-три рисунка и просить обучающихся ответить на вопросы: что художнику удалось? что не удалось? что можно посоветовать для того, чтобы рисунок стал ещё лучше? Все эти вопросы носят профессиональный характер, который настраивает ребёнка на серьёзную работу, снимает элемент критики, личного отношения к автору рисунка, способствует формированию позитивного отношения к работе других.

Подобная практика оценки детского рисунка позволяет решить значительное количество образовательных задач. Во-первых, идёт повторение и закрепление нового материала — ведь учащемуся надо вспомнить, какую художественную задачу он должен был решить на уроке. Во-вторых, сравнивая свою работу с работами других учеников класса, ребёнок знакомится с возможными вариантами раскрытия темы. Параллельно происходит самооценка на основе сравнения собственного рисунка с рисунками одноклассников. В-третьих, обмен мнениями и анализ выставленных работ требуют от учащихся использования профессиональных терминов искусства, активизируют общение по поводу искусства, развивают навыки художественного восприятия искусства.

Руководство процессом оценивания успешности/неуспешности выполнения учеником творческой работы целиком лежит на учителе. Он выступает в роли дирижёра, который вопросами подводит учащегося к пониманию полноты и уровня выполнения художественных задач, обозначая ценность индивидуального решения, оригинальность композиции, находя удачное в самых, казалось бы, неудачных детских рисунках, иногда представляющих собой не что иное, как аванс, надежду на то, что в следующей работе ученик достигнет новых вершин и у него всё получится. Педагогика искусства должна идти в ногу с педагогикой успеха. Ученик, выходя с урока изобразительного искусства, должен чувствовать, что он не только справился с трудной задачей, но и открыл что-то новое, до него не известное ни педагогу, ни одноклассникам, ни ему самому. Он должен выходить победителем. Только тогда ребёнок обретёт смелость композиционного мышления, свободу творческого проявления, радость познания, желание учиться.

Совместное с детьми обсуждение выполненных работ представляет собой основную форму социализации результатов детского творчества, даёт ребёнку возможность увидеть свою работу со стороны, в сравнении с работами одноклассников, глазами других детей, получить оценку своего труда и увидеть существующие недочёты или победы через высказывания тех, кто работал над той же темой. Такая форма работы воспитывает у обучающихся способность воспринимать и уважать мнения других людей о предмете обсуждения, если они даже и расходятся с его мнением, формирует желание поддержать успех, увидеть положительное там, где его не так много, совершить открытие и поделиться им с другими.

Знания, полученные обучающимися на уроках искусства, могут и должны быть использованы в других учебных дисциплинах. Пере-

нос знаний из одной образовательной области в другую и использование навыков, приобретённых в результате решения одной учебной задачи, для решения другой, позволяют реализовать принцип интеграции образовательных дисциплин. Таким образом, обогащение темы урока ИЗО через привлечение информации из других областей знания и освоение этой информации на уроках ИЗО готовят обучающихся к восприятию учебного материала по другим предметам.

14. ОСВОЕНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ ПРОГРАММ

Учебно-методический комплект по изобразительному искусству снабжён уникальным модулем, связанным с компьютерными технологиями и инструментами. Этот модуль для каждого класса включает в себя раздел учебника «Компьютерный проект», позволяющий обучающимся с 1 класса системно и творчески начать освоение компьютера, и CD-ROM (диск), значительно расширяющий и углубляющий учебное содержание.

Технология работы с CD-ROMом (диск)

Диск может быть использован как на операционной системе IBM PC, так и на Macintosh. Для более эффективной работы скопируйте содержание диска и установите его на жёсткий диск своего компьютера.

Включение в традиционный учебник CD-ROMа позволяет использовать широкий спектр возможностей, повышающих наглядность и активизирующих восприятие учащихся. Структура диска, его инструментарий и содержание рассчитаны, в первую очередь, на самостоятельное понимание и освоение его ребёнком. Кроме этого, диск может быть эффективно использован учителем при выдаче задания, объяснении новой темы, демонстрации визуальных, текстовых или аудиоматериалов, содержащихся в каждом уроке.

На странице основного меню (знак «Книга») размещены все уроки. Нужный урок можно открыть, дважды «кликнув» на его номер или выбрав его название из оглавления. Единая для всей начальной школы структура диска позволяет легко переходить от одного урока к другому, просматривать и выбирать для увеличения изображения, открывать по необходимости аудио-, видео- и текстовые приложения к урокам, возвращаться в основное меню. Не стоит препятствовать ребёнку в естественном желании пролистать

сразу все страницы диска, ознакомиться с его содержанием. Такое исследование поможет ему на интуитивном уровне освоить основные функции и возможности системы. Учителю нужно показать детям стандартные значки управления диском: «свернуть/развернуть экран», «домой — возвращение к первому экрану», «закрыть диск». Все основные кнопки диска имеют всплывающие таблички с указанием их функции.

Материалы, собранные на диске, не дублируют учебник, а являются расширяющим дополнением к его содержанию. Каждый урок в учебнике включает в себя ссылку на материалы, размещённые на диске. Например, к иллюстрациям, представленным в учебнике, добавлена большая коллекция изображений с возможностью их масштабирования инструментом «Лупа».

Каждый урок на диске начинается с задания, в котором ребёнку выдаются основные руководства к действию: «смотрим», «думаем», «делаем». Задания всех уроков, за исключением компьютерного проекта, отличаются от тех, которые представлены в учебнике. Таким образом, у обучающихся и педагога появляется возможность расширить и разнообразить процесс обучения: каждая тема учебника подкреплена двумя вариантами заданий.

Важным сегментом дисков являются виртуальные конструкторы, отвечающие тематике компьютерных проектов и разработанные специально для каждого класса. Интерактивные инструменты конструкторов позволяют детям не только осваивать на практике необходимые понятия, приёмы работы с цветом, графическими элементами, шрифтом, композицией, но и самостоятельно создавать творческую работу в рамках предложенной темы. В 1 классе это интерактивные инструменты, позволяющие работать с цветом, во 2 классе — конструктор, посвящённый древнегреческим вазам, в 3 классе — конструктор шрифтовых композиций, в 4 — конструктор, посвящённый искусству рассказывать истории. У педагога есть возможность включать конструктор предыдущего класса в текущий учебный процесс, так как все пройденные конструкторы сохранены на последующих дисках.

Особенности работы над компьютерным проектом

Впервые в учебниках по изобразительному искусству появляется линия проектов, позволяющая детям познакомиться с новым инструментом для творчества — компьютером. Компьютерный проект включает в себя цикл уроков, объединённых тематикой и целью — созданием художественной работы (одной итоговой или

нескольких). В каждом классе в процессе реализации предложенного проекта обучающиеся осваивают основные функции той или иной компьютерной программы.

Компьютерный проект в каждом классе базируется на культурологическом содержании: знакомстве с памятниками искусства прошлого и произведениями современных авторов. Понятие «проект» в художественном творчестве определяет многокомпонентную структуру занятий, развивающих креативное мышление и навыки организации работы для воплощения своих идей. Каждый урок знакомит обучающихся с одним из аспектов затронутой в проекте темы, включает в себя мини-задание и позволяет освоить необходимый для его реализации алгоритм действий. Таким образом, учебное занятие объединяет познавательную теоретическую часть и практическую деятельность, с помощью которой ученик получает представление об основах художественного творчества как одной из базовых форм познания себя и мира.

Содержание уроков и заданий в рамках предложенных компьютерных проектов максимально насыщено информацией и объёмом творческих и технологических задач. Учитывая это, а также возможности детей и специфику оснащения класса необходимой техникой, преподаватель может варьировать и корректировать темы и задачи уроков.

В начальной школе дети знакомятся с инструментами графической программы Paint, программой PowerPoint, текстовыми редакторами WordPad, Блокнот.

Программы Paint и PowerPoint включают коллекции готовых форм и деталей, что можно использовать при выполнении заданий. Но уникальность работы, её неповторимость, оригинальность зависят во многом от свободного рисования, создания придуманного образа с помощью карандаша или пера. Безусловно, самым удобным инструментом для этого является графический планшет — дигитайзер, образующий при подсоединении к компьютеру единую систему создания и обработки изображений.

Другой вариант, требующий определённого опыта и навыков, — рисование с помощью мыши. Выбирая свойства прямой, гибко изгибающейся или ломаной линии, например, в программе PowerPoint, можно научиться создавать изображения, максимально передающие замысел. Ещё одним способом включения рисунка в учебную работу может стать его сканирование и сохранение в рабочей папке обучающегося. Создание рабочей папки для каждого ученика — необходимое условие для ведения компьютерного проекта.

Участвуя на каждом уроке в процессе открытия и сохранения файла, обучающиеся приобретают необходимые навыки взаимодействия с компьютером. Преподаватель может сразу познакомить детей с горячими клавишами, позволяющими выполнять основные операции, не пользуясь мышью. Этот опыт легко приобретается в раннем возрасте и помогает в дальнейшем упростить и ускорить работу.

Авторы рассматривают компьютер в первую очередь как средство для выражения идей, замыслов, визуализации образов. Основной целью занятий является освоение новых художественных средств, осмысление их особенностей и главное — вовлечение обучающихся в творчество. Учебный процесс направлен на активное развитие творческой (созидательной) мотивации, ассоциативного мышления, фантазии, умения импровизировать. Главным результатом в получении технологических навыков взаимодействия ребёнка с компьютером следует считать понимание алгоритма действий, необходимых для достижения того или иного результата, освоение базовых функций компьютерных графических программ: «Выделение», «Копирование», «Вставка», «Поворот».

Критерии оценки учебных заданий

При обсуждении и оценке творческих учебных заданий, выполненных в рамках компьютерного проекта, предлагается основное внимание уделить не технике их выполнения, а степени самостоятельности мышления автора и оригинальности, умению прогнозировать результат и последовательно реализовывать замысел. Опираясь на идеи А. Моля, уровень оригинальности можно определить по принципу вероятности и ожидаемости результата. Вероятность результата обусловлена мерой насмотренности, следованием образцам, внутренней регламентацией, присутствием творческой инициативы.

1 КЛАСС

Компьютерный проект

Компьютерный проект в 1 классе — это первые шаги к художественной деятельности, в которой инструментом для творчества будет компьютер. Это беседы о современном искусстве и художниках, которые используют электронные технологии для создания своих произведений.

Четыре занятия посвящены созданию электронной азбуки и знакомству с графической программой Paint.

Важно обсудить с детьми место компьютера и его возможности в деятельности художника. Анимация, реклама, промышленный дизайн, архитектурное проектирование и другие обширные области искусства немислимы сегодня без компьютерных технологий. Тема занятия обязательно предполагает ознакомление с искусством XX и XXI веков (В. Кандинский, Дж. Поллок, А. Горки и др.). Спонтанность, импровизация, случайность, энергия, выраженная с помощью линии, — вот основные характеристики первых заданий, позволяющих детям раскрепоститься и начать освоение нового для них художественного инструмента.

Задача преподавателя — исключить работу по шаблону, образцу. Например, в задании урока № 30 каждый передаёт своё настроение, непохожее на ощущения соседа. Желательно обсудить результат, попробовать угадать, какие состояния созданы разными авторами. В процессе освоения программы Paint важно попробовать возможности работы с линиями разной толщины, познакомиться с коллекцией кистей, с технологией заливки замкнутого контура цветом. Для первого знакомства с программой Paint на диске размещены учебные видеоролики, помогающие освоить работу с некоторыми инструментами программы.

Последовательность заданий уроков № 31 и 32 предполагает игровую драматургию занятий, неожиданность развития сюжета. Задачу придумать, увидеть персонажа в клубке из линий можно интерпретировать для детей как возможность его расколдовать, вытащить из лабиринта или паутины. Лишь после чудесного появления образа из хаоса линий объявляется тема компьютерного проекта, позволяющая говорить об истории рукописных книг, искусстве создания буквиц. Чтобы понять задачи, которые будут стоять перед учениками, желательно поэкспериментировать самому. Чем больше разнообразных линий-движений будет включено в первоначальный рисунок, тем больше возможностей будет у авторов для создания образа.

Следующим шагом в этом задании будет работа со шрифтом, включение в композицию надписи. Урок № 33 рассказывает об образной азбуке, соответственно и в задании предлагается создание буквы-рисунка, буквы-персонажа. Проще всего в этой ситуации воспользоваться графическим планшетом, где есть перо. Другой вариант предполагает освоение детьми технологии рисунка с помощью мыши.

В зависимости от результатов и сроков реализации проекта «Электронная азбука» преподаватель может собрать азбуку из бук-

виц-образов, придуманных детьми на уроке № 33, либо сократить объём работы и реализовать проект из рисунков персонажей и главных букв их названий с предыдущих уроков. В такой ситуации задание урока № 31 может стать первым этапом проекта «Электронная азбука». В завершение работы важна помощь педагога, так как разрозненные буквы, сделанные обучающимися, необходимо собрать в единую композицию.

Файлы: 1 класс-задание (1, 2, 3).

Диск

Диск для 1 класса выстроен с учётом того, что большинство детей в этом возрасте не обладают достаточными навыками для работы на компьютере. Исходя из этого вводный экран содержит краткую навигацию по содержанию и упражнение для знакомства с основными приёмами работы с электронным приложением.

Мы рекомендуем начать знакомство с диском для 1 класса с упражнения «Клик», которое поможет ребёнку на интуитивном уровне освоить функции компьютерной мыши. Предложите обучающимся сначала просто провести курсором, не нажимая клавиши мыши, по рисункам, размещённым на экране. Затем повторите упражнение, «кликая» на те же рисунки. Попросите детей описать изменения, которые они увидели: с помощью мыши можно передвигать элементы, изменять их, прокручивать серию изображений. Такое упражнение позволит в дальнейшем легко взаимодействовать с экранным интерфейсом.

Так как вся линейка дисков по изобразительному искусству для начальных классов имеет одинаковую систему навигации и условных знаков, важно, чтобы обучающиеся сразу научились ориентироваться в массиве информации и использовать имеющиеся инструменты. Обратите внимание детей на возможность путешествовать по картине, рассматривая мелкие детали, фактуры или даже мазки кисти. Например, с помощью инструмента «Лупа» в рамках темы «Какое бывает пространство» (урок № 19) вы можете попасть внутрь работы Б.М. Кустодиева «Масленичное гулянье» или увидеть, как из кусочков мозаики выложено панно А.А. Дейнеки для станции метро (урок № 18), изучить штрихи на автопортрете Рембрандта (урок № 22).

Важным разделом диска являются интерактивные инструменты, конструкторы, позволяющие работать с цветом.

Первый конструктор — «Изучаем цветовой круг» — интерактивное приложение, наглядно демонстрирующее превращение

трёх основных цветов в полный цветовой круг, выявление среди них тёплых/холодных, светлых/тёмных и взаимодополнительных. Изменение уровня светлых и тёмных тонов представлено интерактивным экраном с пейзажем В.Д. Поленова «Московский дворик». Передвигая курсор, мы видим, как меняются краски в пейзаже с увеличением или уменьшением количества чёрного или белого.

Интерактивная схема определения взаимодополнительных цветов позволяет вычленил пару для каждого сегмента цветового круга.

Файл: 1 класс-конструктор-0.

