

«Особенности освоения учебной программы «Живопись» по предмету «Искусство» детьми нового «цифрового» поколения, с привлечением дидактических игр и межпредметных связей, на примере работы Художественного отделения МАУДО «Каширская школа искусств»

автор: Шмелева Александра Анатольевна

I. Введение

1. Сложности в изучении предмета «Искусство» учебной программы «Живопись» в современных ДШИ.
2. Значение межпредметных связей в курсе «Искусство»
3. Внутрисемейный опыт и общеобразовательная программа, как начальная база предмета «Искусство»
4. Уникальность предмета «Искусство» для формирования у обучающихся межпредметных связей и общей эрудиции и преодоления цифровой зависимости.

II. Основная часть

1. Этимологический разбор слова «Искусство» и «художник».
2. Ввод учащихся в хронологическую последовательность развития искусства в мире.
3. Сложности в преподавании визуального искусства «цифровому» поколению.
4. Решение проблемы восприятия у детей цифровой эпохи через подлинные вещи.
5. Использование игр в вводной части теоретических уроков.
6. Круг цифровых технологий и методов, используемых на занятиях «Искусство»
7. Музейная работа.
8. Хроникальная синхронизация школьной программы и программы ДШИ.
9. Собственно изобретенная игра «Artline», как способ синхронизации и гармонизации знаний у разновозрастных учащихся.
10. Прикладная часть занятий на предмете «Искусство» как действенный способ коснуться искусства руками.
11. Применение опыта работы с синквейном, терминологическими картами и театрализованными постановками, как опыт подготовки выпускников к устной части защиты дипломов по предмету «Искусство».

III. Заключение

Одним из базовых курсов в освоении учениками программы «Живопись» в учреждениях дополнительного образования является теоретический предмет «Искусство», который, в зависимости от программы и года обучения, носит название «Беседы об искусстве» в начальных классах и «История искусств» в старших классах. Однако, приступая к работе с детьми нового «цифрового» поколения, учитель сталкивается с массой проблем, значительно затрудняющих освоение этого чрезвычайно важного курса. Проблемы начинаются с классически необходимых в преподавании материалов: возможного использования профильных учебников, базового оснащения школы вспомогательным оборудованием, наглядными пособиями, натюрмортным фондом; продолжаются наличием или отсутствием нововведений цифрового времени, такими как: ноутбуки, проекторы, интерактивные доски, - и завершаются такими обстоятельствами, как наличие или удаленность места проведения занятий от близлежащих художественных галерей и музеев. На практике зачастую выходит так, что учителю приходится значительно сокращать темы, пользоваться подручными материалами, имеющимися в данном учреждении образования, а то и просто ограничиваться отсылками учеников к сети Интернет, что приводит к катастрофическому снижению уровня эрудиции учеников не только в предмете «Искусство», но и в общем пространстве культуры.

При столкновении с такими трудностями перед преподавателем встает непростая задача, в решении которой данная квалификационная работа предлагает воспользоваться опытом автора. Конкретно будет рассмотрено использование межпредметных связей и дидактических игр на уроках «Беседы об искусстве» и «История искусств», на базе уроков, проведенных в курсе образования на Художественном отделении МАУДО «Каширская школа искусств».

О важности межпредметных связей глубоко и метко высказался основоположник педагогической науки Ян Амос Коменский: «Все, что находится в связи, должно преподаваться в такой же связи» (1)

Современная система образования направлена на формирование интеллектуально развитой личности с целостным представлением картины мира. Самостоятельность предметов, их слабая связь друг с другом, порождают серьезные трудности в формировании у учащихся целостной картины мира. В.А.Сухомлинский писал: «О межпредметных связях говорится очень много. Каждому учителю ясно, что надо в своем предмете искать точки соприкосновения с материалом других предметов. Но межпредметные связи заключаются не только в этом. Наиболее глубокие связи лежат не столько в содержании фактического материала, сколько в характере умственного труда». Проблема межпредметных связей в обучении - это отражение реально существующей всеобщей связи явлений. О важности и необходимости учета в обучении связи явлений писали так же Я.А. Коменский(2), И.Г. Песталоцци(3), Ф.И. Буслаев (4), К.Д. Ушинский (5), Н.Г. Чернышевский(6) и другие.

В построении уроков «Искусство» вообще и для работы с учениками и привлечения межпредметных связей и дидактических игр в частности, мы изначально опирались на две основополагающие данности в жизни ребенка: базовый курс общеобразовательной школы (такие предметы как ИЗО, Музыка, История, Литература и ушедшая в последние годы в факультатив МХК) и внутрисемейный опыт построения внешкольной части времени (такие как дополнительное образование музыке и хореографии, посещение музеев и концертов, избирательность в плане литературы и кинематографа).

Проходя базовый курс общеобразовательной школы, ученики касаются многих аспектов искусства, но, к сожалению, почти никогда не могут соединить внешние предметные связи, выстроить хронологическую последовательность и параллели, причинно-следственные связи,-

особенно если вопрос касается областей знания разных предметов, пройденных в разных классах в разные годы обучения. Принимая во внимание данные обстоятельства, нам следует признать, что именно в дополнительном образовании, на предмете «Искусство», ученики художественных отделений имеют уникальную возможность получить системное знание и широкий кругозор в области гуманитарных наук; а при помощи дополнительной практической части наших уроков по теории (игры, поделки, театрализованные выступления, диспуты) освоить еще и исследовательский, эмпирический, метод.

« Без игры нет и не может быть полноценного умственного развития. Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка вливается живительный поток представлений, понятий. Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности». - утверждал великий советский педагог В.А.Сухомлинский (2)

Следует отметить, несомненно развитое творческое начало учеников художественного отделения дает уникальную возможность для освоения гуманитарного знания через приложение непосредственной «работы руками» и использование игровой модели познания даже в старшем школьном возрасте. В дальнейшем, и даже в настоящем течении образовательного процесса, конкретно эти знания и умения оказываются чрезвычайно важными для учеников. Исходя из нашей практики, именно те наши ученики, которые успешно справлялись с построенным нами теоретическо-практическим курсом «Искусство», в дальнейшем занимали призовые места на профильных олимпиадах, справляясь и там с межпредметными заданиями и заданиями на общее гуманитарное знание, - а также с успехом сдавали ЕГЭ, творческие экзамены и собеседования в профильные ВУЗы.

Каждое первое занятие с новым классом, с поправкой на возраст учеников, мы начинали с неожиданного этимологического разбора ключевых слов: «искусство» и «художник».

В слове «искусство» мы начинали сперва банальный разбор слова по составу и обращали внимание на то, что корнем слова является «искус». Этот факт почти всегда вызывает сначала смущение, но затем пробуждает исследовательский настрой умственной деятельности учащихся. Мы предлагали найти последовательность однокоренных слов и выходили на цепочку: «искус – искушение – искушенный – искусный = опытный, умелый» (7).

Далее мы обращали внимание на суффикс «-ство». Ученикам предлагалось подобрать другие слова с этим суффиксом. Такими словами были: «волшебство», «Рождество», «геройство», «мастерство». Ребятам предлагалось обозначить функцию суффикса «-ство», и, после некоторых раздумий, ребята сами приходили к выводу, что это суффикс действия. Завершая, такой необычный на данном уроке разбор слова, ребята достигали понимания, что «искусство» - это некоторое действие опыта. Развивая эту мысль, ученики сами подытоживали: искусство есть некоторый передаваемый опыт от одного человека, достигшего высот в данном познании и умении, другому человеку; передача опыта от одной цивилизации, поколения, другим общностям людей. Это очень важный глубинный этап осмысления предмета учениками, именно на занятиях по Искусству, как самого значения слова, так и понимания невероятного взаимопроникновения друг в друга различных областей знаний, имеющих у ребят из курса общешкольной программы.

Следующее слово для разбора «художник». Его мы разбирали этимологически, обращали внимание учеников на историю возникновения слова вообще. Для этого просили найти в английском языке слово, обозначающее часть тела, похожее на наше русское слово «художник». В старших классах это слово, обычно, находилось довольно быстро. Им является «hand»(8).

У ребят всегда неподдельный восторг вызывало это открытие - и сразу же поток интерпретаций и словообразования, как бы это слово могло звучать в современном варианте построения. Обычно мы останавливались на варианте «рукастый», и тут уже сами ученики замыкали смысловой круг со словом «искусство», создавая словесную пару «искусный» – «рукастый».

Далее мы предлагали просмотреть звучание и этимологию слов «художник» и «искусство» в других, наиболее популярных, языках мира и поговорить об их значении и многообразии значений в других этнических менталитетах.