Второй конструктор — «Палитра» — знакомит с цветовыми предпочтениями разных художников, с понятием «колорит». Конструктор позволяет увидеть, как художник с помощью колорита — цветов, отобранных для своей картины — передаёт то или иное состояние природы, настроение в композиции. Выбирая любую картину из галереи, размещённой в конструкторе, мы видим её отображение в разделе «Палитра». Картина превращается в набор основных цветов, которые использовал художник. Так, например, «Красная комната» А. Матисса при приоритете красных тонов включает все основные цвета спектра, а «Царевна-Лебедь» М.А. Врубеля вся выдержана в сближенной серебристой гамме. Важно, что все произведения, представленные в конструкторе, взяты из учебника, они есть и на диске в соответствующих уроках. Преподаватель может использовать эту возможность, говоря о картине в рамках темы занятия, разбирая её цветовые характеристики и колористическое решение с помощью инструментальных функций конструктора. Предложите обучающимся выбрать понравившуюся по колориту картину и сделать свой рисунок, воспользовавшись кистями разного размера и цветовой палитрой этого художника. Это будет хорошим упражнением для получения навыка рисования непосредственно мышкой. Предварительно покажите возможности и приёмы рисования с помощью конструктора: работа строится от крупного к мелкому, от фона к деталям. Соответственно сначала можно использовать широкую кисть, а затем переходить к самой тонкой. Рисунки, получившиеся на основе выбранного колорита, можно обсудить с детьми с точки зрения соответствия темы работы и её цветового решения.

Непосредственно ссылка на интерактивные инструменты для работы с цветом появляется в уроке № 5. Но темы построения цветового круга, работы с цветом, колористического анализа произведения будут рассматриваться и в других классах, поэтому оба

конструктора будут доступны на всех дисках к учебникам изобразительного искусства для начальной школы.

Файл: 1 класс-конструктор.

Пример использования диска на уроке (1 класс, урок № 21 «Настроение в картине»)

Материалы диска позволяют учителю вариативно выстраивать содержание урока. Помимо галереи картин, урок содержит два музыкальных произведения и несколько стихотворений. В учебнике и на диске обучающимся предложено выполнить два разных задания.

Учитель показывает детям несколько картин и просит описать чувство, которое они вызывают: К.А. Сомов «Зима. Каток», К. Моне «Море в Сент-Адресе», Ф.А. Васильев «Волжские лагуны». Как художник передаёт зрителю это настроение? Создаёт ли природа настроение этих картин?

Учитель предлагает детям посмотреть, послушать и прочитать разные произведения, посвящённые осени (В.Е. Попков «Осенние дожди», А. Вивальди «Времена года. Осень», Ф.И. Тютчев «Есть в осени первоначальной...», А.С. Пушкин «Унылая пора! Очей очарованье!»). Какие произведения близки по своему настроению, а какие отличаются друг от друга?

Дети могут попробовать проанализировать, с помощью каких средств художники, поэты и композиторы передают своё впечатление, настроение. Учитель предлагает сравнить три произведения: И.К. Айвазовский «Среди волн», М. Чюрлёнис «Симфоническая поэма “Море”», М.Ю. Лермонтов «Парус».

Художник выражает свои чувства с помощью цвета, линии, пятен, ритмов, формата, пространства, композиции. Учитель предлагает детям открыть конструктор «Палитра». Для выполнения задания, предложенного в учебнике, учитель показывает несколько картин со сказочным сюжетом.

2 КЛАСС

Компьютерный проект

Тема проекта 2 класса — «Амфора» — позволяет погрузиться в мифологию и искусство Древней Греции. Перед преподавателем стоит задача совместить насыщенные деталями и историями беседы на уроке с более глубоким освоением учениками возможностей программы Paint и с их творческой деятельностью.

Специфика заданий, входящих в проект, заключается в последовательном знакомстве обучающихся с орнаментикой древнегреческих ваз и разработке частей фриза. Ученики создают свою версию геометрического орнамента, вначале изучив узоры на древнейших архаических сосудах (урок № 31). Работа над заданием строится на материалах учебника, где подробно даны все рекомендации с фрагментами рабочих экранов, и на содержании учебных фильмов с диска, пошагово демонстрирующих приёмы использования программы Paint. Многие инструменты программы уже известны обучающимся с прошлого года, основные из них перечислены в тексте учебника.

Важной частью всех заданий компьютерного проекта становится работа с палитрой для отбора необходимых цветов. Обратите внимание детей на сложность цветов, использованных в росписи, попросите их составить палитру, характерную для древнегреческой вазописи. Рассказывая о сюжетах, изображённых на вазах, обсудите с обучающимися изящество и выразительность силуэтов персонажей и средства, с помощью которых это впечатление достигается.

Задания уроков № 32 и № 33 ставят перед детьми более сложную задачу создания фрагмента фриза, включающего элементы растительного или животного мира, персонажей мифов. Предложите обучающимся сделать предварительный карандашный эскиз: его можно сканировать для дальнейшей работы на компьютере, или обвести, воспользовавшись графическим планшетом, или повторить рисунок мышью.

Обратите внимание детей на важность такого критерия в оценке работ, как уникальность. Примеры, представленные на страницах учебника, не должны стать предметом для подражания и повторов. Важно, чтобы каждый создал своё произведение, свою версию фриза, рассказал свою историю. Именно способам рассказа и будет посвящён следующий урок № 34. Эта тема в дальнейшем будет развита и продолжена в старших классах. Попробуйте рассмотреть и обсудить с учениками одну из предложенных в учебнике и на диске ваз, где на фризе изображён известный мифологический сюжет. Обратите внимание на тексты, сопровождающие изображение. Дайте возможность детям самим найти аналоги таких рисунков в современной жизни.

После завершения работы над фризом помогите обучающимся представить свои работы, соберите их на поверхность амфоры. Это может быть электронный вариант сборки, в результате которого преподаватель, например, с помощью программы Adobe Photoshop

объединит последовательно все фризы, разместив их рядами сверху вниз по всей высоте вазы. В другом варианте завершения проекта работы могут быть распечатаны, после чего их можно собрать на вырезанный силуэт амфоры. Это может быть как коллективная, так и индивидуальная работа. Главное, чтобы результат был представлен, чтобы каждый автор мог не только увидеть свой рисунок среди других работ, но и поучаствовать в обсуждении всего проекта.

Диск

Диск выстроен по той же системе, что и для 1 класса. Обратите внимание, что появилась возможность быстрого перехода к заданиям каждого урока с помощью оранжевой стрелки внизу рабочего экрана.

Тематическая преемственность учебников позволяет воспользоваться уже известными конструкторами для работы с цветом. Например, уроки № 6 и № 7, посвящённые вопросам цветовой гаммы, могут быть дополнены заданиями, выполненными с помощью виртуального конструктора «Палитра».

Для разговора по теме «Путешествие вглубь картины» на уроке № 14 потребуется инструмент «Лупа». Попробуйте рассмотреть и обсудить совместно с учениками, например, картину Х. Аверкампа «Зимняя сцена около замка», где художник удивительно точно подмечает и передаёт детали повседневной жизни Голландии начала XVII века.

Урок № 21 по теме «Музыкальные инструменты» включает несколько аудиофайлов — музыкальных произведений различного характера и настроения (К. Дебюсси «Лунный свет», «Деревенская полька», «Старый деревенский вальс», Ф.А. Буальдьё «Концерт для арфы до минор»), подобранных для выполнения задания, описанного в учебнике. Другое задание предложено на диске: создать свой музыкальный инструмент из простейших подручных материалов и предметов, ориентируясь на коллекцию изображений народных музыкальных инструментов из разных стран. У преподавателя всегда есть возможность варьировать и выбирать одно задание из тех, которые описаны в учебнике, рабочей тетради и на диске.

Материалы, размещённые в уроках № 31–34, помогают выполнить компьютерный проект, так как включают в себя учебные фильмы по каждому этапу проекта. Кроме того, они содержат большую коллекцию иллюстративного материала высокого разрешения, что даёт возможность рассмотреть мельчайшие детали росписей. Например, в уроке № 31 это элементы геометрического ор-

намента, в уроках № 32 и № 33 — силуэты людей, животных, птиц, а в уроке № 34 — древнегреческие буквы в надписях на вазах.

Во 2 классе к инструментам, знакомым по предыдущему диску, прибавился новый виртуальный конструктор «Гиппокамп», тематически связанный не только с компьютерным проектом, но и с темой «Причудливые образы» урока № 18. Конструктор позволяет получить опыт создания фантастического образа с помощью элементов, взятых из росписей древнегреческих vaz. Используя возможности конструктора, преподаватель может поставить перед учащимися разнообразные задачи, например, композиционные: работа над симметричной или асимметричной композицией, композицией в круге, фризовой композицией. Конструктор включает в себя демонстрационный ролик, объясняющий алгоритм действий, а также функцию сохранения результатов и возможность распечатать сделанную работу.

Уроки компьютерного проекта снабжены большим количеством изображений, размещённых на диске. Обратите внимание на возможность масштабирования иллюстраций — это важно при разговоре о средствах, с помощью которых греческие художники добились выразительности силуэтов. Все этапы выполнения проекта снабжены учебными видеофильмами, показывающими последовательность работы.

Файлы: 2 класс-конструктор гиппокамп (1, 2).

Пример использования диска на уроке (2 класс, урок № 18 «Причудливые образы»)

Предложите детям вспомнить, каких сказочных и фантастических существ они знают. Начните с персонажей русских сказок, и тогда появятся Змей Горыныч, Русалка, птицы Алконост, Сирин, Феникс. Расширьте список, ведь перечень будет далеко не полным, если обучающиеся не назовут многочисленных героев древнегреческой мифологии. Обсудите, кто кого знает, помнит по имени, может вкратце пересказать фабулу мифа или историю появления этого персонажа. А откуда мы знаем, как выглядят эти необычные мифологические герои? Обсудите с детьми возможные источники наших представлений — образы на античных вазах.

Воспользуйтесь коллекцией изображений по этой теме, размещённой на диске. Благодаря росписям на чернофигурных и краснофигурных сосудах мы не только знаем, как древние греки представляли себе сфинкса или тритона, но и реконструируем весь античный быт, привычки, ритуалы, игры, моду. Предложите обу-

чающимся рассмотреть образы фантастических персонажей древних мифов и описать их, проанализировав части, из которых они состоят. Собственно, соединение разнообразных природных элементов и формирует облик этих существ. Кентавр — полулошадь-получеловек, Сфинкс — существо с львиным туловищем, крыльями и человеческой головой, грифоны — птицы с телом льва, орлиной головой и передними лапами, Минотавр — человек с бычьей головой, Цербер — трёхглавая собака с драконьим хвостом, Гидра — многоголовая змея, Химера — чудовище, соединяющее в себе части льва, козы и змеи, Пегас — крылатая лошадь, сирены — полуптицы-полуженщины, Гиппокамп — водяная лошадь с рыбьим хвостом и перепончатыми задними лапами, которая впряжена в колесницу Посейдона и несёт её над морской пучиной.

Задание урока, размещённое на диске, знакомит обучающихся с новым виртуальным конструктором — «Гиппокамп». Значок конструктора — силуэт амфоры — размещён в ряду уже знакомых детям навигационных инструментов. Первый экран конструктора позволяет обсудить самые распространённые формы греческих ваз.

Разберите композиционные решения росписей в зависимости от формы сосудов: распределение фигур последовательно во фризе, размещение в центре круга на блюде или на дне килика, выделение главного, использование орнамента в композиции. Обучающиеся могут сравнить изображение одного и того же сюжета «Одиссей и сирены» на поверхности краснофигурной вазы и на картине английского художника XIX века Дж.У. Уотерхауса. Этот пример позволяет определить специфику античной вазописи, которой присущи декоративность, фронтальность разворачивающегося перед зрителем действия, роль силуэта в передаче движения и характера образа.

Перед началом выполнения задания познакомьте обучающихся с рабочим экраном конструктора, продемонстрируйте интерактивные кнопки и их функции. Все кнопки имеют всплывающие подсказки-названия. Обратите внимание на возможность закрепления деталей конструктора: соединяя фрагменты, вы можете зафиксировать удачное их расположение, нажав на зелёную кнопку «прикрепить-открепить», что даст возможность перемещать весь соединённый фрагмент.

Сформулируйте задание: например, создание из элементов конструктора персонажа, не описанного в древнегреческой мифологии, придумывание ему имени и сочинение мифа о нём. В процессе выполнения задания обратите внимание на компози-

ционные решения авторов, на оригинальность, выразительность получившегося силуэта.

Работу можно сохранить на компьютере, а затем распечатать. В завершение урока было бы интересно устроить презентацию результатов, так как работа каждого автора сохраняется на том компьютере, где она создавалась.

3 КЛАСС

Компьютерный проект

Тема проекта 3 класса — шрифт, его многообразие, история, художественные возможности. Вступлением в эту тему становятся уроки № 21 и № 22, где разбирается искусство оформления книги, в том числе и создание обложки, разработка буквицы. В процессе работы над заданиями компьютерного проекта дети знакомятся с программой WordPad. Создание силуэта вазы из строчек (урок № 29), собранных из любых букв и знаков, различных начертаний и типов шрифтов, позволит обучающимся увидеть их графические характеристики: жирность, плотность или разреженность, светлые и тёмные строки. Появляется опыт использования разных гарнитур, которыми так богаты современные шрифтовые коллекции и разработкой которых занимаются дизайнеры-типографы.

В качестве дополнительного задания, позволяющего буквально кончиками пальцев почувствовать специфику разных шрифтов, можно поупражняться в технике написания букв с помощью художественно-графических перьев. Обратите внимание на задачу создания силуэта из задания к уроку № 30. Перед её выполнением, возможно, надо показать фотографии разнообразных рыб, обсудить с детьми их форму, сходства и отличия, после чего предложить обучающимся создать свою версию. На следующем этапе, расставляя символы из алфавита, разберите графические качества разных букв. Урок № 31 затрагивает такую интересную сферу, как новые направления в искусстве, появившиеся вместе с компьютерными технологиями. На диске и в учебнике размещены примеры работ, но, безусловно, было бы интересно показать эти явления шире. Например, воспользоваться одной из бесплатных программ для создания графики ASCII и попробовать самим поэкспериментировать с изображением из знаков пунктуации, цифровых и буквенных символов. В задании урока № 32 предлагается воспользоваться виртуальным конструктором, о котором подробнее пойдёт речь в разделе «Диск», но тема игры с буквами, безусловно, инте-

ресна и для работы в других художественных техниках. Это могут быть коллажи, в которых изображение складывается из текстовых вырезок, журнальных или газетных букв. Это может быть и рисунок, сделанный пером или маркером.

Говоря о графическом дизайне, который пронизывает нашу повседневную жизнь, хотелось бы связать задания с практикой, с тем, что всегда можно увидеть рядом с собой и использовать. Так, для урока № 33, где речь идёт о монограммах, желательно расширить задание, включив в него задачу сбора коллекции примеров подобных знаков (в виде рисунка или фотографии), найденных самостоятельно. В современной жизни монограммы встречаются не только на фамильном серебре или старинной посуде, это и логотипы крупных компаний, знаки издательств, домов моды и т.п. — то, что размещается на деловых бумагах, письмах, визитках, произведённых товарах. В результате работы над заданием урока № 34 ребята сделают экслибрис, который смогут использовать для своих учебников, книг, тетрадей. Достаточно лишь уменьшить эскиз до подходящего размера и распечатать в необходимом количестве на самоклеящейся бумаге.

Диск

Виртуальный конструктор для 3 класса — «Типограф» — посвящён знакам, буквенным и цифровым символам. Это инструмент для создания самых разных шрифтовых композиций, с его помощью можно сделать плакат, афишу, рекламную листовку, обложку книги, заголовок или персонажа, состоящего только из шрифтовых символов. Целесообразно использовать конструктор на уроке в контексте бесед об искусстве и истории шрифтов — от прошлого до настоящего, от пиктограмм — рисунков, передающих смысл послания, к знаку — букве, передающей звуки речи. Виртуальный конструктор «Типограф» позволяет получить базовые представления об основах графического дизайна, поэтому он будет актуальным не только для этого возраста, но и в старших классах.