В завершение занятия мы изготавливаем плакат в технике набрызга - отпечатками рук имитируя первобытные наскальные росписи. Делаем надпись: «я художник, я так вижу» - и вводим ребят в хронологическую последовательность развития искусства в мире.

Далее, на протяжении всего обучения, мы еще не раз с учениками возвращаемся к значению слов - как в терминах, так и в определениях. Неоднократно подчеркивая универсальность совокупности знаний для человека искусства. Формируем у ребят понимание того, что творческое начало может быть осознанным, полезным и многогранным только в симбиозе с другими сферами знания человечества. Что человек, занимающийся искусством, должен быть сведущ и искусен во многих предметах, в том числе, казалось бы, далеких от творчества.

Крайне неприятным обстоятельством, более всего затрудняющим преподавание на Художественном отделении на данный момент времени, является всеобщая привязанность молодежи к гаджетам. Данное обстоятельство, как ничто другое, сегодня соответствует евангельской истине: «где сокровище ваше, там и сердце будет ваше» (9). Практически все познание мира современными школьниками строится посредством обращения в сеть Интернет и сводится к общению в социальных сетях. Для художественного образования такие обстоятельства несут просто губительные последствия. При общении с родителями мы снова и снова просим, насколько возможно, отсрочить покупку полноценного смартфона, а при его наличии стараться максимально ограничить время использования. У учащихся практически пропал навык смотреть на натуру, умение находить красоту в окружающем мире, удивляться неповторимости естественных гармоний. Все прекрасное в сознании ребенка, формирующегося в цифровую эпоху, заключено в прямоугольник гаджета. Красота не вокруг человека – красота сегодня, условно говоря, в кармане, в прямоугольной коробочке. Если ребенок даже видит что-то красивое или занятное, на его взгляд, - он тут же достает смартфон и фотографирует. Все, далее смотрим уже не натуру вокруг, а продолжаем любоваться тем, что попало на экран телефона. Подобное изображение тут же транслируется в соцсети, и ребенок получает свою долю удовлетворения и признания, благодаря одному лишь факту фотографирования и социального поощрения в виде условных «лайков» соцсетей. Когда же детям такой формации предлагается самостоятельно придумать сюжет для композиции заданной темы, ученики снова тянут руки к телефонам и пытаются найти нужную картинку среди наличествующего в сети. На данный момент времени среди детских работ очень велик процент плагиата. Более того, дети не просто ищут сюжет для замещения обедневшей фантазии. Найдя подходящую картинку, они начинают обыкновенное срисовывание, что делает тщетными все усилия преподавателя в развитии чувства воздушной перспективы, пропорции, относительности размеров и цветового восприятия, да и самой фантазии.

Как бороться с этим? Первый очевидный выход из ситуации: как можно более частое проведение пленэрных занятий. Поиск красивых мест и удачных ракурсов вместе с ребятами. Продолжительные беседы во время перемещений на природе. Наконец, сам процесс пленэрного рисования, затягивающий и интересный(илл. 5). Иногда обоснованным в переходном моменте может стать рисование на пленэре через условную рамку, когда ребенок строит эскиз, расставляет

пропорции и находит перспективы попавшей в видоискатель части природы. Подобно, если по погодным или возрастным причинам выход на пленэр невозможен, мы просим рисовать ребят вид из окон их дома (илл.6). Это оказывается таким же своеобразным пленэром, пусть и относительно. Более того, в этом упражнении мы еще дополнительно говорим о выборе ракурса, самого удачного из имеющихся, особенностях относительного освещения в окне на улице, рамы и попадающего в картину интерьера комнаты. Первый раз вид из окна мы рисуем по золотой осени, второй раз по зиме, добиваясь таким образом не только совершенствования в данном пейзаже, но и разбора цветовых нюансов, которые в осеннем и зимнем окне являются диаметрально противоположными.

Помимо пленэра, мы настаиваем на натурном рисовании любых предметов. Просим ребят самих приносить на занятия красивые осенние листья, необыкновенные камни, ракушки, перья и прочее. Ребята начинают внимательней относиться к окружающему миру, у них появляется азарт и даже дух соревновательности в выборе подходящих для рисования предметов (илл.7). Конечно, чем младше школьник, тем результативней такой подход. Для старших самый действенный метод - это непосредственно общение, пленэр и личный пример педагога.

Акцентируя внимание на невозможности срисовывания с телефонов, мы специально проводим занятия копирования с известных работ выдающихся художников (илл.1), подчеркивая, что такая копия несет в себе задачу опосредованного общения с мыслью мастера, следования за его профессиональной рукой. Такие занятия проводятся как и для малышей, так и для старших ребят

Для самых маленьких, или растерявшихся ребят постарше, мы предлагаем раскрашивание имеющихся прорисей заданной картины; те же, кто решительней, приступают непосредственно к копированию. Важно, чтобы на этот случай имелась качественная репродукция в руках ребенка.

Необыкновенно увлекательно наблюдать, как по ходу копийной работы ребята интерпретируют сюжет, по-новому его переосмысливают. Например, «Рождение Венеры» Боттичелли одна из младших девочек упрямо называла «Крещением Венеры» (илл.2), что подвинуло уже нас самих к новому взгляду и новой интерпретации давно известного сюжета в искусствоведческом контексте (11).

Также мы считаем, что в новом «цифровом» обществе, при подготовке учащихся в художественном образовании, крайне важно, по возможности, окружить их максимальным количеством подлинных вещей (например историко-бытовых) и качественных репродукций. Мы стараемся, чтобы в классах был максимально подлинный натюрмортный фонд, постоянно пополняем его своими личными коллекциями. Круглогодично, тематически и сезонно, меняются выставки репродукций в зале, где ребята рисуют. Так мы добиваемся насмотренности и узнаваемости основных хрестоматийных работ. Просим родителей, по возможности, заводить дома художественные календари с качественными репродукциями на каждый месяц. Современная цифровая жизнь, безусловно, делает доступным любое изображение, но мы считаем крайне важным элементом воспитания будущего художника, да и просто всесторонне развитой личности, пребывание в среде, наполненной реальными предметами, имеющими не виртуальную ценность, а вполне осязаемую. Именно поэтому мы стараемся давать в руки ребятам подобные вещи. Зачастую мы намеренно избегаем транслирования картинок через проектор, в пользу работы ребят с хорошими художественными альбомами; более младшим школьникам мы приносим, читаем и рассматриваем с ними подборки детских книг. Зачастую это старые или переизданные книги из серии «Детская литература», когда в издательствах работали художники высокого класса. Дети с большим интересом читают и рассматривают эти книги, зачастую для них это первое знакомство с эстетикой книги такого уровня(илл.4).

Активно на теоретических занятиях мы используем различные игры, посвященные искусству. Следует признать, что список этих игр, на данный момент, невелик, но имеет тенденцию развиваться (см приложение №1) . Нам удалось собрать приличную, постоянно пополняющуюся коллекцию настольных игр. В основном, это тематические игры, изготовленные конкретными музеями (освещающими свои коллекции). Самый простой вариант - это модификация игры «Мэмор», когда задачей игрока является попарное открывание перевернутых карточек для нахождения двух одинаковых. В такой игре мы сразу выполняем несколько задач: развиваем узнаваемость известных картин из собраний музеев, запоминаем их авторов, проводим краткие беседы на 2-3 предложения, и, несомненно, развиваем внимательность и зрительную память (илл.3). В модификации игр типа «Лото», построенного на узнавании картины по словесной загадке, возможно развивать связь невербального описательного восприятия непосредственно с картиной, представляющей собой одну из клеток игрового поля. Для построения логических связей между тематикой картин, сюжетами, жанрами и прочим великолепно подходят такие игры как «Эрмитаж», для старших ребят, и «Моя выставка», для младших. Кроме вышеперечисленных, мы активно пользуемся нижеприведённой игрой «Артлайн», собственного изготовления. Под игру отводится обычно первая часть теоретического занятия или ею заполняются паузы перемен между уроками. Ребята всегда с радостью принимают участие в таких играх. Для нас важно, что в такого рода познавательных развлечениях дети находят альтернативу онлайн-играм и выносят из них конкретную учебную пользу.

Естественно, в нынешнем мире мы не можем полностью абстрагироваться от цифровизации общества. Мы и сами общаемся с учениками и их родителями в мессенджерах и открываем группы в соцсетях. Именно такая модель общения оказывается самой удачной, не только для транслирования изображений через проектор, но и для осуществления контролируемой тематической связи с учениками и родителями, последовательному размещению тем, при необходимости поиска интересующего материала. Более того, со временем именно наша группа, сформированная на базе Художественного отделения Духовного центра при ДШИ г.Кашира в социальной сети «Вконтакте», стала главным банком иллюстраций, педагогических идей и наработкой опыта. Мы пришли к выводу, что, готовясь к занятию, иллюстрации лучше демонстрировать не в виде общепринятой презентации, но размещать их в виде постов в нашей тематической группе «История искусств и православной иконописи», сопровождая такие посты тематическими тегами (12).