По сторонам от рабочего поля расположены все знаки, которые можно увеличивать или уменьшать, вращать, зеркально отображать, окрашивать в разные цвета. С помощью стрелок знаки можно перемещать в глубину — ближе или дальше других знаков. Это бывает важно, когда знаки перекрывают друг друга и хочется знак из глубины композиции перенести на передний план.

Инструменты для работы с текстом позволяют помещать на рабочее поле слова и словосочетания. Для этого нужно набирать сло-

ва в рамке для ввода текста и добавлять их на рабочее поле. Слово, помещённое на рабочее поле, можно разбить по буквам. Буквы разлетятся во все стороны, и нужно будет собрать слово заново, превратив набор букв в шрифтовую композицию. Другой инструмент позволяет расставлять написанные слова и словосочетания под прямым углом. Для этого нужно последовательно добавить несколько слов и словосочетаний, чтобы на рабочем столе было несколько текстовых строк. Нажимать на клавишу «Расставить слова под углом» можно многократно. На рабочем поле будут автоматически создаваться варианты композиций. В этом случае нужно выбрать наиболее интересный вариант и продолжить создание шрифтовой композиции, вводя новые слова и знаки. Инструмент «Геометрические фигуры» предназначен для создания цветных подложек под символы и текст.

Каждую работу можно сохранить. При сохранении необходимо ввести имя автора и название работы. В дальнейшем все работы можно посмотреть на том компьютере, на котором они были выполнены, и распечатать. Для очистки рабочего поля и создания нового проекта надо нажать строчку меню «Создать композицию». Для знакомства с конструктором посмотрите учебный фильм, демонстрирующий его возможности и алгоритм действий.

Первую ссылку на конструктор вы найдёте в задании урока № 16, где обучающимся предлагается познакомиться с инструментами конструктора и сделать свою шрифтовую композицию из букв, цифр и других символов и знаков. Кроме того, задания уроков № 17, 22, 23, 27, 32, 33 на диске также предлагается выполнить с использованием виртуального конструктора.

На диске также размещены дополнительные материалы к урокам: видеофильмы (например, учебные фильмы по работе с WordPad и Paint для создания компьютерного проекта), аудиоматериалы, литературные тексты (Д. Хармс в уроке № 27, «Сказка о золотом петушке» А.С. Пушкина в уроке № 21, стихотворение М.Ю. Лермонтова «На Севере диком...»).

Файлы: 3-типограф-фото (1, 2, 3, 4, 5).

Пример использования диска на уроке (3 класс, урок № 22 «Искусство шрифта»)

В начале урока предложите обучающимся прямо в классе найти разные шрифты (в книгах, журналах, тетрадях, газетах и т.п.), попробовать описать их отличительные черты и сформулировать определение, что же такое шрифт. Просмотрите шрифты, которые

предлагает Word в своей коллекции. Для этого выделите фрагмент русскоязычного текста, включающий фразу на английском языке (английских шрифтов значительно больше), и пройдите по коллекции. Текст автоматически будет изменяться согласно выбранному стилю. Попросите детей охарактеризовать несколько разных шрифтов и выдвинуть предположения, для какого сообщения тот или иной шрифт подходит. Поговорите о стилистике шрифта, о том, как он отражает эпоху создания. Для этого можно сравнить, например, обложку И.Я. Билибина к сказкам XIX века, афишу братьев Стенбергов 20-х годов XX века и какое-либо произведение современного шрифтового искусства. Разберите композицию плакатов, воспользовавшись примерами, приведёнными на диске. Например, проанализируйте с обучающимися принцип размещения информации на афише А. де Тулуз-Лотрека (1895), В.Ф. Степановой (1927) или Ю.П. Анненкова (1928). Если в первом случае мы видим скорее статичную подпись под произведением художника, то шрифтовые композиции 20-х годов XX века жёстко выстроены, включают в себя элементы геометрии, подчёркивающие формат и придающие динамику всей работе. Художники будто играют с буквами, заполняя ими силуэт человека или превращая их в архитектурную деталь. Задание урока — придумать плакат (в учебнике) или сделать текстовую композицию (на диске) — позволит обучающимся самим поэкспериментировать с текстами, используя возможности конструктора. В конце занятия устройте просмотр выполненных работ, обсудите с детьми получившиеся плакаты, обращая внимание на то, как содержание плаката выражено с помощью композиции.

4 КЛАСС

Компьютерный проект

Компьютерный проект в 4 классе знакомит со способами рассказывания историй, начиная с древнейших пиктографических рисунков, продолжая рассказом о волшебном фонаре, комиксах, диафильмах и заканчивая разговором о мультипликации. Исторический экскурс позволяет охватить широкий круг тем, раскрывающих различные приёмы и технологии передачи информации. На уроке № 29 предлагается написать письмо, но использовать для этого не буквы, а пиктограммы — знаки, передающие смысл послания. Для выполнения этого задания не обязательно использовать компьютер — это может быть просто рисунок на листе бумаги. Для обучающихся важно получить опыт создания рисованного сооб-

щения, кодирования своей истории с помощью понятных для получателя простых изображений. Уроки № 30 и № 31 знакомят с методами раскадровки на примерах из диафильмов и мультфильмов. Предложите обучающимся проанализировать и разобрать несколько последовательно идущих рисунков, чтобы понять, как сюжет может быть изложен в нескольких кадрах. При выполнении заданий основное внимание стоит уделить выявлению главного в каждом изображении. Здесь не так важно качество рисунка, его проработанность, как композиционное решение каждого кадра. Поэтому в этих уроках обучающимся предлагается воспользоваться виртуальным конструктором «Диафильм», о котором подробно будет рассказано в разделе «Диск». Однако надо учитывать, что задание урока № 31 может быть выполнено и в виде рисованного комикса, так как перед обучающимися стоит задача соединить предложенные им первый и последний кадры выдуманным сюжетом. Уроки № 32, 33, 34 объединены единым проектом — созданием с помощью программы Paint и новой для детей программы PowerPoint диафильма на тему «Цирк». Одной из первых тем для обсуждения становится образ героя: как он создаётся, кто может быть прототипом, на что ориентируется автор, каким критериям должен отвечать герой, какие наиболее выразительные, интересные образы вспоминаются. Все эти вопросы можно обсудить, разбирая героев мультфильмов, диафильмов и комиксов. Перед ребятами ставится задача разработать образ героя для своего диафильма.

Целесообразно начать работу с эскиза, в котором надо учесть все рекомендации о простоте придуманного образа и лёгкости его повторения. На этом этапе удобно использовать полупрозрачную бумагу. Наслаивая один лист на другой, можно исправлять и редактировать рисунок, доводя его до совершенства. Получив желаемый результат, переносим его на рабочий экран компьютера (сканируем или просто повторяем рисунок). Работу выполняем в программе Paint и сохраняем её в своей рабочей папке на компьютере. Уроки № 33 и № 34 знакомят с историей анимации, начиная с теневого театра и изобретения волшебного фонаря. Особого внимания требует задача создания комического действия «гэга» из трёх кадров: завязка — ключевой момент — развязка. Здесь необходимо и чувство юмора для замысла, и понимание того, как придуманное действие уложить в три сцены.

Возможно, будет полезно вспомнить разбор диафильмов в уроке № 30: отбор необходимого минимума содержания для каждого кадра в процессе создания связного и понятного рассказа. Или пе-

рескочить на урок вперёд (№ 34), где анализируется процесс перевода вербальной истории в историю в картинках. Важно, чтобы обучающиеся почувствовали и на практике познакомились со спецификой художественного языка диафильма.

Диск

Диск для 4 класса завершает серию интерактивных приложений по изобразительному искусству для начальной школы и включает в себя все предыдущие виртуальные конструкторы. Это даёт учителю возможность расширять и разнообразить учебные задания, обращаясь к освоенным в прошлых классах конструкторам. Так, уже в заданиях на диске к уроку № 1 предлагается воспользоваться конструктором «Палитра», к урокам № 5, 15 и 29 — конструктором «Типограф», к урокам № 16 и № 17 — конструктором «Гиппокамп».

Виртуальный конструктор для 4 класса «Диафильм» связан с основной темой компьютерного проекта: искусством и умением рассказать историю (storytelling). Визуальной основой конструктора стали изображения, взятые из классического русского лубка XVII — XX веков. Рабочий экран конструктора воссоздаёт практически забытую уже специфику диафильма — цветную плёнку с кадрами рисунков и подписями. Плёнка прокручивается, имитируя работу диапроектора и процесс показа диафильма. Интерфейс интуитивно понятен и включает в себя несколько тематических коллекций изображений, разделённых по типу содержания.

1. Фоны — изображения, с которых можно начать создание диафильма, определившись с местом действия истории. Это фрагменты лубочных картинок, изображающие различные ландшафты и архитектуру.

2. Три набора персонажей: герои лубочных картинок и герои той истории, которая будет создаваться с помощью конструктора, — люди, звери, птицы, рыбы, фантастические образы.

3. Вещи — предметы, которые могут быть использованы в истории.

4. Детали — цветы, деревья, колонны, фрагменты орнаментов.

5. Фигуры — геометрические плоские фигуры (треугольник, круг, квадрат, шестиугольник). Цвет для фигур можно выбрать из предложенной палитры. Фигуры могут трансформироваться с искажением, то есть из круга можно сделать овал.

6. Избранное (изображения, которые только что использовались).

Все изображения могут трансформироваться: поворачиваться, зеркально отражаться, увеличиваться, перемещаться по слоям вверх и вниз. Максимальное количество слайдов в диафильме — 12.

Конструктор снабжён учебным видео, демонстрирующим основные принципы его работы. Начать работу над диафильмом желательно с выбора героя или героев, уже представляя основную линию сюжета. Далее, собирая каждый кадр, надо учитывать, что общее их количество не может превысить двенадцати, включая заставку в начале и последний слайд. Тексты подписей также должны быть очень сжатыми и охватывать только основную канву истории. Необходимое дополнительное количество кадров легко добавить, воспользовавшись соответствующей кнопкой. В завершение работы диафильм можно распечатать, предварительно сохранив и выбрав количество кадров на листе.

Пример использования диска на уроке (4 класс, урок № 30 «История в картинках»)

Это один из ключевых уроков в рамках компьютерного проекта, так как именно на нём обучающиеся знакомятся с особым жанром рассказывания историй с помощью картинок — диафильмом — искусством соединения двух изображений, которые динамично развивают сюжет, а не повторяют друг друга. Как историю, изложенную устно или письменно, преобразовать в изобразительный ряд? Здесь кроется основная сложность, так как трансформация слова в рисунок требует особых правил изложения. Логично искать ответ на этот вопрос в процессе анализа памятников культуры.

Таким образом, урок начинается с беседы о древних методах трансляции историй: ассирийских и древнегреческих фризах, рельефах. Здесь уместно будет вспомнить и тему компьютерного проекта 2 класса, когда обсуждались мифы Древней Греции, сохранившиеся в росписях керамических сосудов. Разбирая эти примеры, можно прийти к выводу, что перед нами фрагменты истории, отдельные наиболее яркие её страницы, ключевые моменты, а не просто изложение сюжета. Можно предложить обучающимся сравнить рассмотренные памятники с каким-либо диафильмом и попытаться сформулировать сходство и различия.

Опираясь на фрагменты диафильмов, представленных в учебнике, можно выявить специфику создания сценария для этого жанра. Особенно важно проанализировать, каким образом текст выражен в рисунке. Попробуйте разобрать с обучающимися

композиции каждого последующего кадра и посмотреть, как меняется точка зрения художника, чередуется масштаб изображения (фрагмент, общий план, средний план и т.п.), что из сюжета остаётся «за кадром». В задании этого урока предлагается познакомиться с новым виртуальным конструктором «Диафильм» и превратить начало истории о Дюймовочке в первые четыре кадра диафильма. Текст задания включает покадровый сценарий этого фрагмента. Основная сложность заключается в поиске композиционных решений для каждого кадра и подборе действующих лиц.

Так как конструктор собран на основе русского лубка, то искать среди лубочных персонажей буквальный образ Дюймовочки бессмысленно. Можно выбрать подходящих героев истории, ориентируясь на их место в том или ином кадре. Важно продумать смену кадров, разный масштаб изображения, акцентируя внимание на том или ином действии. Принципиально важным условием задания является ограничение количества кадров для изложения фрагмента сюжета — всего четыре. Такая постановка задачи вынуждает искать наиболее яркие решения, отражающие динамику действия.

Напомните обучающимся о возможности использования в своих композициях геометрических форм, так как это расширяет палитру изобразительных средств конструктора. Обратите внимание на необходимость написания небольших комментариев под каждым кадром. Это, безусловно, будет не полный текст сказки, а краткий пересказ — несколько предложений, помогающих связать изображения в единое повествование. Тексты желательно писать уже в финале всей работы над кадрами, когда будут найдены композиционные решения. Организуйте в конце урока обсуждение выполненных работ, это позволит детям сравнить свою работу с остальными, проанализировать удачные находки и досадные промахи.

Желательно, чтобы дети не копировали друг у друга, а пытались найти собственное решение поставленной задачи. Это задание можно сделать более индивидуальным и вариативным, предложив ребятам на выбор не только сюжет Дюймовочки, но и ещё несколько фрагментов известных сказок. Такое разнообразие даст более широкий спектр интересных результатов, позволит каждому, не ориентируясь на соседа, максимально самостоятельно вести работу.

Файлы: 4 класс-экран конструктора-дюймовочка (1, 2, 3, 4).

15. ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ В ПРАКТИКЕ РАБОТЫ ПЕДАГОГА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ИСКУССТВО»

В педагогической энциклопедии (Российская педагогическая энциклопедия, Т. 1. С. 317) указывается, что задание — это вид поручения учителя учащимся, в котором содержится определённое требование по выполнению какого-либо учебного действия. Такие задания могут быть предложены для школьников, например, по усвоению знаний, учебного материала, по освоению каких-либо действий, для закрепления пройденного ранее материала или для определения уровня подготовленности детей по той или иной теме. В педагогической и психологической литературе можно найти общие дидактические, методические классификации учебного задания и познавательных задач (И.Я. Лернер, Н.Г. Дайри), но единой общепринятой классификации пока не существует.

Относительно творческой деятельности исследователь С.М. Михайлов пишет, что стимулом для неё служит проблемная ситуация, которую невозможно разрешить традиционными способами. Оригинальный продукт деятельности получается в результате формулирования нестандартной гипотезы, усмотрения нетрадиционных взаимосвязей элементов проблемной ситуации, привлечения не всегда связанных между собой элементов для установления между ними новых видов взаимоотношений. Предпосылками творческой деятельности являются: гибкость мышления (способность варьировать способы решения), критичность (способность отказаться от непродуктивных стратегий), способность к сближению и сцеплению понятий, цельность восприятия и др.

Специальные, развивающие фантазию и воображение задания очень важны в обучении. Тем более что традиционная форма обучения чаще всего бывает направлена на решение и усвоение каких-либо определённых знаний, видов деятельности, информации и почти не ориентирована на творческий поиск, на развитие способности индивидуально решать поставленную проблему, и, следовательно, не даёт навыка в приобретении опыта такого поиска. Если у обучающегося не сформирован такой опыт, то чем больше отличается от знакомой подлежащая решению проблема, тем труднее для него становится сам процесс поиска. Нередки случаи, когда выпускник средней школы, успешно овладевший материалом школьной программы, не справляется с конкурсными экзаменационными заданиями, поскольку они требуют нетрадиционного подхода к решению. Не нуж-

дается в доказательствах истина, что гуманитарно-художественные дисциплины оказывают огромное влияние на развитие познавательных способностей и творческой активности ребёнка, стимулируют заинтересованное, творческое отношение ученика к окружающей действительности. «Чем выше эмоции, тем большую роль играют мысли, тем легче они возбуждают мысли» (Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. М.: Изд-во МГУ, 1981. С. 182). Исследования в области психологии и физиологии о неразрывности двух пластов мышления — образного и речевого — показали, что нарушение этой взаимосвязи приводит к утрате мыслительного потенциала человека. Ещё И.П. Павлов в начале XX века утверждал, что словесно-знаковое обучение требует постоянного подкрепления со стороны образного, а образное нуждается в подкреплении активной деятельности органов чувств через их непосредственный контакт с окружающей средой. Иными словами, ведущие чувственные способности человека, по Павлову — видеть, слышать и двигаться — должны быть уравновешены окружающей средой. В результате исследования научно обоснована система ритмичного чередования в течение учебного дня занятий разными видами искусства, предметов естественно-научного цикла, дополнительных занятий, в том числе связанных с системной работой в музеях.