Также, именно благодаря возможностям сети, мы можем рекомендовать нашим ученикам довольно немаленький список тематических искусствоведческих фильмов, лекций, онлайн-выставок и мастер-классов. Особенно актуальна такая работа стала в «ковидную» эпоху, при переходе на дистанционное обучение. Другой альтернативы очному обучению просто невозможно было себе представить.

Благодаря сети Интернет и наличию проекторов в учебном классе, мы имеем с детьми уникальную возможность приобщения к шедеврам киноклассики. Мы неоднократно устраивали как фрагментальные, так и полнометражные просмотры. Знаменитый фильм А.Тарковского «Андрей Рублев», разбивая на части согласно делению самого режиссера и проводя занятия по каждой новелле, мы смогли провести ряд занятий, которые с интересом посещали даже самые маленькие наши ученики. Вряд ли без медиа возможностей такие уроки были бы осуществимы (13).

Одним из самых медийных проектов на нашем отделении стали работы в стиле «косплей» - по известным картинам. Особенно активность расцвела на волне интереса к «искусству из подручных материалов», эпохи всеобщего локдауна. Мы не могли пройти мимо развернувшегося

в сети флешмоба. Однако, постарались и здесь скруглить углы. Ребятам рекомендовалось минимум увлекаться комедийным моментом флешмоба и как можно глубже войти в художественные особенности косплея известных работ. Ученики должны были обращать внимание на композицию повторяемой картины, цветовые отношения, эмоциональное выражение и прочее. Мы считаем тот опыт чрезвычайно полезным (илл 8,9,10,11).

Продолжая тему наглядности, невозможно не затронуть музейную работу. По факту нашей 100-километровой удаленности города Каширы от столицы, следует признать, что уже это, незначительное по времени передвижения, расстояние является критичным для многих семей. Далеко не каждый учащийся (и далеко не первый год на художественном отделении) бывал хотя бы в Третьяковской галерее, не говоря уже о других музеях. Конечно приходится работать с родителями, пробуждать интерес детей, анонсировать самые интересные и доступные выставки. Результат не всегда бывает успешным, поэтому нам приходится самим готовить фоторепортажи с посещения выставок нашей семьей. Обычно такому виртуальному посещению приходится отводить отдельный урок, и, при всей относительности такой онлайн-выставки, результат по воздействию оказывается лучше, чем просмотры самых зрелищных музейных фильмов. Живой личный репортаж передает нашу личную заинтересованность, расставляет нужные акценты, показывает относительность и масштабность интересующих нас произведений. Примеры таких занятий-выставок можно посмотреть у нас в группе (14,15,16).

На месте, непосредственно в родном городе, мы можем воспользоваться материалом нашего местного Каширского краеведческого музея, с которым поддерживаем теплые профессиональные отношения. Мы неоднократно посещали мастер-классы с нашими местными и заслуженными художниками, устраивали встречи с деятелями искусства, знакомились с живописью и экспонатами музея, проводили открытые занятия с рисованием чучел животных и других достопримечательностей (17), (илл.12). Но мы снова и снова настаиваем на более активном освоении столичного музейного пространства нашими детьми.

Однажды заметив на уроке по искусству Древнего мира у учеников старшего школьного возраста отсутствие свежего знания по данному историческому периоду, нам пришлось искать выход из сложившейся ситуации. Понятно, что период Древнего мира изучается в общеобразовательной школе по хронологическому принципу, в самом начале средней школы; однако основания, заложенные в культуре в эпоху античности, являются ключевыми для формирования всего мирового искусства - и нам неизбежно приходится неоднократно возвращаться к той эпохе. К старшим классам ученики обычно вообще смутно представляют себе античный мир, но практически все основные стили, такие как Ренессанс, Классицизм, Ампи́р, Историзм, Сталинский ампи́р и прочее - напрямую связаны с классическим искусством.. На практике учителю в ходе занятий по Истории искусств неоднократно циклично приходится обращаться к наследию античности и подчеркивать это практически во всех видах творчества человека: архитектуре, скульптуре, живописи и даже литературе.

Другая крайность: различия программ общеобразовательной школы и программ дополнительного образования в том, что первые классы художественного отделения практически никогда не совпадают тематически со школьными. Таким образом, к нам на занятия по искусству Древнего мира вполне может попасть ребенок начальной школы, который еще ничего не знает об Античности, и тогда преподавателю Искусства приходится давать опережающее знание, зачастую в игровой форме (об этом подробно будет сказано ниже), - что безусловно положительно влияет на кругозор и готовит серьезную базу для будущего освоения школьной программы.

Для закрепления линейности истории вообще, конкретно в нашем случае, при изучении Истории искусств и творческих достижений человечества, мы решили воспользоваться на уроке

идеей замечательной настольной игры «Timeline», значительно ее переработав под наши задачи. Если в оригинальной игре «Timeline» напечатаны карточки со знаковыми историческими событиями, то в нашем случае, назвав игру ««Artline», - мы распечатывали изображения со значимыми и известными произведениями искусства. Далее, следуя правилам игры, нашей задачей является поочередное выкладывание в линию всеми участникам по карте с изображением артобъекта в хронологическом порядке. Т.к. карты у всех различные, то и вариативность довольно широка, порядок в линии постоянно меняется, внимание удерживается, несмотря на довольно большое возможное количество участников. Кроме хронологической последовательности, перед учениками возникает прямая наглядная преемственность от эпохи к эпохе, от культуры к культуре, от страны к стране, от художника к художнику. Ребята не раз замечали, что практически все изображения знакомы им по различным школьным учебникам, однако выстроить все в схему наглядно удалось только благодаря этой игре.

Однако, мы решили не останавливаться на необходимости построения в голове только линейной последовательности хроникально-событийных явлений искусства. Крайне важным для получения универсального гуманитарного знания, не только в области искусства, но также для введения тематических, сюжетных и внепредметных пересечений, мы решили расширить игру по принципу кроссворда. Конкретно, если у участника была карта с изображением памятника «Родина-Мать» с Мамаева кургана, а в начале ленты, например, уже лежала карточка с изображением Ники Самофракийской, то ученик мог не только разместить карту с Родиной-Матерью в ленту произведений середины 20-го века, но и положить ее в начало ленты, в период Античности, перпендикулярно карточке Ники Самофракийской; или же, например, положить перпендикулярно карточке с изображением Эйфелевой башни, обосновав это схожестью технологий возведения и масштабностью. Таким расширением игры мы добились еще одного, весьма наглядного, эффекта для учеников: взаимовлияние различных эпох, стилей и авторов. Также подобная наглядность очевидно демонстрирует внешнепредметные связи, такие как в вышеприведённом примере: история – искусство – технология (18), (илл.13).

В качестве одного из способов преодоления нашими учениками проблемы удаленности по отношению к крупным столичным музеям (считая основоположным в изучении искусства непосредственное, не виртуальное, общение с подлинными предметами культуры) мы решили развить на наших занятиях прикладную часть. Чтобы знать искусство, его необходимо трогать руками, поэтому практически по каждой пройденной теме, особенно с младшим школьниками, мы стремимся изобретать конкретную поделку, дающую возможность ребенку пропустить через себя, через свои руки, и закрепить тем самым пройденный материал. Подготовка к таким урокам активно задействует и родителей, т.к. им приходится вместе с детьми искать и готовить необходимый материал. Например: проходя историю искусств первобытного человека и затрагивая тему архитектуры, мы из пластилина и куриных костей мастерили первобытное жилище; при изучении древнеегипетских пирамид, мы строили их макеты из кусков сахара рафинада; проходя стоечно-балочную систему и арочную архитектуру, дети приносили из дома конструкторы из деревянных плашек типа «Джанга» и конструкторы «Лего» (илл.14). Такая форма работы создает на уроке неповторимую атмосферу доверия между учениками и преподавателями, а также непосредственно включает в рабочий процесс родителей, что особенно важно в педагогическом подходе.

Подробнее о прикладной работе можно посмотреть в приложении-таблице. (см Приложение №2).

Одним из требований к обучающимся по программе «Искусство» является освоение грамотной устной речи с применениями профессиональных искусствоведческих терминов.

Однако следует отметить, что у поколения нынешних школьников, зачастую, оказывается чрезвычайно не развито ораторское искусство. Бывает, что ребенок, весьма одаренный в искусстве визуально, в плане вербального общения весьма затруднен. Присутствует и банальная боязнь выступить на публике. Часто детям, одаренным художественно, проще созерцать со стороны как принимается зрителями их произведение, чем выступить прилюдно с темой этого же произведения. Конечно, развитие гомилетики - это задача школьного курса литературы, однако и в этом случае дополнительное художественное образование может выступить мощным катализатором развития навыка логичного и грамотного изъяснения своей позиции и уверенного публичного выступления. Конечно, мы не можем уделять на наших занятиях достаточно времени устной подготовке. Абсолютно не хочется превращать уроки в занудное чтение рефератов, скачанных в интернете, зачастую первый раз прочитанных самими докладчиками во время занятия в классе, как это теперь нередко бывает. Одним из вариантов подготовки ребят в ораторском искусстве стало прохождение темы «Театр» (илл.15): мы не только мастерили древнегреческие маски, пытались делать декорации, но и разыгрывали совсем короткие басни Эзопа. Еще в своей работе мы нашли довольно компактное, но действенное упражнение, распространенное в методологии гуманитарных предметов – синквейн, - и с радостью переняли его. Напомним: синквейн - это пятистрочное нерифмованное сочинение, восходящее своими корнями к японскому хокку. Каждая строчка синквейна строится согласно определенному правилу:

Первая строка. Кто? Что? Одно существительное, отражающее тему.

Вторая строка. Какой? Два прилагательных, описывающих основную мысль.

Третья строка. Что делает? Три глагола, говорящие о действиях в рамках темы.

Четвёртая строка. Что автор думает о теме? Фраза из четырёх слов, показывающая отношение к теме. Это может быть пословица, цитата, крылатое выражение или собственная формулировка.

Пятая строка. Кто? Что? Слово, словосочетание, синоним к первому слову, которое выражает личное отношение пишущего к теме.

Мы предлагали ученикам зайти на официальный сайт одного из музеев, которые размещают в онлайн галереях свои экспонаты в хорошем разрешении, внимательно рассмотреть при увеличении характер мазка, цвет и прочее, а после составить именно к этому произведению по вышеозначенным правилам синквейн. Далее, оформить работу необходимо было в виде простого коллажа, где сам синквейн размещался на фоне выбранной картины (в приложении вы можете ознакомиться с примерами результатов, илл.16,17, 18, 19). На данном этапе подготовка к устному докладу не заканчивалась. Далее мы просили использовать синквейн как план к докладу и, основываясь на нем, строить описание выбранной картины. Мы также предлагали ребятам воспользоваться терминологической картой (тематические подборки лексики), и таким образом текст развивался уже до приемлемых размеров и ученик начинал чувствовать себя гораздо более уверенным в словесном докладе на заданную искусствоведческую тему. Изначально темами были простые описания картин, стилей, направлений, и далее мы выходили на сравнительный анализ, подходя к выпуску работы с проблемной темой.

Наши выпускники одной из итоговых работ при защите диплома имеют теоретическую тему по курсу «История искусств». Мы стараемся максимально творчески подходить к выбору темы. Наши темы практически никогда не имеют полных аналогов в сети Интернет, что исключает возможность плагиата. Также, непременно кроме текстовой части, ребята

представляют т.н. «музейную часть». В тему своего доклада учащиеся приносят один или несколько предметов, иллюстрирующих их тему (илл.20,21).

Например для темы: "Передвижники и импрессионисты. Сходства и различия" в музейной части демонстрировалась старинная репродукция портрета «Незнакомки» Крамского, в теме "Персонафикация в искусстве" наглядной частью стал кокошник как часть карнавального костюма «Радуга», в "Формирование системы росписи православного храма"- настоящий макет храма, "Искусство соцреализма и искусство Третьего рейха" демонстрировало советские учебники сталинской эпохи, "История иконописи в XX - XXIвв." - старые иконы предреволюционного и советского периода, "Архитектура XX - XXIвв на примере г.Кашира" - юбилейный буклет градообразующего предприятия с коллекцией исторических фото старых технологических зданий, "Особенности храмовой архитектуры г.Кашира" - ученик догадался принести массовую туристическую продукцию, такую как магниты, кружки, значки с изображениями храмов-достопримечательностей (19) (илл. 22).

Подводя итоги квалификационной работы, можем сделать следующие выводы:

1. На примере работы Художественного отделения МОДАУ «Каширская школа искусств» мы можем наблюдать пример разностороннего подхода к преподаванию предмета «Живопись» в работе с детьми новой «цифровой» формации.
2. Далеко не всегда обучающимся на Художественном отделении идет на пользу обильное привлечение цифровых виртуальных технологий. Детям, развивающимся по творческим специальностям, необходимо создавать - натуральную, узнаваемую и запоминаемую базу познания. Необходимо исключение избыточного цифрового визуального контента. Только в таких условиях мы можем вырастить непосредственную, творческую, независимую от навязываемых сетью Интернет моделей, личность.
3. Мы не можем полностью исключить учащихся из интернет сети. Мы сами на уроках активно пользуемся новыми технологиями. В современном мире невозможно оставаться вне контекста технологий, но мы можем сформировать в детях, особенно в детях с развитым эстетическим и творческим началом, избирательность. Именно умение выделять для себя достойный материал из бесконечного потока, ценить подлинные вещи на порядок выше виртуальных, может консолидировать ребенка на достижение больших и значимых целей.
4. Действенным средством в созидании живой, естественной среды для формирования маленьких личностей должен стать пример непосредственного общения с педагогом. Таким видом общения на уроках по специальности «Живопись» могут стать не только студийные занятия, но и пленэры, дидактические игры, беседы, затрагивающие межпредметные связи, совместный просмотр художественных фильмов исключительного культурного значения, всесторонняя подготовка театрализованных выступлений, прикладные занятия руками по пройденным теоретическим темам.
5. Даже в работе со старшими школьниками, особенно на занятиях по «Искусству», не стоит избегать различных модификаций тематических игр. Именно такое времяпровождение формирует у ребят насмотренность и эрудицию в визуальном материале мирового художественного наследия.
6. Приличное расстояние от музеев может стать существенной проблемой в изучении предмета Искусство, однако не стоит упускать из обучающего процесса эту важную часть. Работать можно с местными музеями и галереями. Проводить занятия по собственным личными фоторепортажам из музеев. Непременно анонсировать и убеждать учащихся и их родителей предпринимать поездки для посещения не только экспозиций столичных музеев, но и текущих, весьма интересных выставок.

7. Необходимо всячески привлекать к совместной работе родителей. Поводом для того могут быть не только поездки в музеи и на выставки, но и банальная подготовка к практической работе по закреплению материала таким образом, как поиск необходимых предметов и материалов. Знакомство родителей, в том числе через родительские группы в мессенджерах, с предметными материалами наших занятий. Рекомендации необходимой литературы и кинофильмов. Необходимо не только у учеников, но и у родителей сформировать непосредственный интерес к учебному процессу.
8. На протяжении всего курса обучения «Живописи» вообще и предмета «Искусство» в частности, необходимо постоянно возвращаться к межпредметным связям. Проговаривать этимологическое значение отдельных слов и терминов. Всегда связывать культурные процессы с исторической обстановкой и историческими событиями в любой эпохе. Проводить параллели между стилями и эпохами. Уметь обозначить культурные явления изучаемого периода не только в живописи, но и в литературе, музыке, политических и технологических процессах. Понимать искусство как флагман, индикатор и зеркало своего времени, видеть влияния через эпохи и века. Именно такой многосторонний подход дает возможность вырастить гармоническую и всесторонне развитую личность даже в период «цифровой» эпохи (20).

Список литературы и источников:

1. Ян Амос Коменский. Избранные педагогические сочинения. Москва 1939.
2. Антология гуманной педагогики Основы, принципы и методы системы воспитания и обучения Сухомлинского. Педагогика доброты. Москва 2020.
3. Песталоцци. Новиков. Каразин. Ушинский. Корф. Биографические повествования | Горбунов Юний А., Усова С. Е. Москва 1997.
4. О литературе: исследования, статьи | Буслаев Федор Иванович. Москва 1990.
5. Педагогическая система К. Д. Ушинского | Гончаров Николай Кириллович. Москва 1990
6. Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии. Том I. Москва 2016
7. В. В. Виноградов. История слов. Институт русского языка им. Москва 1999 г.
8. Школьный этимологический словарь русского языка. Происхождение слов. — М.: Дрофа Н. М. Шанский, Т. А. Боброва, Москва 2004
9. Толкование на Четвероевангелие, деяния Святых Апостолов и Апокалипсис. Составил М. Барсов. ПСТГУ. Москва 2008
10. Как говорить с детьми об искусстве 2: Образы и герои | Барб-Галль Франсуаза. 2020
11. https://m.vk.com/wall-160405842_482
12. <https://vk.com/club160405842>
13. https://vk.com/club160405842?w=wall-160405842_160%2Fall
14. https://vk.com/album-160405842_274895209
15. https://vk.com/album-160405842_279129013
16. https://vk.com/sanyur?w=wall3451980_10982%2Fall
17. https://vk.com/club160405842?w=wall-160405842_1084%2Fall
18. https://vk.com/club160405842?z=photo-160405842_457241106%2Fwall-160405842_481
19. https://vk.com/club160405842?w=wall-160405842_1063%2Fall
20. https://vk.com/club160405842?w=wall-160405842_1064%2Fall

Приложение № 1.