Творческая деятельность в образовательной области «Искусство» тесным образом связана с понятием «художественное творчество». По словам Б.П. Юсова, ребёнок в творческом процессе одновременно сам открывает, изобретает технику работы, стиль исполнения и т.д. Продукты художественного творчества, по мнению учёного, целостно раскрывают личность ребёнка и его отношение к окружающему; соответствуют возрастным и индивидуальным особенностям чувств, ума, воли, физических возможностей, нравственных представлений ребёнка и его роли в системе общественных отношений. С научно-педагогической точки зрения художественное творчество — это незаменимый, документально достоверный показатель общего психологического и педагогического развития ребёнка, представляющий большую исследовательскую ценность.

Далее в тексте предложен пример развивающих творческих заданий, направленных на общее творческое развитие личности младших школьников. Часть заданий непосредственно отражает общее полихудожественное направление, часть связана с развитием интеллектуальной сферы школьника, часть является составляющей общеобразовательных дисциплин, главным образом предмета «Изобразительное искусство», которые с успехом можно применять и на

занятиях естественно-научного цикла. Задания направлены на концентрацию внимания, развитие памяти и эмоционально-чувственной сферы школьников, на умение сопоставлять, соотносить знания из разных областей искусства, науки при решении конкретной творческой задачи. В отличие от привычных учебных заданий по предмету, эти задания ориентированы на развитие творческого потенциала обучающегося и связаны не столько с закреплением материала или действия, сколько с проявлением способности индивидуально выражать себя в творчестве; направлены на развитие способностей детей быстро переключать внимание с одного вида деятельности на другой, на создание нового (в форме, слове, действии).

Такие задания желательно выполнять на пике напряжения школьников, например, когда урок стоит в конце расписания и дети приходят в класс возбуждёнными и усталыми. Приведённые ниже задания рассматриваются как особый вид творческой деятельности, направленный на общее художественно-творческое развитие детей в условиях обычной общеобразовательной школы. Многие задания непосредственно связаны с изобразительным искусством, это оправдано тем, что результаты творческой деятельности детей так можно наглядно продемонстрировать и зафиксировать. При работе с данными примерами творческих заданий совершенно не обязательно чётко придерживаться возрастных рамок. Например, многие задания, которые предлагается использовать на уроках в младших классах, вполне приемлемы в работе с детьми среднего школьного возраста. Как показывает опыт наблюдений, школьники постарше часто с большим интересом выполняют задания, предлагаемые учащимся начальной школы, и наоборот, младшие школьники пытаются выполнить задания, ориентированные на старшеклассников. Во-первых, это связано с развитием фантазии и воображения у детей, во-вторых, эти задания позволяют развивать наблюдательность (слуховую, зрительную, осязательную, обонятельную и др.), в-третьих, они учат переносить знания, представления и ощущения на разные виды искусства. Тем самым они постепенно формируют поле полимодального проявления школьников, способствуют развитию их художественного вкуса, фантазии, образных представлений, которые воплощаются на бумаге в определённые зрительные образы.

Предложенные ниже задания ориентированы на небольшой промежуток учебного времени, они помогут учителю сосредоточить внимание детей на конкретной деятельности, а при необходимости — переключить внимание на предмет искусства.

1 КЛАСС

1. *Дорисуй начатое другим.* Задание можно выполнять на уроках изобразительного искусства, технологии или на дополнительных занятиях. Такого рода задания рассматриваются как средство, помогающее переключать внимание, и как толчок к пробуждению фантазии и воображения. Детям раздают небольшие листы бумаги размером 15×15 или 15×20 см (не более), на которых дано линейное изображение карандашом или фломастером: полукруг, точка, полоса, кривая линия, часть треугольника и др. Листы с изображениями учитель готовит заранее. Перед выполнением задания следует дать некоторые пояснения: предложить рассмотреть рисунок, повертеть его в руках и выбрать понравившееся положение; затем шариковой ручкой, карандашом или фломастером дорисовать (закончить) изображение так, как хочется. Важно соблюдать одно условие: вся поверхность листа должна работать, т.е. при рисовании необходимо стараться выстраивать изображение таким образом, чтобы максимально использовать всю поверхность листа.

2. *Из кляксы сделать образ.* Задание напоминает предыдущее, но в отличие от него ребёнку предлагается не рисунок, а клякса (пятно), которую учитель ставит на листе бумаги прямо на глазах у ребёнка. Формат бумаги можно взять чуть больше (20×20 см или альбомный лист), так как краска может сильно растекаться. Пояснения к заданию: необходимо превратить кляксу в зверя, птицу, человека, цветок, дерево или что-то другое; с получившейся кляксой нужно поиграть, например, осторожно на неё подуть (пока краска не высохла), и она будет разливаться на бумаге в разные стороны в зависимости от того, в каком направлении дуть. Можно красиво «выдуть» различные волнистые фигуры; после этого тонкой кисточкой или с помощью специальной палочки-лопатки подрисовать то, что подскажет воображение, и закончить рисунок.

3. *Рисуем крик вороны и пение синицы.* Этот вид работы направлен на развитие у детей наблюдательности, способности различать форму, звук, передавать движение в изображении. Перед выполнением задания во время прогулки нужно обратить внимание детей на звуки, которые издают разные птицы. Вариантов таких заданий может быть бесчисленное множество: можно нарисовать шум удаляющейся или приближающейся машины, шаги мамы и папы, звук посуды на кухне, шум воды в ванне, капель на улице и др. Пояснения к заданию: если есть возможность услышать эти звуки в записи, то желательно ещё раз послушать их и после этого на-

чать работу быстро на небольших листах бумаги (два изображения на одном). Работать цветом, который, по мнению ребёнка, максимально выражает нужный звук. Возможно применение нескольких цветов. Кисть, формат, цвет дети выбирают сами. Обратите внимание ребят на то, чтобы плоскость листа работала максимально, а изображение не скатывалось в один угол.

4. *Выразить в форме вазы её назначение: ваза для розы, ваза для одуванчиков, ваза для гладиолусов, ваза для фиалок.* Работа направлена на развитие у детей фантазии и воображения. Перед выполнением задания необходимо мысленно представить цветок, его форму (можно показать детям эти цветы, посмотреть видеофильм, слайды и др.). Пояснения к заданию: характер вазы зависит от формы и окраски цветка, цветам должно быть комфортно и удобно; работу следует выполнять на одном листе (лучше квадратном), который условно тонкой линией разделяется на четыре части; в каждой части рисуют по одной вазе; работать лучше цветными фломастерами, так как рисунки будут небольшие; можно украсить вазы любыми декоративными элементами, которые бы максимально сочетались с формой и назначением вазы; рисовать окружение не нужно.

5. *Цветовые композиции без конкретного изображения.* Работа ведётся на одном листе, разделённом на четыре части. В каждой части с помощью цвета (цветового пятна) и формы (без конкретного изображения) нужно передать четыре настроения: «Мне весело», «Мне грустно», «Мне спокойно», «Мне тревожно». Пояснения к заданию: перед выполнением предложить ребятам вспомнить минуты, когда им было грустно, весело, хорошо, тревожно, и изобразить своё настроение с помощью красок цветовыми пятнами; попытаться усилить это настроение соответствующей ему формой (т.е. пятно должно иметь законченную форму, а не быть бесформенной кляксой).

6. *Словесная передача портрета.* Ребёнку предлагается описать словами портрет любимого человека (мамы, папы, бабушки, друга). Рассказ должен включать в себя цветовые характеристики и индивидуальные особенности описываемого человека (строение носа, глаз, причёска, манера двигаться, одеваться и т.д.). Пояснения к заданию: ответы детей необходимо фиксировать с помощью диктофона (желательно, чтобы дети об этом не догадывались, так как это будет их сковывать); детям необходимо пояснить, что такой рассказ необходим для того, чтобы все, кто будет его слушать, могли нарисовать портрет так, чтобы он максимально отражал особенности описываемого человека. Можно наделить своего героя эпитетами, подчеркнуть характерные черты, выделить главное;

при желании можно предложить детям изобразить человека по описанию друга.

7. *Выразить слово «волшебство» в цвете, форме, линии, звуке (описание звука), запахе (описание запаха), словесном образе (описание словами).* Работа выполняется на одном листе бумаги, разделённом на шесть частей. В процессе выполнения задания у детей максимально включаются в работу разные виды творческого мышления (музыкальное, художественное, визуальное, двигательное, осязательное, вкусовое и др.). Пояснения к заданию: в каждой из шести частей листа необходимо выразить с помощью цветных карандашей (фломастеров, красок — по выбору) своё эмоционально-чувственное отношение к воспринимаемому слову; в первом квадрате необходимо с помощью цвета (нескольких цветов) формально выразить, «какого цвета волшебство» (рисовать без конкретного изображения — только цветом или разными цветами); во втором квадрате с помощью линии (карандаш, фломастер) показать, какова форма волшебства (замкнутая линия, имеющая какую-то определённую «волшебную» форму); в третьем квадрате фломастером или карандашом нарисовать волшебную линию; в четвёртом квадрате описать словами (если писать не умеем, сказать учителю или помощнику, и он запишет) «вкус волшебства» (например, какого вкуса «волшебная конфета»); в пятом квадрате необходимо описать «волшебную музыку»; в шестом квадрате нужно описать словами, что такое «волшебство».

2 КЛАСС

1. *Сложить ритмическую композицию из трёх видов заданных простых геометрических форм (треугольник, кружок, капелька и др.).* Задание направлено на освоение понятий «орнамент» и «ритм». Перед выполнением задания необходимо несколько раз на уроках изобразительного искусства (это предусмотрено учебной программой) сделать упражнения на копирование орнаментов, узоров; на уроках музыки пропеть произведения, в которых, как и в рисунке, наиболее ярко выражена ритмическая повторяемость звуков, слов в песне и др. Орнамент можно прохлопать, протопать в различных комбинациях и в разной последовательности. На уроках литературного чтения или развития речи можно прочесть, пересказать, проиграть с детьми те сказки, где есть повтор ситуаций, фраз, то есть также наглядно демонстрируется определённый ритм действий, слов, движений. После этого предложить детям несколько элементов (желательно не более трёх, возможны также варианты форм,

которые учитель придумывает сам). Из этих элементов необходимо выстроить свой орнамент (узор), который бы выражал определённый ритм или мелодию (её также можно задать детям). Пояснения к заданию: важно внимательно прослушать заданную мелодию, пропеть её про себя, протопать, прохлопать; только после этого попытаться с помощью заданных фигур нарисовать мелодию на своём листе бумаги или составить её на парте (если будут розданы фигуры); при желании можно ввести свой цвет для орнамента (узора).

2. *Изобразить графически музыку Н.А. Римского-Корсакова «Полёт шмеля».* Перед началом работы необходимо прослушать музыкальное произведение. Затем подобрать краски, цветные карандаши и прослушать запись ещё раз. И только после этого попытаться изобразить музыку на бумаге. Перед выполнением задания учитель ни в коем случае не должен давать своих пояснений по содержанию музыкального произведения, а направлять внимание детей непосредственно на характер музыки, её движение в пространстве. Пояснения к заданию: в начале прорисовать музыку рукой в воздухе непосредственно в процессе прослушивания и только после этого начинать работать на бумаге; ученик должен работать на всей плоскости листа, соблюдая края (не рисовать близко к краю листа); после завершения работы внимательно рассмотреть свой рисунок и завершить его.

3. *Декоративная композиция без конкретного изображения «День — ночь».* Перед выполнением задания желательно подобрать выразительные стихотворения (лучше из детских сказок, колыбельных песен, потешек), описывающие день и ночь, вспомнить об особенностях каждого времени суток, поговорить с обучающимися о своих впечатлениях от дня и ночи. Можно дать прослушать музыкальные произведения на эту тему. Пояснения к заданию: работа выполняется на небольших форматах (предпочтительно выполнить оба изображения на одном листе), в смешанной технике гуаши и отрывной (рваной) аппликации из цветной бумаги.

4. *Передача характера через цвет и шрифт — написание своего имени.* Обучающимся предлагается написать своё имя или имя и фамилию. Важно самим придумать шрифт, подобрать цветовое оформление и формат бумаги, на котором будет написано имя. Обратите внимание детей на то, как располагается текст на листе: важно максимально использовать всю плоскость выбранного формата бумаги. Пояснения к заданию: в написании необходимо выразить своё отношение к имени, представить свой характер; цветовое решение и материал (фломастер, цветные карандаши, гуашь)

ребёнок выбирает самостоятельно. Начертание шрифта и его художественное решение должны передавать характер человека.

5. *Создать эскиз архитектурного сооружения на основе раковины.* Желательно перед выполнением задания прочитать отрывки из сказки Х.К. Андерсена «Русалочка», где дано описание дворца морского царя и его окружения. Провести диалог о различных формах архитектуры, которая есть в городе, поговорить о том, что форма архитектуры должна гармонировать со всем окружением и в то же время соответствовать своему назначению (удобство, практичность, красота). Послушайте музыку по мотивам, близким к заданию. Пояснения к заданию: обратить внимание на то, что под водой у морских жителей, так же как и у людей на земле, есть свои дома, которые совершенно не похожи на земные, так как жизнь под водой не похожа на земную; предложить ребятам изобразить дворец морского царя или Русалочки, в котором так же, как и в земной архитектуре, есть окна, двери, сад, но только всё совершенно иное, чем на суше; рисовать желательно тушью и палочкой (заточенной лопаточкой), тоненькой кистью и гуашью или фломастером; по завершении работы что-то можно украсить отрывной аппликацией из цветной бумаги или цветными фломастерами.

6. *Изобразить символ «Указатель города Мышкина».* Перед выполнением задания следует провести с детьми беседу о значении символа, особенностях символики, о том, что в символике города находят отражение важные содержательные факты, характерные только для конкретного города. Необходимо дать представление о реально существующем городе Мышкине, который находится на берегу Волги, недалеко от Ярославля, — городе, сохранившем старинную деревянную архитектуру. В Мышкине силами жителей создан необыкновенный «Музей мышки» для детей, где хранятся всевозможные игрушки, поделки, работы мастеров, изображающие мышку, а также произведения прозаиков, поэтов, сказочников. Есть также музей старинной утвари, этнографический музей на природе и другие достопримечательности. Пояснения к заданию: важно выразить в символе своё личное отношение к городу; задание выполняется эскизно на небольших форматах фломастером или тушью; после выполнения задания можно провести дискуссию о тех названиях городов, которые знают дети, обсудить достопримечательности и характерные черты городов; узнать у родителей, в каких городах жили их родители, дедушки и бабушки, как называются эти города. Задание на дом: создать символ своего города или города своих предков.

7. *Графическое изображение своего знака «Я в знаке».* Задание предполагает создание своего символа, знака, в котором необходимо максимально выразить свои увлечения. Выполняется на небольших форматах бумаги в технике аппликации и фломастером. Пояснения к заданию: в решении задания стараться использовать минимум цвета (два-три цветовых отношения); основную смысловую нагрузку берет на себя фон изображения; характер изображаемых в знаке форм должен давать ясное представление о передаваемом значении; цвета должны быть контрастными, чтобы знак чётко прочитывался при восприятии.