Список игр используемых на занятиях по предмету «Искусство»

1. «Мемо» Картины русских художников. Изд. «нескучные игры» <https://xn--c1adamiqc1adv8bxce.xn--p1ai/product?id=2302>
2. Арт-Лото «Времена года, живопись из собрания ТГТ». Изд ТГТ. <https://shop.tretyakovgallery.ru/items/12290>
3. Арт –лото «Мэмо». изд. ТГТ <https://shop.tretyakovgallery.ru/items/12785>
4. «Прогулки по Третьяковской галереи». изд. ТГТ <https://shop.tretyakovgallery.ru/items/12785>
5. «Моя большая выставка». изд ЭКСМО
6. "Artline: Эрмитаж" изд. Хобби геймс. https://hobbygames.ru/artline-jermitazh?gclid=EAIaIQobChMI9eK0mvi59AIVxwWiAx2gRwaLEAQYASABEGkzd_D_BwE

Приложение № 2.

Список прикладных работ на занятиях по предмету «История искусств»

№	Тема	Изделие	Материал	Вид работы
1.	Первобытное искусство. Пещера рук.	Плакат «Я художник – я так вижу» из трафаретных отпечатков в технике «набрызг» (илл.23)	Бумага, густо окрашенная гуашью вода, пульвизатор	Плакат, набрызг
2.	Первобытное искусство. Начало архитектуры.	Жилище древнего человека	Кости курицы, пластилин	Лепка, моделирование
3.	Пещерная живопись древнего человека	Анималистическая роспись камня	Камень известняк, сепия, уголь, восковой каранаш, лак	Роспись по камню
4.	Менгиры и дольмены	Дольмен, Стоун Хендж	Камень, плоская галька, спички, пластилин	Конструирование
5.	Палеонтологические Венеры	Скульптура-подражание первобытному искусству	Глина	Лепка
6.	Первобытная музыка	Костяная свирель, барабаны	Кости от крыла индейки, кокосовый орех, палки	Моделирование
7.	Искусство Древнего Египта	Египетская пирамида (илл.24)	Сахар-рафинат, пачка	Конструирование
8.	Древнегреческий пантеон	Скульптура-подражание древнегреческим скульптурам	Белый скульптурный пластилин	Лепка
9.	Античная одежда	Реконструкция античной одежды (илл.25)	Разнообразные ткани однотонной расцветки различной плотности и цвета. Этнические украшения	Моделирование
10.	Древнегреческий театр	Театральная маска(илл.15, 34)	Картон, фломастеры, клей, цветная бумага	Вырезание, декорирование
11.	Древнегреческий ордер	Портик	План античного храма на бумаге, скульптурный пластилин, спички	Лепка, конструирование
12.	Древнегреческая вазопись	Расписная ваза (илл.26)	Крафтовый картон, черные маркеры, ножницы	Декорирование
13.	Опорно-балочная архитектура	Конструирование первичных архитектурных форм	Детские конструкторы из типовых брусков типа «БашняДжанга»	Конструирование
14.	Изобретение древнеримского бетона	Именной бетонный блок	Раствор бетона, спичечные коробки, мелкие камушки-	Макетирование

			смальта	
15.	Изобретение древнеримского кирпича	Именной кирпич	Глина, спичечная коробка	Макетирование
16.	Древнеримская арочная архитектура	Создание арочного макета	Арочные, колоннообразные и прямоугольные элементы конструктора «Лего»	Конструирование
17.	Древнеримская мозаика	Мозаика не большого формата(илл.31,35)	Смальта, раствор, инструменты	Набор мозаики
19.	Помпейское искусство	Макет вулкана Визувий (илл.36)	Бутылка, сода, уксус, моющее средство, красная и оранжевые краски, строительная пена	Макетирование
20.	Римский пантеон	Макет купола Римского пантеона	Форма, плиточный раствор, строительная пена, монеты	Макетирование купола
21.	Энкаустические портреты	Рисунок в технике энкаустики	Бумага, восковые карандаши, утюг	Пятновое рисование
22.	Византийская эстетика	Реконструкция вида византийцев по сохранившимся мозаичным изображениям (илл.26)	Распечатка прорисей к византийским мозаикам, акварельные краски, кортон, клей. ножницы	Раскрашивание, моделирование.
23.	Средневековые манускрипты	Разработка инициала	Бумага, фломастеры	Литеринг
24.	Романский и готические стили	Сборка пазла, лепка архитектурных деталей	Разрезанный на части архитектурный рисунок собора Нотр Дам и Пизанской башни в формате А0. Карточки с архитектурными элементами в формате А6, пластилин цветной	Конструирование, моделирование, лепка
25.	Геральдика	Разработка собственного герба (илл.32)	Картон, цветная бумага, ножницы, клей	Компазиционная аппликация
26.	Средневековый витраж	Открытка-витраж (илл.29)	Вырезанные снежинки, черный картон, цветные полиэтиленовые папки-уголки. Прозрачный скотч. Перманентные маркеры.	Вырезание, композиция.
27.	Человек Возрождения	Витрувианский человек-дергунчик (илл.28)	Распечатанный рисунок витрувианского человека Леонардо Давинчи, скотч, ножницы, брасы, вошенная нитка	Конструирование

28.	Искусство русской иконы	Компазиция архитектурного фона иконы	Распечатанные цветные первичные прорисовки к иконе, соразмерные вырезанные цветные архитектурные и пейзажные элементы русской иконы	Моделирование
29.	Искусство русского авангарда	Двойная формальная компазиция противоположных состояний (добрый-злой, горячий-холодный и пр.)(илл.34)	Картон, цветная бумага, ножницы, клей	Апликация-коллаж
30.	Мультпликация	Создание простейшего мультфильма (илл.35)	Бумага, фломастеры, ножницы, зубочистки, клей.	Динамическое моделирование

Приложение № 3.

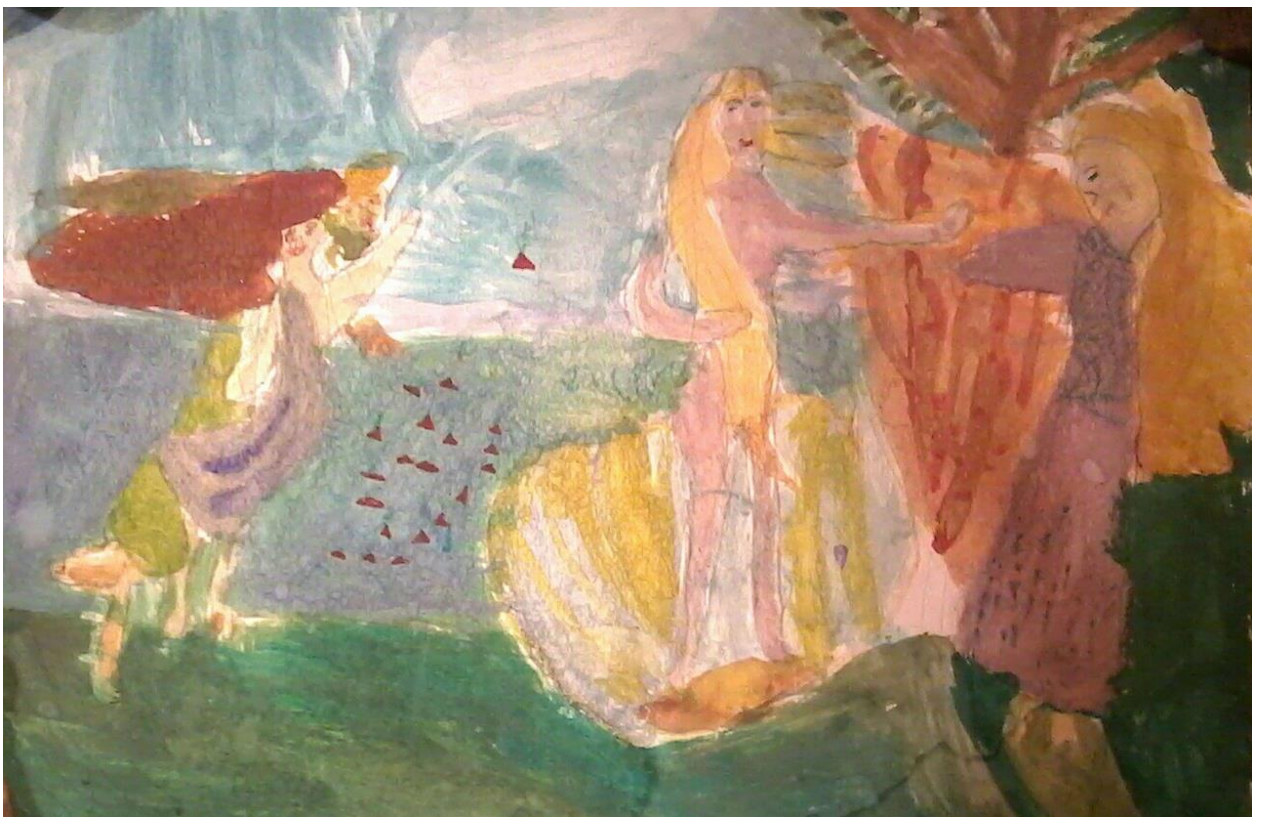
Иллюстрации:

илл. 1

илл. 2

Минаева Александра
«Прозерпина» Данте Габриель Россетти

Россетти называл «Прозерпину» своим лучшим произведением. Сюжет картины восходит к античному мифу о богине Прозерпине, дочери Цереры. По легенде ее выкрал и увез в подземное царство полюбивший ее Плутон, однако потом все же...

[Показать полностью...](#)

Рыжикова Варвара.
Картина "Дети бегущие от грозы".
Художник - Константин Егорович Маковский.
1872 г.

Ангелина Колосова
17 мая в 16:12

Петрикеева Ольга.
"Женский торс".
Художник - Казимир Малевич.
1928-1929 гг.

ЗАНЯТИЕ "ИСКУССТВО В ЛЕНТЕ ВРЕМЕНИ"

строим акведуки

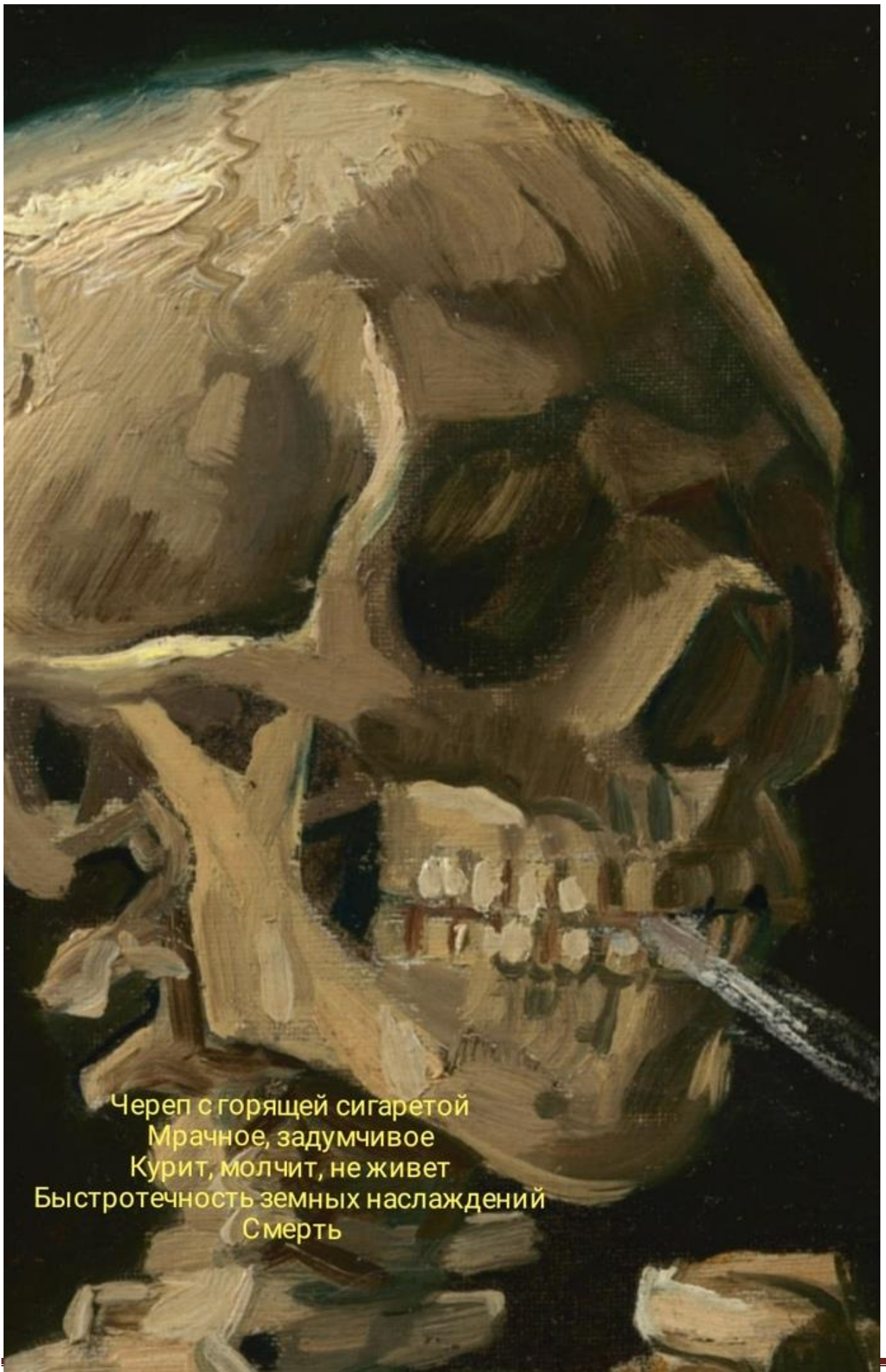
ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИЙ ТЕАТР

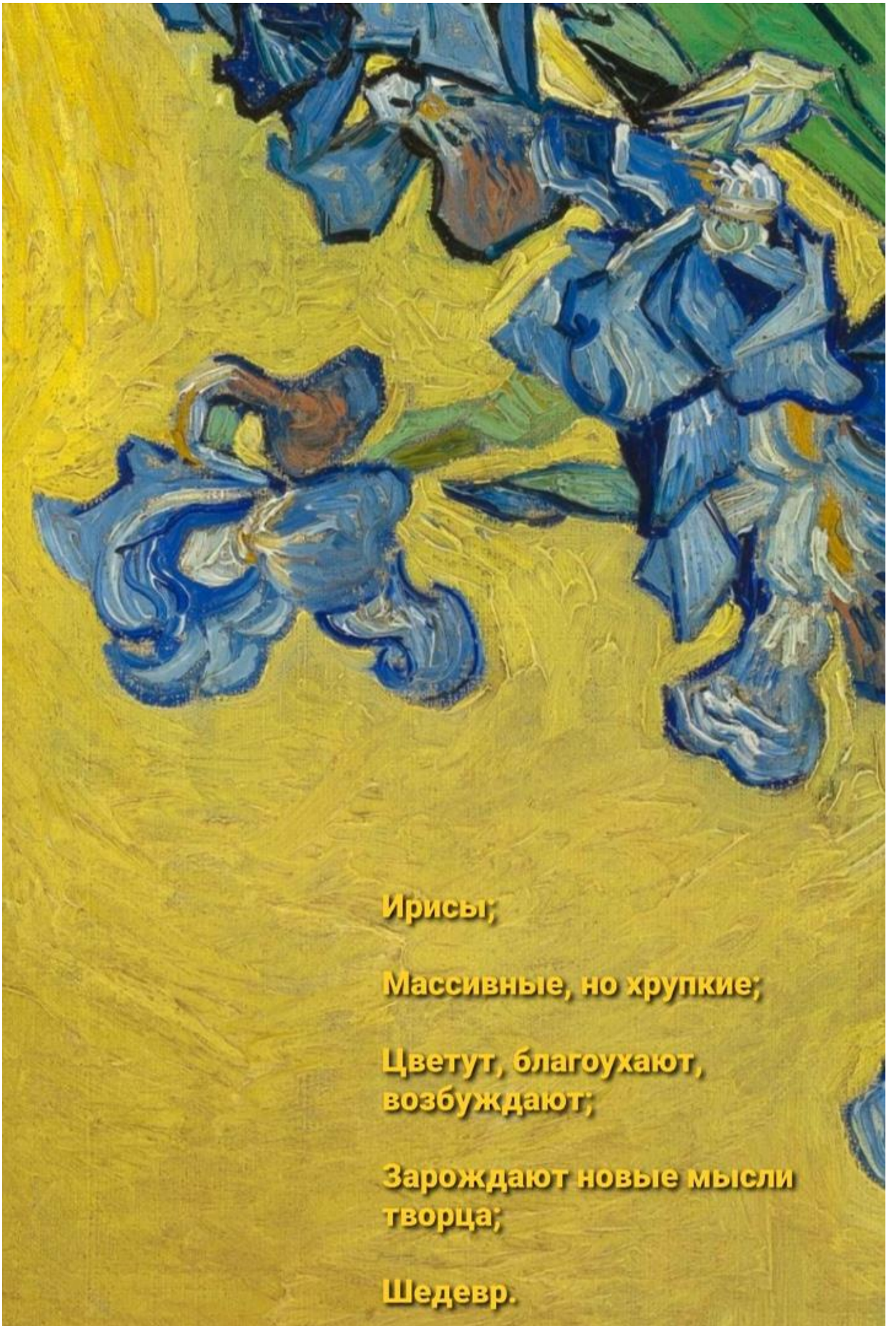
"Башмаки"
мазки Ван Гога
густые, земляные
живут, чавкают, пугают
из грязи рождают предмет.
Искусство!