8. *Изображение разных ритмов с помощью штриха (работа на одном листе).* Перед выполнением задания поговорить о ритме, можно прохлопать или протопать, пропеть задаваемые учителем ритмы. Придумать свои композиционные находки и выразить их хлопками. Обратит внимание школьников на то, что с помощью ритма можно передать настроение, движение и статику. При изображении ритмических композиций важен изобразительный материал, которым работают. Так, с помощью карандаша, фломастера, мягкого материала, кисти и краски можно создавать разный ритм. Пояснения к заданию: попытаться передать ритм с помощью штриха; в работе использовать различную толщину штриха, направление, повторы, динамику; материал выбирается каждым обучающимся по желанию (карандаш, фломастер, тушь и перо, пастель).

9. *Изображение звуков: цок-цок-цок (медленно); цок-цок-цок (быстро).* Задание связано с изображением на бумаге определённого ритма (быстрого и медленного), который нужно передать на одном листе. Пояснения к заданию: при выполнении задания желательно выбирать такой материал, который позволяет передавать не только динамику, но и цветовое ощущение от звука «цок-цок»; можно использовать технику аппликации или цветные фломастеры.

10. *Пересказ сказки (например, «Сказки про лунный свет») от лица героев и от лица стороннего наблюдателя (жука, мухи, мышки).* Для этого задания учителю следует подобрать такую сказку, в которой ярко выражены определённые действия и диалоги героев, что позволяет импровизировать, самостоятельно домысливать сюжет. (Желательно фиксировать рассказы детей на диктофон, но делать это незаметно для них, так как это может сковывать рассказчиков). Пояснения к заданию: пересказ сказки от лица героя требует не передачи содержания, а передачи ощущений выбранного героя от

происходящего; задание позволяет привносить свои мысли, соображения, пояснения. При пересказе нужно передавать интонацию и характерные движения героя.

3 КЛАСС

1. *Знак «Указатель для зоопарка».* Перед выполнением задания необходимо вместе с детьми вспомнить, что такое зоопарк, зачем в зоопарке нужны знаки и указатели. Поскольку в зоопарк любят ходить дети, то знаки и указатели должны быть красивыми и понятными для них. Пояснения к заданию: выбрать по желанию вид животных (птиц, млекопитающих, насекомых и др.), живущих на территории зоопарка, и придумать указатель с его изображением. Работу следует выполнять в технике аппликации; формат выбирать по характеру знака; обращать внимание на простоту, узнаваемость и общее цветовое решение (не более трёх цветов).

2. *Изображение в цвете смены настроения в сказке (начало, середина, конец).* Перед выполнением работы учитель вслух читает небольшую сказку, в которой даны живые, эмоциональные описания окружающей природы, настроения героя. Обратите внимание детей на то, что в любом произведении (сказке, стихотворении, музыке, картине) автор всегда пытается отобразить настроение героя, природы и др. После чтения создаются небольшие формальные цветовые композиции на передачу настроения. Специального разговора (подсказки) о настроении, отображённом в прочитанной сказке, вести не нужно. Дети должны сами его почувствовать, уловить, догадаться. Пояснения к заданию: попросите детей внимательно проследить во время чтения за передаваемым автором настроением; предложите обучающимся точно выразить настроение только цветом, без конкретного изображения содержания; работать лучше гуашевыми красками; работу вести на одном листе, разделённом на небольшие форматы — прямоугольники (три изображения, следующие друг за другом).

3. *Изобразить символ «Указатель города Солнечногорска».* Поговорить о названии города, подумать, почему его так назвали. Найти сведения об этом городе. Можно заменить название города на другое, похожее на это по характеру и звучанию. Напомнить детям о значении символа, особенностях его изображения. Пояснения к заданию: допускается использование не более трёх-четырёх цветовых отношений; необходимо тщательно продумывать изобразительные элементы и формы, используемые в символике; следует

внимательно составлять композицию; работу выполнять в технике аппликации (вначале вырезать необходимые детали, скомпоновать их на определённом формате и только после этого наклеить на выбранный формат); для фона желательно выбирать нейтральный цвет.

4. *Изобразить в виде орнамента сказку «Колобок» или «Кот, дрозд, петух и лиса».* Вспомнить, что такое орнамент, ритм, динамика. Рассказать детям о том, что раньше наши предки с помощью орнамента и его элементов могли многое рассказать. Подчеркнуть, что большое значение в орнаменте имеют цвет и условные обозначения. После этого прочитать сказку. Пояснения к заданию: обратить внимание детей на то, какие действия и фразы в сказке повторяются. Как это перекликается с особенностями орнамента? Прочитать сказку ещё раз; предложить каждому обучающемуся придумать свои знаки для героев сказки и с их помощью пересказать сказку на бумаге фломастером и аппликацией.

5. *Изобразить четыре вида движения: равномерное движение, нарастающий ритм, убывающий ритм, статику.* Предварительно провести небольшой разговор о ритме в стихе, песне, музыке, сказке, танце (разные примеры, прослушивание, просматривание отрывков на видео). Пояснения к заданию: с помощью простого карандаша попытаться на одном листе передать разный по характеру ритм, обозначенный выше; изображение вести в полосе — один ритм под другим (работа штрихом).

6. *Дать определение слову и изобразить его в абстрактной форме: синюха, укрепа, похаять, толмить, тюрик и др.* Поговорить о том, что со временем многие слова, использовавшиеся народом в быту, уходят из нашего обихода. Привести примеры других слов, утративших актуальность. Предложить детям привести примеры слов, которые используют в речи их бабушки, но которыми уже не пользуются в разговоре их родители, учителя и они сами. После этого дать задание: подумать и написать своё предположение о значении написанных выше слов. Пояснения к заданию: предложить внимательно прочитать несколько раз слово; подумать, на что оно похоже по звучанию и смыслу; постараться кратко описать значение этого слова.

4 КЛАСС

1. *Орнаментальная композиция по мотивам художественных промыслов — дымковской и филимоновской народной игрушки.* Перед выполнением задания важно посвятить несколько занятий освоению народных художественных промыслов, в том числе дымковской,

филимоновской, городецкой, богородской игрушки. Найти общее и оригинальное в каждом промысле. Обращать внимание на колорит, характер формы, особенности декоративных элементов игрушек. Выполнить ряд композиций по мотивам того или иного народного промысла (не подражая промыслу, а используя главные выразительные моменты — форму, цветовое решение). Пояснения к заданию: при выполнении задания рисовать только элементы украшения, передавать цветовое решение и особенности линейного рисунка, конкретной декоративной формы; работа на одном листе.

2. *Создание эскиза игрушки по мотивам природных форм: машинка-жук, самолёт-птица, кукла-бабочка.* Внимательно рассмотреть формы различных птиц и насекомых, особенности их строения, окраски, движения. Найти работы художников, создающих игрушки; дизайнерские объекты, несущие в себе основу природной формы. Пояснения к заданию: работу выполнять эскизно, постараться максимально приблизить живую форму птицы, бабочки, жука к форме игрушки; предусмотреть такие элементы, как колёса, крепления; продумать особенности движения игрушки; строить цветовое решение с учётом естественной окраски живых организмов, с добавлением декоративных элементов.

3. *Иллюстрация к колыбельной песне.* На занятии обязательно прослушать одну или две колыбельные песни. Сравнить этот жанр с обычной песней. Выделить характерные выразительные особенности колыбельной песни. Пояснения к заданию: в решении композиции постараться максимально выразить через цвет характер мелодии, её настроение; выразительные сюжетные образы должны подчиняться настроению и колориту мелодии; работу выполнить в технике гуаши, возможно сочетание с отрывной аппликацией.

4. *Изобразить символ «Указатель города Москвы».* Москва — столица России, политический, экономический, научный и культурный центр страны. Вспомнить главные достопримечательности Москвы, рассмотреть её герб. Пояснения к заданию: предложить использовать в создании символики столицы такие выразительные средства, которые подчёркивали бы значимость города, его особенности; тщательно подбирать цветовое решение символа, использовать не более трёх цветовых отношений.

5. *Выразить слово «таинственность» в цвете, форме, линии, звуке (описание звука), запахе (описание аромата), словесном образе (словесное описание).* Работа выполняется на одном листе бумаги, разделённом на шесть частей. В процессе выполнения задания у детей максимально включаются в работу разные виды творческого мыш-

ления (музыкальное, художественное, визуальное, двигательное, осязательное, вкусовое и др.). Пояснения к заданию: в каждой из шести частей листа необходимо выразить с помощью цветных карандашей (фломастеров, красок — по выбору) своё эмоционально-чувственное отношение к воспринимаемому слову; в первом квадрате необходимо с помощью цвета (нескольких цветов) формально выразить, «какого цвета таинственность» (рисуем без конкретного изображения чего-либо — только цветом); во втором квадрате с помощью линии (карандаш, фломастер) показать форму таинственности (замкнутая линия, имеющая какую-то определённую «таинственную» форму); в третьем квадрате фломастером или карандашом нарисовать таинственную линию; в четвёртом квадрате описать словами, «какого вкуса таинственность» (например, какого вкуса «таинственная конфета»); в пятом квадрате необходимо описать «таинственную музыку»; в шестом квадрате описать словами, что такое «таинственность».

6. *Дать определение слову и изобразить его в абстрактной форме: посупорствовать, страмец, краюха и др.* Провести беседу о значении слов и их исчезновении со временем. Провести исследование по нахождению слов, которые были в активном обиходе 50 или 150 лет назад. Пояснения к заданию: постараться выразить это слово в символе, изображение должно нести максимум содержания; объяснить словами его значение.

Ниже даны примерные темы и направления работы с детьми по изобразительному искусству, основанные на полихудожественности и интегрированном подходе к обучению и воспитанию детей разного возраста.

- Создание эскиза авторского шрифта (написание своего имени собственным шрифтом, изображение характера и настроения героя).

- Эскиз буквицы к былинке, сказанию.
- Эскиз авторского иероглифа.

- К заданному интерьеру (из журнала, с фотографии) придумать люстру или другой предмет, костюм. Выразить в движении, походке характер и особенности людей, живущих в этом интерьере.

- Создание орнамента по сказке (например, «Кот, дрозд, лиса и петух», «Теремок», «Колобок»), каждый знак которого олицетворял бы определённое животное и действие).

- Передать в цвете и линии пение разных птиц, которые есть в регионе, например синицы, соловья, жаворонка.

- Работа с крупными формами (создание архитектурных проектов).
- На одном листе изобразить четыре настроения в природе.
- Создание игрушек в технике бумажной пластики на основе конуса.
  - Эскиз интерьера для любимой куклы, для себя и др. (работа на основе коробки из-под обуви без крышки).
  - Изображение пространства мыши и мотылька.
  - Графические работы по материалам наблюдений за природой.
  - Пространство леса зимой, весной, летом, осенью (желательно одного и того же места).
  - Напольные игрушки на основе простых геометрических форм.
    - Знак в декоративном искусстве (эмблемы кабинетов для своей школы, знаки-указатели для зоопарка, детского парка, игровой площадки).
    - Ритм в декоративно-прикладном искусстве. Создание своего ритма на основе мотивов народного орнамента.
    - Эскиз-макет русской избы (интерьер, экстерьер).
    - Соляные знаки и их значение у разных народов (славяне, Индия, Китай, Африка и др.). Создание смысловой декоративной композиции с использованием соляных знаков.
    - Эскиз дома «вечности», города «звезды».
    - Эскиз-проект оформления зала для прослушивания космической музыки.
    - «Моя семейная история» (родословная, генеалогическое древо).
    - Цветографические композиции по мотивам работ П. Пикассо, В. Кандинского.
    - Цветовые композиции без конкретного изображения: «Мне грустно», «Мне спокойно», «Мне тревожно», «Мне весело».
    - Дорисуй картину (в центре листа большой круг, красивая причудливая линия или пятно).
    - Выражение музыки цветом или графически без конкретного изображения действия.
    - Изображение в цвете смены настроения в сказке (начало, середина, конец).
    - Графические работы: дом или дворец на основе формы раковины, коралла. Задание лучше проводить после прочтения отрывка сказки Х.К. Андерсена «Русалочка» (описание морского дна).
    - Эскизы игрушек по мотивам природных форм насекомых, птиц или других животных.

- Иллюстрирование колыбельной песни.
- Конструирование упаковки для свежемороженых фруктов, требующих бесшовного соединения.
- Эскизы больших напольных игрушек для детской игровой комнаты: игрушки для сидения, игрушки-конструкторы, игрушки на каркасе и др.
- Создание вазы на основе трансформации природных форм: тюльпана, кактуса, ромашки, ириса, яблока, тыквы и др.
- Графическое изображение стихов В. Хлебникова, Р.И. Рождественского, С.А. Есенина, а также считалок, скороговорок, потешек (передача динамики, ритма, структуры).
- Максимальное выражение характера и образа писателя по его произведениям (в слове и художественном портрете).
- Игры в зверей, птиц, рыб, предметы.
- Характер героя и его комнаты (придумываем или вычитываем из книг описание героя и проектируем интерьер для него).
- Конфликт, контраст в искусстве и его изображение (по примерам из литературных и музыкальных произведений).
- Придумывание мелодий попевок на краткий литературный текст.
- Игры-драматизации песен и сказок, включая доступные виды деятельности минимальными средствами.
- Передача в цвете шума настраивающегося оркестра, его композиционное изображение.
- Звуковое пятно, музыкальная клякса (удар по клавише и определение цвета извлечённого звука, и наоборот — цвет звука колокола и его распространение в пространстве).
- Размышление на тему: композитор — исполнитель — слушатель (как условие существования музыки); сюжет — художник — зритель; мысль — писатель — читатель.
- Создание карты своего города, села, близкого пространства.
- Изображение земли с высоты полёта на ковре-самолёте.
- Создание русской сказочной архитектуры из бумаги.
- Город будущего.
- Передача в формальной декоративной композиции из геометрических форм: равновесия, неустойчивости, динамики, симметрии, асимметрии, устойчивости, лёгкости, тяжести, ритма, движения.
- Цветовые композиции на плоскости отношений: пол — стена — потолок; пол — стена — потолок — мебель; пол — стена — потолок — дверь и др. для конкретного интерьера (по назначению, по настроению, для конкретного человека).

- Вырезание ножницами дерева без предварительного контура или в технике отрывной аппликации (создание из них коллективной композиции).
- Создание новогодней шапки для вырезанного из журнала портрета.
- К заданному головному убору создать костюм в технике бумажной пластики.
- Эскиз декоративной решётки для средневекового замка, где живёт конкретный герой.

16. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ

Термин «педагогическая технология» появился в специальной литературе относительно недавно. Одни учёные доказывают его значимость, другие считают, что в педагогике употребление этого понятия неактуально, поскольку существуют формы, методы и методики. Наиболее активно данную терминологию отстаивает Г.К. Селевко. В своих изданиях он определяет это понятие и как «совокупность методов и приёмов, основанных на закономерностях», и как «алгоритмичность педагогической деятельности», то есть определённым образом выстроенную систему действий педагога по организации самого процесса обучения, в том числе использование форм, методов и приёмов обучения. Это словосочетание используют и такие известные учёные-педагоги, как В.В. Гузеев, И.П. Иванов, Г.К. Лозанов, А.Н. Тубельский, М.П. Щетинин и др.

В интегрированном обучении более приемлемой терминологией являются, скорее, не методы обучения, а именно технологии, так как интеграция в образовании предполагает соблюдение комплекса требований как к организации занятий, так и к педагогу непосредственно, основана на обязательном деловом и заинтересованном сотрудничестве ряда педагогов и опирается на смысловое объединение занятий базового цикла с многоуровневым дополнительным обучением. Анализ реальной практики внедрения интегрированного обучения в ряд школ различных регионов России позволяет выделить обязательные условия, без которых интеграция в образовании не может быть реализована на высоком качественном уровне.