**Ночь над Реной.
Спокойное, глубокое.
Светит, думает, уносит.
Вечная и бесконечная тайна.
Мечта...**

Череп с горячей сигаретой
Мрачное, задумчивое
Курит, молчит, не живет
Быстротечность земных наслаждений
Смерть

Ирисы;

Массивные, но хрупкие;

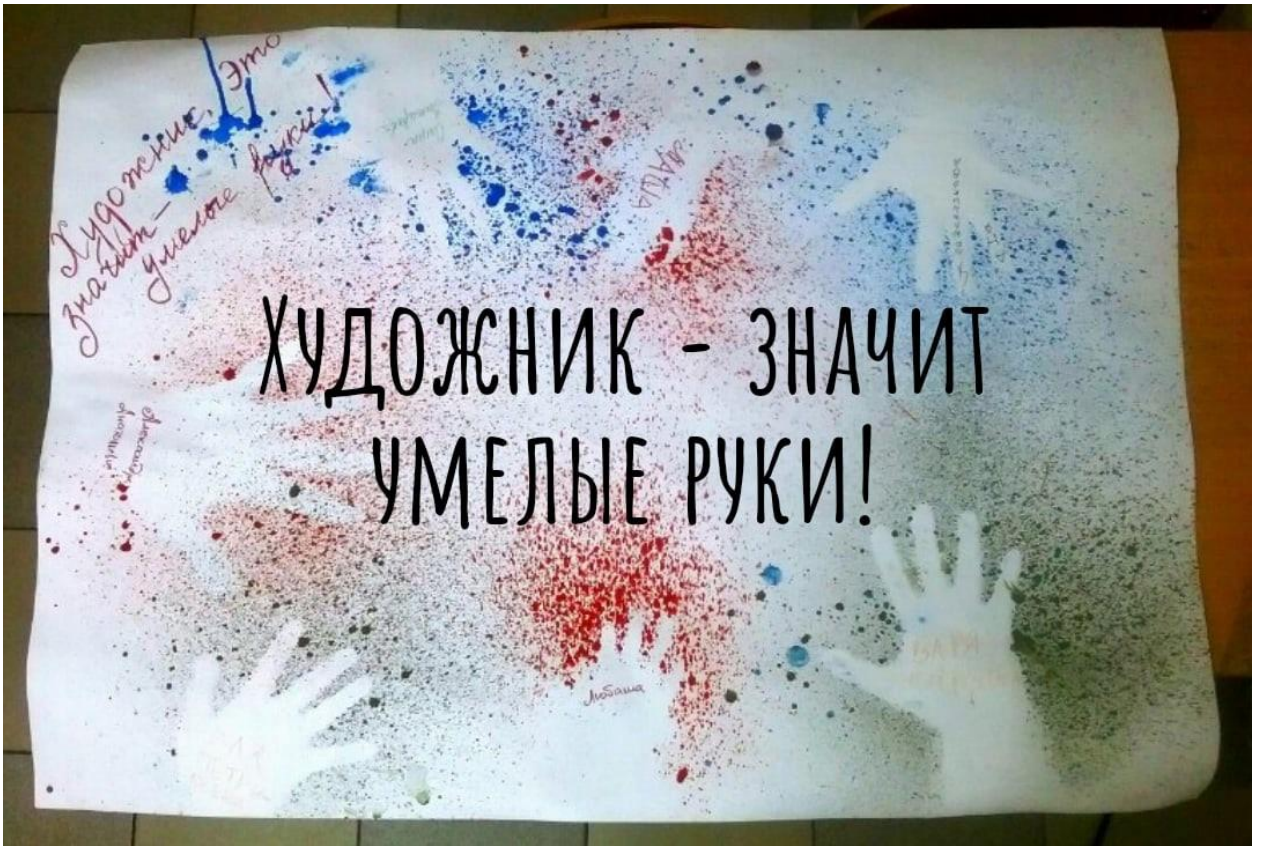
**Цветут, благоухают,
возбуждают;**

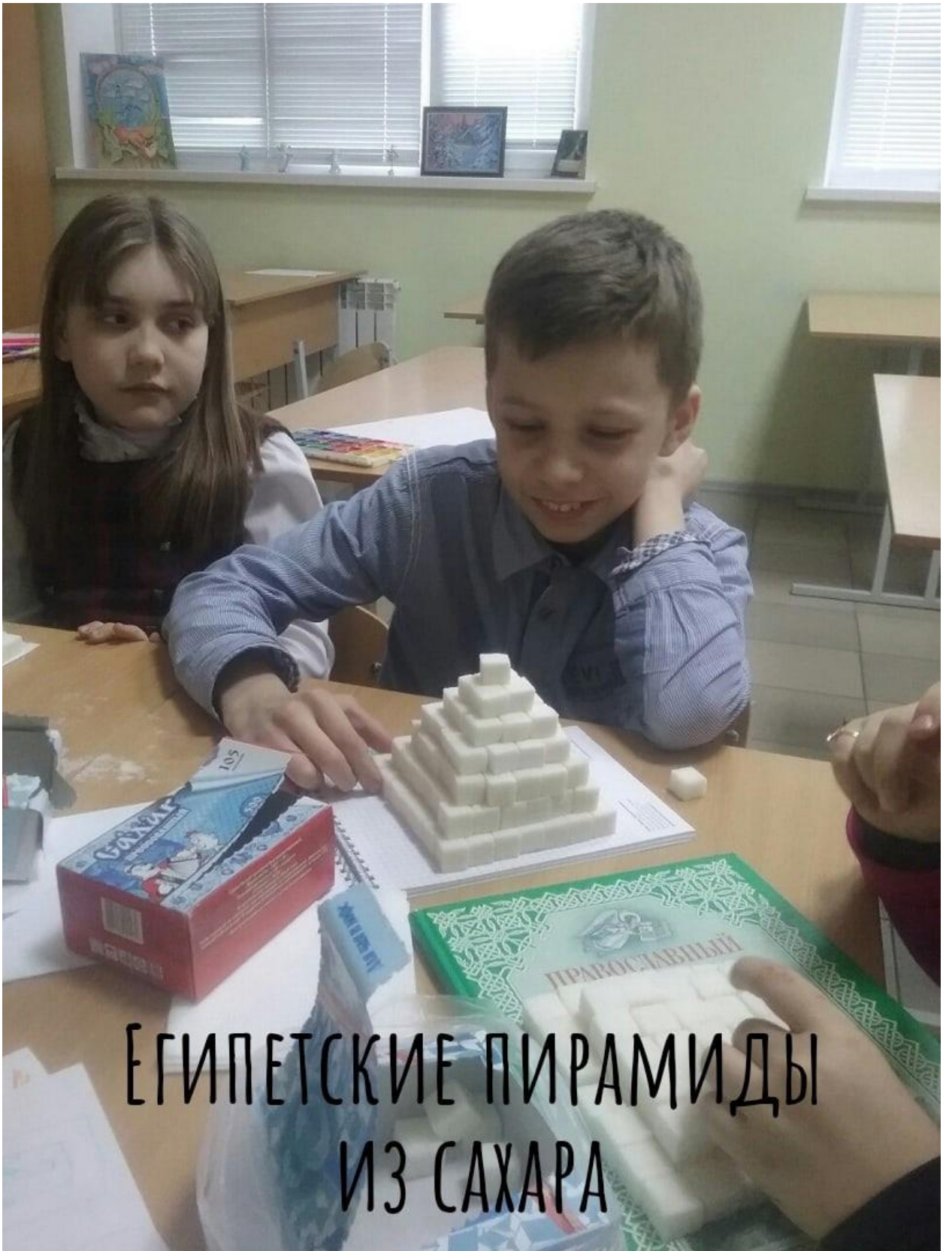
**Зарождают новые мысли
творца;**

Шедевр.

ЕГИПЕТСКИЕ ПИРАМИДЫ ИЗ САХАРА

РЕКОНСТРУКЦИЯ АНТИЧНОЙ ОДЕЖДЫ

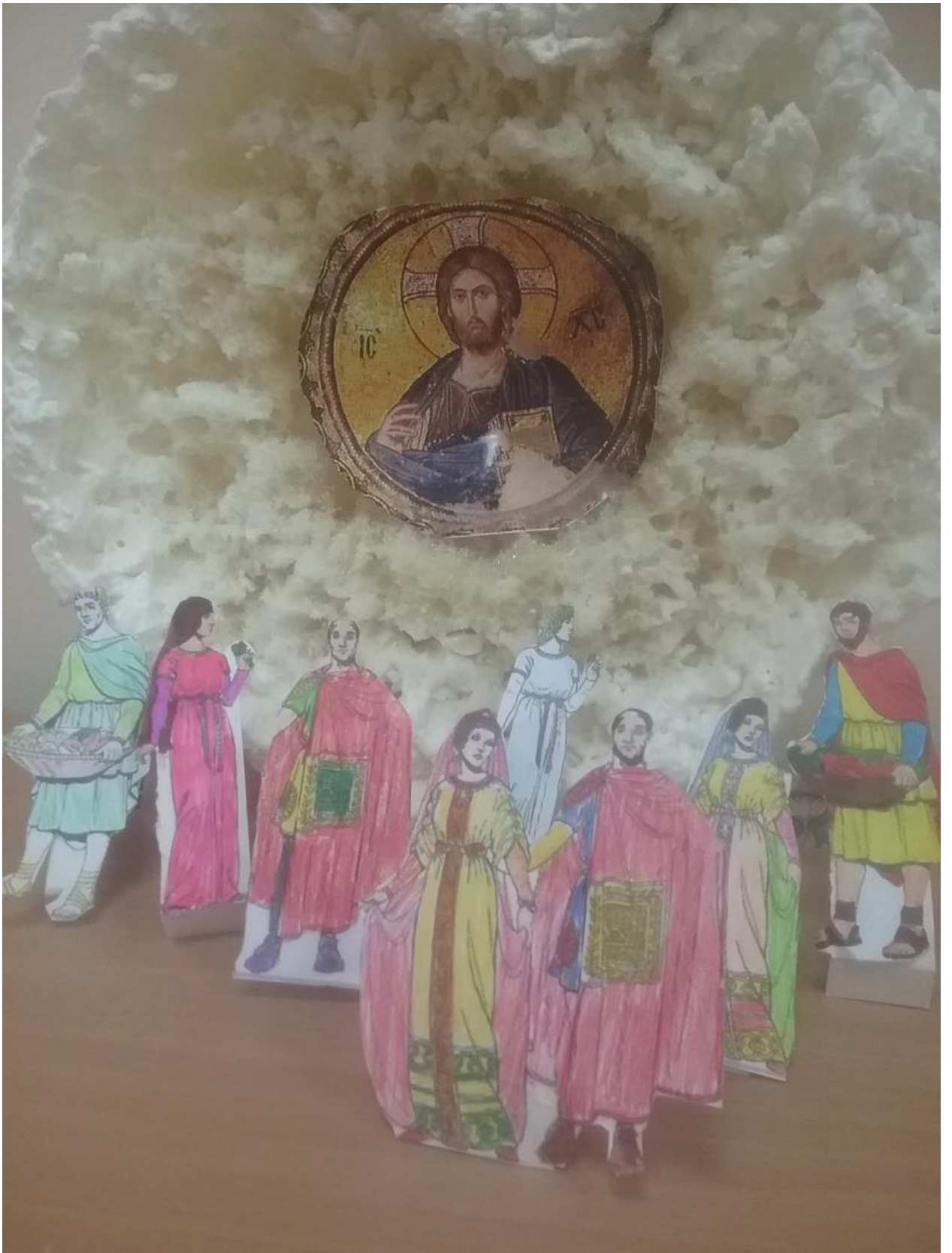
ДРЕВНЕГРЕЧЕСКАЯ ВАЗОПИСЬ

ВИТРУВИАНСКИЙ ЧЕЛОВЕК. МОДЕЛЬ

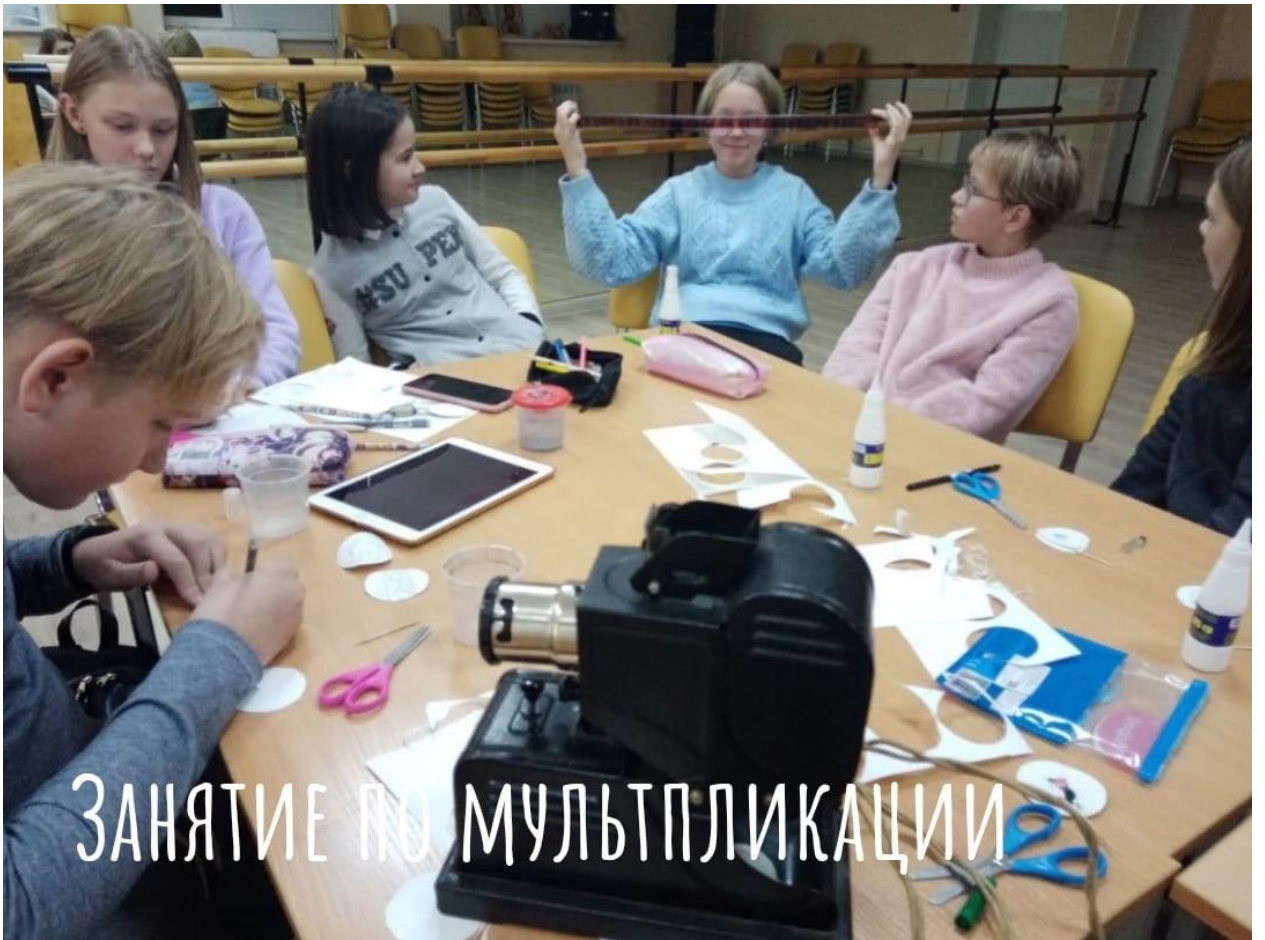

ЗАНЯТИЕ ПО ГЕРАЛЬДИКЕ

ЗАНЯТИЕ ПО МУЛЬТПЛИКАЦИИ