Интеграция в образовании — это особое деловое сотрудничество учителей в коллективе, учеников в творческих группах, а также родителей в процессе решения определённой проблемы. Интегрированное обучение в условиях сотворчества с коллегами (работающими в одной параллели) направлено в первую очередь на поиск общих проблем, вычленение смысловых и содержательных полей (тем изучения), отработку интересных форм взаимодействия базового и дополнительного многоуровневого обучения.

Интеграция предполагает нетрадиционную оригинальную, активную форму и структуру организации занятия (цикла занятий), доброжелательную психологическую атмосферу, способствующую максимальному включению каждого ученика в процесс творческого поиска, обобщения и переноса информации из разных источников в решение конкретных творческих задач.

Среди интегрированных технологий, которые постепенно сложились и показали свою результативность именно в работе с учениками начальной школы, можно выделить занятия, объединённые одной сквозной темой.

Данная комплексная технология характерна для дошкольного и младшего школьного возраста, но при желании возможна в среднем и старшем возрасте. Она предполагает активное взаимодействие базового и дополнительного образования. Объединяющим началом таких блоков является тема. В качестве примера можно назвать следующие: «Экспедиция в Древний мир», «Жизнь на Земле», «Обитатели зоопарка», «Сказочная страна Китай», «Путешествие на батискафе в подводный мир», «Золотое кольцо России», «Лягушка-путешественница», «В гостях у героев русских сказок», «Творчество художников-импрессионистов и композиторов-импрессионистов», «Стили в искусстве», «Автор и его художественное произведение», «Археологические раскопки», «Жизнь под водой», «Оригинальные архитектурные проекты». Комплексные занятия занимают обычно одну или две четверти в году. Блочная система организации позволяет соединять цепь уроков и внеурочных занятий по одной теме — например, по освоению культуры, традиций, жизни людей какой-либо страны. На этих занятиях обучающиеся осваивают и познают культуру страны (изобразительное искусство, музыку, театр, архитектуру, художественную литературу); обряды, обычаи, традиционные церемонии, народную одежду, игры; природу, климат; знакомятся с историей страны и её развитием; пытаются определить роль изучаемой страны и её народа в мировой истории и культуре.

Следует отметить, что это знакомство осуществляется не столько через чтение художественной литературы, слушание музыки, визуальные наблюдения, сколько через творческие, самостоятельные исследования детей (часто с участием родителей): музыкальные и поэтические импровизации; театральные режиссёрские постановки своими силами; создание карты страны и путешествие по ней; игры-соревнования между группами или классами; организацию выступлений и художественных событий. В такой работе чаще всего бывают задействованы учителя, ведущие предметы гуманитарно-художественного блока. Не стоит бояться, что от подобного объединения может пострадать какой-то из изучаемых предметов. Скорее наоборот. Не секрет, что любую творческую и учебную задачу, например на уроках изобразительного искусства, можно решать с помощью самых разных заданий. Например, при изучении темы «Натюрморт» можно поставить детям натюрморт из бытовых предметов (ваза, яблоко, цветы) и предложить его нарисовать. Но можно предложить создать натюрморт из предметов, созвучных теме блока, например, из предметов быта жителей африканских стран (если «путешествуем» в Африку). Это может быть и натюрморт, выражающий определённое настроение или созвучный по настроению какому-либо стихотворению; наконец, натюрморт, описанный в какой-либо сказке. Как видим, задачи урока решаются, тематика обогащается, а знания и интерес ученика возрастают, так как многое из предложенной темы ему знакомо или что-то напоминает.

Эта технология позволяет учителю изобразительного искусства согласовывать и свободно варьировать тематику занятий с основным педагогом начальной школы и с учителями, ведущими другие предметы эстетического цикла. Всё вышесказанное актуально и для внеклассной работы по чтению, изобразительному искусству, музыке. Кроме того, такая организация позволяет заинтересовать и привлечь к учебному процессу родителей, что немаловажно.

Каждый педагог, задействованный в комплексном обучении, по-своему строит блочную систему занятий, руководствуясь предпочтениями детей. Для реализации данной технологии можно связать в блок занятия по изобразительному искусству и мировой художественной культуре (это даёт возможность ввести детей уже с младших классов в мировую художественную культуру).

Обязательным условием заочных путешествий по миру является сравнение культуры изучаемого народа с культурой и обычаями русского (и своего родного) народа, нахождение общих и отличии-

тельных черт в организации жилья, обживании окружающего природного ландшафта и существовании в нём.

Завершением длительного коллективного исследования бывают художественные события, посвящённые той стране (людям, искусству, традициям), которую дети изучали. (Подробно о технологии организации художественного события см. ниже.) Это событие может проходить только для тех обучающихся, которые участвовали в исследовательской работе, или в формате отчётного выступления в актовом зале школы перед большой аудиторией.

В качестве примера приведём опыт учителя начальных классов московской школы № 875 И.А. Терентьевой, она же педагог изобразительного искусства и музыки в своём классе. Тема её работы: «Земля — наш общий дом». Каждый год у преподавателя связан с какими-то двумя большими блоками, базирующимися на искусстве. Искусство, по словам учителя, «это ворота в чужие страны, к другим народам». Приобщение детей к многогранной культуре стран мира на основе комплексного подхода к предметам эстетического цикла даёт возможность формировать у детей интерес к жизни, традициям и нравственным ценностям других народов. Главную цель своей интегрированной работы Ирина Анатольевна видит в формировании культурного человека с гуманитарной системой ценностей, развитии воображения и фантазии обучающихся.

Творческая коллективная исследовательская работа и образовательные задачи связаны с направлениями развития детей и в зависимости от возраста распределяются по-разному.

1 класс. Развитие наблюдательности, интереса детей к разнообразию цвета и формы предметов. Формирование желания познавать новое, делать что-то своё, интересное и уникальное. Развитие ощущения пространства и себя в этом пространстве.

2 класс. Освоение таких взаимосвязанных явлений, как цвет — звук, цвет — интонация. Развитие представлений о национальных видах искусства (фольклор, декоративно-прикладное искусство), создание самостоятельных изделий в этих видах творческой деятельности, подражая мастерам изучаемой страны. Учитель выделяет даже такие сложные темы, как «Религия — что это такое», «Сказка и мир», «Влияние климата на жизнь человека, его характер и привычки».

3 класс. Освоение людьми ближайшего пространства. Зависимость жизни народов от окружающей природы, климата. Умение видеть разнообразие архитектуры, одежды, привычек и характеров людей. Освоение самобытности художественно-выразительного языка разных искусств и народов.

4 класс. Расширение и обогащение представления о пространстве. Освоение народом принадлежащего ему природного ландшафта («национальный образ мира», по Г.Д. Гачеву, «человек в среде»). Национальная культура, природа, климат, географические условия — региональный фактор. Мир человека: труд, культура, обычаи, отражение этого в предметном мире и влияние на искусство. Эстетика мира вещей.

«Обращение к сквозным темам, объединённым в блоки, в деятельности педагогов, можно сказать, имеет принципиальное значение, так как специально обозначенный блок сквозных тем может быть связан с освоением двух или трёх предметов, с изучением какого-то раздела школьных программ. Например, на уроках истории и литературы. Этот вид работы, на мой взгляд, наиболее продуктивен, так как позволяет педагогам находить такие темы и формы работы с учащимися, которые бы объединяли самостоятельную дополнительную работу с основными занятиями по изучаемым предметам» (И.А. Терентьева).

Обобщая раздел по описанию педагогической интегрированной технологии (занятия, объединённые одной сквозной темой), важно указать, что это направление — одно из самых актуальных в практике работы школ, внедряющих интегрированные формы работы, так как задействует практически всех учителей, работающих с одним и тем же коллективом детей. Такая деятельность бывает связана с внеклассными мероприятиями, например, с подготовкой к какому-либо школьному событию.

Другим примером занятий, объединённых одной сквозной темой, является погружение в культуру и традиции другого народа, которое было организовано авторами данной технологии в сельской школе с. Теряево Волоколамского района Московской области. В течение двух четвертей учащиеся всей начальной школы (1–4 классы) были погружены в культуру Древнего Китая, осваивали все стороны жизни китайского народа: природную и жилую среду, архитектуру, поэзию, музыку, характер движения девушек, их танцы, украшения, игры, традиции, особенности одежды и искусства. Всё это было найдено в китайских сказках (наиболее интересной среди них была народная сказка «Цветок Цан-цзы»).

Для глубокого и полного погружения в атмосферу сказки и обычаев китайского народа предлагалось живое общение между детьми по поводу традиционных сюжетов сказок других народов. Много внимания на уроках литературы, изобразительного искусства, технологии, а также на дополнительных занятиях по про-

грамме «Живой мир искусства» уделялось изображению древней архитектуры Китая, народного жилья, культовой скульптуры, выполнению рисунков в стиле китайской живописи. Обучающиеся изготавливали простые костюмы, выполняли традиционные украшения для них. Особое значение имело слушание традиционной китайской музыки, исполняемой на лютне, а также создание своих музыкальных композиций по её мотивам и выполнение различных пластических движений под музыку в пространстве с передачей характерных жестов, осанки, особенности держать тело. Некоторые ученики придумали танцы в стиле китайского народного искусства (танец с фонариками, танец с веерами, «танец дракона»). Кроме этого, учащимся всех классов было предложено придумать продолжение сказки, проиллюстрировать его любым образом на художественном событии (чтение с инсценировкой фрагментов, сценическое театрално-игровое исполнение, музыкальное и словесное сопровождение, изображение в иллюстрациях — по желанию). Обязательное условие — присутствие цвета, музыки, художественного слова, движения в пространстве.

Для выявления национального колорита проводилось живое общение по поводу прочитанной китайской сказки и изученных ранее русских сказок. Важным моментом в работе было оживление героев сказки в процессе её чтения, выразительный пересказ сказки с внесением своих образных характеристик героев, своих придуманных дополнительных образов, их фантастических превращений, передача характерных движений и поз. Кроме того, предполагались специальные направления работы на каждый возраст.

1 класс. Пробуждение и обогащение чувств, сенсорных способностей детей путём восприятия природных и художественных явлений — цвета, звука, формы, движения, аромата, особенностей звучания слова и живой речи; освоение цветовой выразительности природного мира, окружающей действительности и мира сказок, нереальности, фантазии. Выполнение цветowych композиций на передачу цвета неба, огня, солнца, луны, звёзд, земли, времени года, дня, вечера, настроения в природе по его описанию в сказке. Устные пересказы сказки, придумывание своих историй с героями сказки, а также с реальными предметами окружающего мира — например, игрушками (игра в диалог с игрушками, рассказ от имени игрушки). Сопровождение любого рассказа или пересказа движением, показом вида деятельности героя, его характера. Выполнение рисунков и скульптурных композиций на темы: «Я цветок Цан-цзы», «Я роза», «Я колокольчик», «Я одуванчик» и др.

2 класс. Выразительность жизни народа в реальности и в сказке, отражённая в разных видах искусства. Передача художественными средствами (рисунок, художественное слово, музыка) особенностей окружающего мира, его сравнение с миром сказки, необычными, фантастическими превращениями. Выразительность цвета и движений, слова и музыки. Выполнение цветовых композиций на передачу смены настроения в сказке в процессе её чтения. Живое общение по прочитанной сказке с показом «иллюстраций» в движении и в цвете. Описание характера музыкального сопровождения в сказке, придумывание мелодии, интонации музыкального произведения. Сочинение музыки к сказке с помощью хлопков, простых музыкальных инструментов (сопилки, угольника, металлофона), звуков струн, клавиш. Создание объёмно-пространственных композиций интерьера героя сказки (индивидуально и в группах) на основе готовой формы (например, коробки из-под обуви). Коллективные и индивидуальные движения детей в предполагаемом сказочном пространстве, передача загадочности, волшебности, непохожести героев и объектов сказки на реальные предметы (например, изображение цветка, создание декораций для театрального представления, изображение природного пейзажа, в котором рос цветок Цан-цзы). Проведение игр: например, один ребёнок изображает движением, позой какого-то героя сказки, а другие пытаются угадать, кого он изображает; возможны коллективные композиции. Иллюстрирование сказки — работа на больших форматах, передача в изображении действия, элементов украшения на одежде героев сказки. Рассматривание картин китайских художников и т.д.

3 класс. Освоение разнообразных жизненных ситуаций: как они изображаются в произведениях разных видов искусства и в сказке и как само искусство составляет неразрывную часть нашего окружения (украшение жилищ, одежды, строительство архитектурных сооружений, музыка в жизни и в искусстве, художественное слово). Проведение театрализованных сюжетных игр на передачу характеров и привычек героев. Театральные драматизации, художественные пластические движения, изображения. Перевод сказки на язык реальных звуков, красок, форм, движений, слов. Сравнение сказок разных народов, например народов России, Севера, Африки, Индии, Японии (национальный колорит, язык, сюжеты, нравы). Изображение народных орнаментов, традиционной одежды, жилища. Выполнение национальной игрушки в технике бумажной пластики (работа в группах).

4 класс. Опорными моментами выступают пространство и среда. Особое значение отводится окружающей действительности, а также композиции произведений живописи, графики, поэзии, музыки, помогающих выявить основной замысел сказки, оригинальной фантазии народа. Освоение пространства и цветового своеобразия сказки «Цветок Цан-цзы». Оформление небольшого помещения в школе либо в стиле китайского традиционного народного жилища; либо в стиле сказочности, необычности, волшебства, фантазии; либо в стиле устного народного творчества. Украшение стен и всего помещения картинами, объёмными работами, активное применение цвета и освещённости в передаче колорита сказки. Выполнение в объёме большого цветка Цан-цзы и других диковинных растений, животных, сказочных персонажей. Знакомство с древней письменностью Китая, придумывание своих иероглифов, составление рассказа с помощью своих иероглифов, изготовление простых проектов архитектуры Китая в технике бумажной пластики.

Заключительное занятие (художественное событие) — «Праздник цвета и волшебства» — проходил в зале, оформленном рисунками детей, выполненными за весь период работы над китайской темой. Все ученики начальных классов готовились к этому дню заранее, обязательным условием было присутствие на празднике в собственноручно изготовленном костюме в китайском стиле. Хозяйка «Дома» встречала всех входящих в зал. Гости кланялись у входа в зал, сложив руки у груди, и усаживались, где кому нравилось. В зале звучала мелодия, исполняемая на лютне. Когда все участники события оказались на местах, им было предложено какое-то время прожить в сказочной и необычной стране — Древнем Китае (режиссура художественного события готовилась научными сотрудниками и стала сюрпризом и для детей, и для учителей школы). Завершением события была чайная церемония.

После этого художественного события, где дети много танцевали, слушали, рассуждали, играли, они вместе с учителями несколько раз (по просьбе детей) бывали в Иосифо-Волоцком монастыре и с интересом рассматривали изразцы и архитектуру, чего раньше не было. Возможно, потому что на празднике дети сравнивали культуру России и Китая: почему на изразцах Иосифо-Волоцкого монастыря изображены драконы и диковинные цветы, какая архитектура в России и в Китае, что общего в традициях наших стран и чем они отличаются.

Подводя итог, следует выделить ряд положений, обязательных при работе по технологии «Занятия, объединённые одной сквозной темой».

1. Выбор темы коллективной творческой работы, актуальной для возраста учащихся.

2. Освоение выделенной темы через все изучаемые предметы гуманитарно-художественного цикла (в том числе дополнительного образования): музыка, изобразительное искусство, литература, история, география, театр и др.

3. Активная совместная исследовательская и творческая работа педагогов, детей и родителей (на уроках, в блоке дополнительного образования, внеурочной деятельности, дома).

4. Привлечение к работе информации из различных источников (литература, периодика, музеи, кино, музыка, изобразительное искусство, театр, архитектура, фольклор, традиции, история).

5. Виды работ: уроки, дополнительные занятия, экскурсии, поездки, сочинения, создание творческих работ, исследования, дискуссии, приглашение выдающихся деятелей для бесед, просмотры фильмов, музыкальные гостиные, разучивание танцев, создание своих книг, рисунков, скульптур, архитектурных проектов (в зависимости от темы).

6. Подготовка к художественному событию: выбор главного режиссёра, помощников режиссёра, сценаристов, художников, музыкантов, костюмеров, гримёров, рассказчиков (работа должна найтись для каждого по способностям): создание сценария, подготовка аудитории и её художественное оформление, выполнение творческих работ и их выставки, сюрпризы (по желанию — индивидуальные или коллективные), изготовление костюмов из простейших материалов и др.

7. Художественное событие.

ТЕХНОЛОГИЯ «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СОБЫТИЕ»

Данное словосочетание не следует рассматривать как синоним слов «праздник», «спектакль», «представление». Это особый жанр завершения процесса длительного освоения какой-либо темы, цикла уроков, объединённых одной сквозной темой, проектной деятельности, цикла экскурсий, блоков занятий по музейной педагогике, уроков-путешествий, серии интегрированных уроков по разным предметам по одной изучаемой теме и др. К художественному событию активно готовятся все: обучающиеся, педагоги, родители. Сообща создают сценарий события, разрабатывают эскизы оформления того помещения, где планируется его проводить, предлагают цветовое решение и элементы декора. При не-

обходимости изготавливают костюмы и многое другое. Главное условие — всё нужно делать самостоятельно. Если планируются какие-то отдельные выступления, то каждый выступающий готовит их самостоятельно или в содружестве с педагогом (втайне от остальных). Если проект события создаётся коллективно, то коллективно и обсуждают его детали. Отдельно выбирают детскую режиссёрскую группу, которая разрабатывает сценарий действия, план подготовки того или иного мероприятия и строго следит за его выполнением.

Все представления, показы, игры, индивидуальные выступления школьников должны быть подчинены теме длительного коллективного исследования, которое вели непосредственно учащиеся, занятые в организации и проведении художественного события. Это значит, что все участники события хорошо осведомлены о происходящем. Они должны быть всегда готовы к тому, что от них в какой-то момент потребуются действие (игра), умение свободно импровизировать на любую тему, продолжить или изменить ход представления.

Художественное событие желанно для всех и обязательно (по своей сути) радостно, оно несёт заряд позитива в жизнь каждого ученика. Ничто не должно сковывать активность детей, каждый участник художественного события должен чувствовать свою причастность к происходящему, а не быть сторонним наблюдателем. Поэтому художественное событие лучше и эффективнее происходит только в том коллективе, который готовил это мероприятие, долгое время осваивал тему, работал, исследовал, сочинял: тогда включение каждого ученика в общее действо происходит естественно, без напряжения. Художественное событие проходит при активном сотворчестве с педагогом или коллективом тех педагогов, которые в процессе подготовки к событию были включены непосредственно в этап проведения предыдущих занятий и так же, как и учащиеся, прожили тот отрезок рабочего времени, погружённые в изучение общей темы.

Представление участников художественного события — это не отрепетированное с учителем выступление одного или нескольких учеников, а коллективное сотворчество. Каждое представление «себя» (индивидуальное или коллективное) разрабатывается непосредственно тем, кто выступает, по индивидуальному режиссёрскому сценарию, своему литературному языку (поэтическому, художественному, корреспондентскому и др.), в индивидуальной творческой реализации замысла в общей структуре намеченного

единого плана. Все показы, игры, индивидуальные выступления школьников подчинены теме коллективного исследования.

Наиболее интересные моменты художественного события, запоминающиеся и оригинальные фрагменты, выступления отдельных учеников и авторских коллективов могут быть продемонстрированы на общешкольных мероприятиях перед аудиторией. Но эти выступления также желательно согласовать со всеми участниками события, чтобы не обижать тех, кто, может быть, желал бы продемонстрировать своё представление перед всей школой. Организацию и проведение художественного события мы рассматриваем как новую оригинальную интегрированную педагогическую технологию.

Выделим главные позиции: художественное событие — это вид образовательного процесса, основанный на коллективном сотворчестве. Цель технологии — индивидуальное творческое проявление каждого участника в процессе коллективного сотворчества.

Задачи

Взаимодействие обучающихся, родителей и учителей. Закрепление материала в нетрадиционной форме. Проявление каждого в комплексном сотворчестве. Перенос знаний в реальное действие. Умение представить своё творческое лицо в коллективном процессе.

Условия

1. Желание участвовать в художественном событии.
2. Готовность участвовать и взаимодействовать друг с другом.
3. Положительный эмоциональный настрой.
4. Никакого заучивания и репетиций общего события.
5. Свободное проживание в среде в соответствии с темой и сценарием.

Мотивация к проведению такого события: занятия, объединённые одной сквозной темой; уроки-путешествия; музейная педагогика; комплексные проекты; погружение в эпоху на основе цикла интегрированных уроков; совместное чтение книг; придумывание ситуаций, в которых могли бы оказаться исторические герои, путешественники, мореплаватели и др.

Роли

Учителя — доброжелательная помощь (учитель-фасилитатор).

Обучающиеся — сценаристы и помощники сценаристов, режиссёр и помощники режиссёра, главный художник и помощники

художника, музыкальный руководитель и помощники музыкального руководителя, литераторы и поэты, фантазёры, декораторы, художник по костюмам, гримёры.

Учащиеся старших или параллельных классов — друзья-помощники.

Родители — сотворчество на равных по всем направлениям работы в процессе организации художественного события и его завершения.

Этапы

1. Придумывание темы художественного события.
2. Написание сценария художественного события с общей темой.
3. Режиссура сценария детьми.
4. Подготовка сюрпризов (индивидуальных и коллективных).
5. Организация и проведение художественного события.
6. Завершающая часть художественного события.

УРОКИ-ПУТЕШЕСТВИЯ

Данная технология характерна для младшего и среднего школьного возраста, она предполагает продуманные маршруты по карте, книге, стране, картине, музею, фильму, историческому периоду, морскому дну и т.д. Поэтапное проживание маршрута каждым учеником в коллективном путешествии может длиться один урок или блок уроков, следующих друг за другом. Возможно объединение классной и внеклассной работы. Уроки-путешествия предполагают активную работу воображения, так как связаны не с реальными, а с заочными путешествиями. Поскольку педагогическая практика часто сопряжена не столько с процессом передачи знаний от учителя к ученику (наиболее традиционному и устоявшемуся методу обучения), сколько с фактом общего развития детей (владение разнообразными источниками информации, развитие образного мышления, фантазии, интуиции, импровизации), уроки-путешествия служат одним из условий реализации этого развития. Они позволяют активно включать в занятия игровые моменты, планировать нестандартные ситуации, способствуют вовлечению в процесс творческого, заинтересованного обучения возможно большего количества детей.

Уроки-путешествия тесно соприкасаются с занятиями, объединёнными одной сквозной темой (путешествия в другие страны,

в природу, музеи и т.д.). В некоторой степени путешествия в другие миры, учебные дисциплины, области знаний и наук свойственны проектной и исследовательской деятельности. При желании каждый учитель искусства может создать свою авторскую версию урока-путешествия, который необходимо выстраивать, опираясь на материал программы, направления развития учащихся и учебники. В качестве примера приведём авторскую программу О.И. Радомской «Мы живём на планете Земля». В основе программы лежит освоение мирового историко-культурного наследия через историю, литературу, особенности организации разными народами окружающего природного пространства. По словам автора, данный курс построен по принципу: от непосредственной среды (окружения) ребёнка (семья, дом, природа) — к познанию общемировых культурных ценностей. Он рассматривается как вводный к освоению мировой художественной культуры, интегрируется с литературой, музыкой, танцем и тесно связан со школьными предметами: окружающим миром, историей, географией. Курс рассчитан на четыре года. В зависимости от возраста тематика работы с учащимися развивается следующим образом: 1 класс — «Красота вокруг нас»; 2 класс — «Сказочный мир русского искусства»; 3 и 4 классы — «Я путешествую по миру», «Сказки народов мира» (Радомская О.И., из материалов исследования).

Уроки-путешествия могут «вклиниваться» в любой предмет, в изучение любой темы школьной программы. Можно также планировать целую серию уроков-путешествий по освоению какого-либо материала. Такая форма работы наиболее эффективна для блока дополнительного образования, при организации классных часов, факультативных и кружковых занятий. Незаменима эта технология и в процессе взаимодействия классных и внеклассных занятий, она объединяет в себе работу в школе и дома.

Другим важным преимуществом такой формы деятельности является работа в коллективе сверстников, тесное сотворчество детей и педагогов в осуществлении поставленной цели, единого плана действий. Такая форма работы позволяет развивать системное логическое мышление. Это связано с тем, что в процессе исследовательской работы (в заочных путешествиях) встречается целый ряд непредвиденных ситуаций, которые требуют активного включения образного мышления, интуиции, памяти. Важность обозначенного направления заключается ещё и в том, что в настоящее время, к сожалению, пока не создано какой-то единой методики по усвоению знаний обучающимися. Есть описанные методы конкретной работы

по разным предметам, в том числе по изобразительному искусству, но нет целостного взгляда на весь процесс организации образования и воспитания. Учителя часто мыслят методами только своего предмета. Технология уроков-путешествий позволяет осмыслить вместе с детьми возникающие проблемы, ситуации, накопить опыт в разных областях и применить его для достижения одной конкретной цели, поставленной в самом начале путешествия. Все действия детского коллектива подчинены достижению этой единой цели.

Следует подчеркнуть, что в данном случае работа движется не от простого к сложному, не от частного к общему, а наоборот. И именно это позволяет развивать образное мышление детей, даёт возможность совершать открытия, самостоятельно осмысливать происходящее. Главным является выделенная с самого начала единая развивающая цель, направленная на решение множества возникающих перед всем коллективом задач (проблем).

В обучении важно опираться не только на логическое мышление как условие передачи знаний учащимся, но и на развитие системы сенсорного опыта детей, их эмоционально-чувственной сферы (зрение, осязание, обоняние, слух, движение, общение и др.). Это особенно важно, так как образное мышление, творческие способности развиваются благодаря накоплению опыта, информации, ассоциаций из конкретного действия, реальной деятельности, восприятия и изучения окружающего мира природы, предметной среды. Уроки-путешествия способствуют накоплению этого опыта.

Технология уроков-путешествий связана с соблюдением следующих правил:

- вымышленное путешествие необходимо выстраивать по логике игры;
- реализация на практике выдуманного путешествия требует разработки специальных правил, придерживаясь которых, коллектив «путешественников» движется к цели (нарушать правила нельзя);
- необходимо предусмотреть возможные исключения из правил (если этого потребует ситуация), которые также оговариваются заранее, и их придерживаются все играющие;
- разнообразие условий и правил (от этого зависит увлекательность игры);
- распределение обязанностей между всеми игроками (в противном случае могут возникнуть конфликтные ситуации);
- максимальное использование индивидуальных способностей и интересов всех играющих;

- разработка плана действий для достижения поставленной цели;

- опора на интересы детей;

- поощрение и наказание (как одно из условий любой игры).

Учителю необходимо выделить пункты контроля и определить условия наблюдения за игрой. Поскольку предлагаемая технология связана с игрой, важно сказать, что игра позволяет развивать навыки коллективного сотрудничества, взаимовыручки, сотворчества, а также взаимодействия интеллекта участников и их индивидуальных качеств и способностей. Важно прожить отрезок жизни с учащимися в активном отношении ко всему окружающему, вымышленному, получить новые впечатления, обрести новый опыт, сделать свои открытия. При умелом руководстве учителя организованная таким образом игра-путешествие позволяет развивать воображение школьников и самостоятельное творчество.

Следует напомнить, что технология организации уроков-путешествий — далеко не открытие, ведь и весь наш процесс обучения, по большому счету, — высокоорганизованная игра, в которой есть свои правила как со стороны ученика, так и со стороны учителя. Но в отличие от неё предлагаемое направление опирается на интересы и возраст конкретных детей, а не на общепринятые. С другой стороны, она носит творческий характер и направлена не только на усвоение предмета, но больше на развитие способности детей решать возникающие проблемы комплексно, широко, творчески и индивидуально.

УЧЕНИЧЕСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ

Проектирование в современной педагогической деятельности рассматривается как способ активизации у детей самостоятельного исследования, развития их творческой деятельности и мышления. Проектная деятельность в образовательной области «Искусство» чаще всего связана с созданием оригинального художественного продукта (рисунка, конструкции, эскиза оформления сцены, проекта дома, игрушки, интерьера комнаты, костюма, элементов оформления интерьера, предметов декоративно-прикладного искусства, кукол, музыкального или литературного произведения и др.). Главным в этой работе является процесс посильного для ученика самостоятельного исследования, эффективность которого во многом зависит от действий учителя, его педагогического сопровождения. Важно не только грамотно и в соответствии с воз-

растными особенностями дать какое-либо задание, предполагающее процесс самостоятельного поиска и разработки, сколько незаметно для ученика направлять и корректировать его поиск, чтобы у обучающегося сложилось впечатление самостоятельной работы.

Ребёнок младшего школьного возраста ещё не в состоянии выполнить проект только собственными силами. Скорее это будут коллективные исследования под руководством учителя и родителя или исследования в малых группах. Важно предусмотреть такое распределение обязанностей между учащимися в группе или классе, чтобы каждый участник проекта в ходе его выполнения мог продемонстрировать свои лучшие качества, свою особенность и значимость в коллективном творчестве, тогда эффект от такой работы будет очевиден. В группе участников нужно распределить и организаторские должности (ответственных за какие-то этапы), что позволит каждому почувствовать ответственность за качество результата. Одним из основных этапов проектной деятельности является процесс защиты творческой работы (умение представить свой продукт, объяснить его особенности и назначение, то есть защитить его перед аудиторией — учащимися класса, родителями, учителями).

Данная технология в полном объёме рассчитана на учащихся старшего школьного возраста, но, как показывает практика, с вариациями она вполне уместна и в работе начальной и средней школы. Характерными в работе с учащимися начальной школы являются темы и задачи исследовательских проектов, которые связаны с общим развитием детей, их интересами и предпочтениями и направлены на развитие способности сотворчества в группе, проявление инициативы и самостоятельности.

Некоторые обязательные этапы:

- обозначение важности проекта для изучаемого предмета и возраста детей (например, создание архива класса, планирование маршрута путешествия и др.);
- разработка этапов исследования, списка изучаемого материала;
- самостоятельно выполненный творческий продукт (например, архитектурный проект; сценарий какого-либо события, праздника; аудио- или видеопроект; реклама или презентация; литературное сочинение; кукольный спектакль по сочинённой самостоятельно сказке и др.);
- оригинальное представление завершённого исследования перед аудиторией с показом и защитой своей идеи, отбор наиболее оригинального и привлекательного материала.

В качестве примера приведём работу учителя изобразительного искусства средней школы г. Москвы Н.В. Богдановой. «Специфика проектной работы с детьми младшего школьного возраста, — считает учитель, — связана в первую очередь с научением детей самостоятельно организовывать и проводить какие-то несложные творческие поиски. Она призвана учить детей творчески мыслить. Смелость в поиске, проявление своих индивидуальных способностей необходимы детям». Среди таких форм работы, например во 2 классе, возможна тема проекта «Дом, который построили мы» (совместная работа Н.В. Богдановой с учителями начальных классов Л.С. Кураповой, Н.Н. Потребич).

«Цели творческой коллективной работы: 1. Развитие творческого потенциала учеников. 2. Стимулирование воображения и фантазии, повышение их творческой активности в процессе усвоения совокупности знаний и навыков. 3. Сотворчество учеников, учителей, старшеклассников (консультанты, помощники). 4. Развитие навыков художественного творчества. 5. Развитие речи и коммуникативных способностей. 6. Использование новых знаний в практическом применении в создании конкретных объектов своего творчества.

Проект осуществлялся в три этапа.

1) Поисково-познавательная цель — тесная связь с музеем «Боярские палаты» г. Москвы, где сохранены исторические ценности архитектуры, утвари, жизни и быта бояр.

2) Собственно проектная деятельность учеников: 1. Создание проекта домиков для любимых игрушек и героев сказок. 2. Эскизы. 3. Макеты. 4. Игровые моменты — рассуждения, беседа, диалог о жителях домов.

3) Создание сказки на основе фантазий, совместных размышлений и предложений. При работе над этим проектом детям желательно работать в группах (объединяясь самостоятельно по интересам).

Сложились следующие группы.

Исследователи. Все учащиеся класса собирали материал по истории русской избы из разных исторических источников. Некоторые уроки провели в музее. «Исследователи» узнали ответы на вопросы: «Как жили москвичи в древности?» Почему строили жилище из дерева? «Дом — символическая модель мира, в чём это заключалось?»

Архитекторы и конструкторы. Создание разных макетов домов: старинная изба; «теремок» для зверей и гостей; «кружевной» до-

мик для кукол, принцесс и сказочных девчонок; “башня для бабочек”. При строительстве домов в дело шли самые разные материалы: картон, бумага, плёнки, “бросовый” материал: коробки из-под обуви, телевизора, пластмассовые бутылки, футляры от фломастеров и др.

Консультанты и помощники. Привлечение к совместной деятельности старших учеников. Особенно желательна была помощь тех детей, которые раньше учились у этих же учителей. Они помогли создать видео проекта совместно с учителем информатики и старшеклассниками.

Процесс создания сказки. Каждая группа, выполняя индивидуальные задания, принимала живое участие в выполнении и обсуждении всех идей своих одноклассников. Общие фантазии стали основой сказки. Следует подчеркнуть, что для младших учеников работа над проектом имела особое значение. Метод проектной деятельности приучает детей мыслить творчески, развивает их личность. Работая над проектом, ученики чувствовали себя авторами. Сочетание исследования с практической деятельностью, фантазиями и размышлениями позволяет детям выйти за рамки урока и попробовать себя в любом творческом процессе.

Работу над проектом по данной теме можно представить в следующей схеме. Тема: “Дом, который построили мы”. Исследование (музеи, книги, уроки окружающего мира, развития речи, ИЗО, технологии). Практическая деятельность ученика (эскизы, макеты, украшения, игра, фантазирование). Создание сказки, фильма, спектакля» (Н.В. Богданова — из материалов педагогического эксперимента).

Другим педагогом-исследователем, М.Г. Горбенко, выделены базовые исследовательские умения и навыки для различных категорий обучающихся в области мировой художественной культуры и музыки, которые в настоящее время используются в Московской экономической школе (МЭШ).

Так, например, к окончанию 1 класса обучающиеся могут: «...под руководством учителя формулировать исследовательские вопросы; работать по простейшей инструкции; использовать предложенные учителем источники информации; совместно с учителем анализировать информацию, полученную путём наблюдения; находить достоинства совместной групповой работы; представлять результаты совместной исследовательской деятельности в форме, предложенной учителем и под руководством учителя».

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Исследовательская технология обучения предполагает теоретическое осмысление изучаемой темы (проблемы) и практическую деятельность (или её описание). Исследовательские технологии в последнее время получили должное развитие в практике образовательных учреждений разных уровней, в том числе в дошкольных и высших учебных заведениях, так как формирование исследовательских умений и навыков теснейшим образом связано с развитием самых разных типов мышления и, главным образом, — творческого мышления обучающихся, научением школьников работе с информацией (её нахождение, использование знаний из разных источников в решении конкретной задачи), а также с формированием умения ставить исследовательские задачи, выдвигать гипотезу и проводить практическое (или теоретическое) исследование, подтверждающее или опровергающее выдвинутую гипотезу. Именно такое обучение развивает у учащихся исследовательское мышление, а также самостоятельность и креативность, что одинаково важно в самых разных областях человеческой деятельности и, самое главное, приучает к умственной деятельности и рождает желание ею заниматься.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

---

1. *Амонашвили Ш.А.* Размышления о гуманной педагогике. — М.: Издательский Дом Шалвы Амонашвили, 2001.— 464 с.
2. *Асафьев Б.В.* Об опере. — Л.: Музыка, 1985.— 343 с.
3. *Бакушинский А.В.* Художественное творчество и воспитание. Опыт исследования на материале пространственных искусств. — М.: Новая Москва, 1925.— 250 с.
4. *Бахтин М.М.* К философии поступка. — М.: Лабиринт, 1996.— 176 с.
5. *Библер В.С.* Культура. Диалог культур (Опыт определения). — Вопросы философии. 1989. № 6. — С. 31–42.
6. *Бодалев А.А.* Общение и формирование личности // Социальная психология личности. — М., 1979. — С. 25–34.
7. *Бодина Е.А.* Культура: истоки и развитие в творческих заданиях и дидактических материалах: учебное пособие. — М.: Жизнь и мысль, 2003.— 240 с.
8. *Божович Л.И.* Личность и её формирование в детском возрасте. — М., 1968.— 460 с.
9. *Буров А.И.* Эстетика: проблемы и споры. — М., 1975.— 175 с.
10. *Буров А.И.* Эстетическая сущность искусства. — М., 1996.— 292 с.
11. *Бычков В.В.* Эстетическое в системе культуры // В сб. Мир культуры // Труды Государственной академии славянской культуры. Вып. II. — М., 2000. — С. 92–106.
12. *Вернадский В.И.* Биосфера и ноосфера. — М.: Наука, 1989.— 264 с.
13. *Выготский Л.С.* Собрание соч.: В 6 т. — Т. 2. — М., 1982.— 504 с.
14. *Кабалевский Д.Б.* Как рассказывать детям о музыке? — 2-е изд. — М.: Советский композитор, 1982.— 213 с.
15. *Кабкова Е.П.* Категория обобщения как актуальная педагогическая проблема // Педагогика искусства: Электронный научный журнал — режим доступа <http://www.art-education.ru/AE-magazine/> № 2. — 2008.
16. *Кабкова Е.П., Стукалова О.В.* Развитие культуры личности в современном образовательном пространстве // Педагогика искусства: Электронный научный журнал — режим доступа <http://www.art-education.ru/AE-magazine/> № 2. — 2008.
17. *Коломинский Я.Л.* Психология педагогического взаимодействия. — М.: Речь, 2007.— 224 с.
18. *Командышко Е.Ф.* Концептуальные позиции относительно сущности эстетического развития личности в исследованиях А.И. Бурова//

- Педагогика искусства: Электронный научный журнал — режим доступа <http://www.art-education.ru/AE-magazine/> № 2. — 2010.
19. *Командышко Е.Ф.* Художественно-образная специфика музыкального искусства и развитие на его основе творческого воображения // Педагогика искусства: Электронный научный журнал — режим доступа <http://www.art-education.ru/AE-magazine/> № 1. — 2006.
  20. *Коротеева Е.И.* Способности как актуальная проблема современной психолого-педагогической науки // Педагогика искусства: Электронный научный журнал — режим доступа <http://www.art-education.ru/AE-magazine/> № 4. — 2010.
  21. *Коротеева Е.И.* Отсроченные результаты эксперимента по системе развития способностей к художественно-творческой деятельности бывших учащихся экспериментальных классов // Педагогика искусства: Электронный научный журнал — режим доступа <http://www.art-education.ru/AE-magazine/> № 1. — 2008.
  22. *Кудрявцев В.Т., Слободчиков В.И., Школяр Л.В.* Культуросообразное образование: концептуальные основания // Известия РАО. — 2001.— № 4. — С. 4–46.
  23. *Кузьмина О.В., Усачева В.О., Школяр В.А., Школяр Л.В.* Музыкальное искусство для 1–4 классов. — М.: Вентана-Граф, 2006.
  24. *Кулаев К.В.* Педагогическая эстетика России 20-х годов. — М.: МИЭТ, 2002.— 127 с.
  25. *Лекторский А.А.* Научное и вненаучное мышление: скользящая граница // Наука в культуре / Под ред. В.Н. Поруса. — М., 1998. — С. 92.
  26. *Леонтьев А.Н.* Очерк развития психики. — М., 1947.— 120 с.
  27. *Леонтьев А.Н.* Психология образа // Вестник МГУ. — 1979. — № 2. — С. 3–13.
  28. *Мелик-Пашаев А.А.* Ступеньки к творчеству (в соавт.). — М.: Бином, 2012.— 184 с.
  29. *Мелик-Пашаев А.А.* Психологические основы художественного развития (в соавт.). — М.: МГППУ, 2006.— 160 с.
  30. *Печко Л.П.* Культура человека и её становление в филогенезе и онтогенезе // Педагогическое образование в России. — 2009.— № 2. — С. 62–73.
  31. *Ражников В.Г.* Диалоги о музыкальной педагогике. — М., 1994.— 141 с.
  32. *Роджерс К., Фрейберг Дж.* Свобода учиться. — М.: Смысл, 2002.— 528 с.
  33. *Розанов В.В.* Сумерки просвещения. — М.: Педагогика, 1990. — 624 с.

34. *Рожков М.И., Байбородова Л.В., Ковальчук М.А.* Воспитание толерантности у школьников (методика воспитательной работы в школе): учебно-методическое пособие. — Ярославль: Академия развития; Академия Холдинг, 2003.— 192 с.
35. *Савенкова Л.Г.* Педагогические условия внедрения в практику обучения школы интегрированного направления работы // Педагогика искусства.— № 4.— 2010. / <http://www.art-education.ru/AE-magazine/archive/nomer-4-2010/savenkova12-12-2010.pdf>
36. *Савенкова Л.Г., Сухова Т.И., Юсов Б.П.* Живой мир искусства: программа полихудожественного развития школьников 1–4 классов. — М.: ИХО РАО, 1998.— 35 с.
37. *Савенкова Л.Г.* Дидактика художественного образования как составляющая часть педагогики искусства: новое знание. — М.: ИХО РАО, 2011.— 279 с.
38. *Савенкова Л.Г.* Человек в пространстве мира и культуры. Интеграция в художественной педагогике ИЗО. — М.: Издательский дом ГИСТР-ПРЕСС, 2009.— 286 с.
39. *Толстой Л.Н.* Педагогические сочинения / Сост. и авт. вступ. ст. Н.В. Вейкшан (Кудрявая). — М.: Педагогика, 1989.— 544 с.
40. *Толстой Л.Н.* Христианская этика: Сб. / Сост. В.Ф. Булгаков. — Екатеринбург: ТОО «Альфа», 1994.— 224 с.
41. *Торшилова Е.М., Морозова Т.В.* Развитие эстетических способностей детей 3–7 лет (теория и диагностика). — Екатеринбург: Деловая книга, 2001.— 141 с.
42. *Цукер А.* И рок, и симфония. — М.: Композитор, 1993.— 304 с.
43. *Шемиурина А.И.* Этическая грамматика в начальных классах. В помощь учителю. — Ч. 1–2. — М.: Школа-Пресс, 1998.— 186 с.
44. *Шемиурина А.И., Шемиурин А.А., Клепиков В.Н.* Ценностно-смысловой подход в воспитании школьников. Научное осмысление // Этическое воспитание. — 2009. — № 1. — С. 5–49.
45. *Школяр Л.В.* Музыка в системе развивающего обучения: В 2 ч. // Гуманитарное пространство. Международный альманах // Humaniti space. International almanac. — М., 2012.
46. *Школяр Л.В.* Педагогика искусства как актуальное направление гуманитарного знания // Педагогика искусства.— № 1, 2006. // http://www.art-education.ru/AE-magazine/archive/shkolyar_10-12-2006.htm.
47. *Шпикалова Т.Я.* Народное искусство на уроках декоративного рисования. Пособие для учителя. — М.: Просвещение, 1974.— 159 с.
48. *Шпикалова Т.Я.* Национальное и общечеловеческое // Народное творчество. — 1993. — № 5–6. — С. 8–9.

49. Юсов Б.П. Законы вселенной и законы культуры. Педагогика и интеграция / Материалы Международной конференции «Интеграция как методологический феномен художественного образования в изменившейся России». — М., 2001. — С. 1–23.
50. Юсов Б.П. Когда все искусства вместе. — Мурманск, 1995.— 100 с.
51. Юсов Б.П. Взаимосвязь культурогенных факторов в формировании современного художественного мышления учителя образовательной области «Искусство». — М.: Спутник+, 2004.— 253 с.
52. Юсов Б.П. Проблема художественного воспитания и развития школьников. — М.: ФГНУ ИХО РАО, 2012.— 306 с.
53. Якиманская И.С. Личностно ориентированное обучение в современной школе. — М.: Сентябрь, 1996.— 96 с.
54. Яновская М. Воспитание эмоционально-нравственной культуры школьников // Народное образование. — 2005. — № 7. — С. 166–169.
55. Ярская В.Н. Современный мир и проблема толерантности // Вестник психолого-социальной и коррекционно-реабилитационной работы.— 1996. — № 1. — С. 65–69.

СОДЕРЖАНИЕ

---

1. Вместо введения. Роль изобразительного искусства в воспитании и развитии детей младшего школьного возраста	3
2. Проблема преподавания изобразительного искусства	5
3. Направление и особенности учебно-методического комплекта издательства «Русское слово» по изобразительному искусству для 1—4 классов общеобразовательных организаций	19
4. Дидактика художественного образования	35
5. Основные положения теории полихудожественного развития	45
6. Интеграция в современном образовании	50
7. Возрастные особенности и направления развития детей младшего школьного возраста на занятиях изобразительным искусством	75
8. Критерии развития в младшем школьном возрасте	93
9. Как грамотно выстроить урок изобразительного искусства в школе	101
10. Кабинет изобразительного искусства. Материалы и инструменты	114
11. Взаимодействие восприятия и практической деятельности на уроках изобразительного искусства	123
12. Освоение базовых выразительных средств изобразительного искусства (цвет, форма, композиция, пространство)	127
13. Оценивание работ учащихся	146
14. Освоение графических программ	149
15. Творческое задание в практике работы педагога образовательной области «Искусство»	169
16. Педагогические интегрированные технологии обучения	184

Учебно-методическое издание
Начальная инновационная школа

Савенкова Любовь Григорьевна
Ермолинская Елена Александровна
Селиванова Татьяна Владимировна
Селиванов Николай Львович

КНИГА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

**к учебникам Л.Г. Савенковой, Е.А. Ермолинской,
Т.В. Селивановой, Н.Л. Селиванова**
«Изобразительное искусство»
1–4 классы

Под редакцией члена-корреспондента РАО,
доктора педагогических наук, профессора
Л.Г. Савенковой

Редактор *Е.В. Туинова*
Художественный редактор
Корректор *Л.В. Дельцова*
Вёрстка *И.В. Волченковой*

Подписано в печать 31.08.17. Формат 60×90/16.
Усл. печ. л. 13. Изд. № 17517.

ООО «Русское слово — учебник».
125009, Москва, ул. Тверская, д. 9, стр. 5.
Тел.: (495) 969-24-54, (499) 689-02-65
(отдел реализации и интернет-магазин)

Вы можете приобрести книги в интернет-магазине:
www.russkoe-slovo.ru
e-mail: zakaz@russlo.ru