

Изобразительное искусство в школе как элемент культурного развития

Как известно текущий 2022 год объявлен президентом России годом культурного наследия народов России. В связи с этим представляет интерес мой опыт учителя изобразительного искусства, основанный на традициях русской народной культуры. Я

преподаю изобразительное искусство в гимназии № 3 в Академгородке г. Новосибирска, автор методического пособия для учителей изобразительного искусства школ, гимназий, лицеев. Используемый и рекомендуемый материал, посвященный мировоззренческим, эстетическим и нравственным аспектам, весьма обширен. Он важен для формирования высокодуховной личности. Первый раз брошюра издавалась в 1997 году. Данное издание – вышло в 2022г. – переработанное и дополненное.

«Настоящее пособие представляет четкий план занятий по изучению древней русской обрядности и символики, выраженных в орнаменте, резьбе, живописи. Они связаны с основным занятием древних славян – земледелием и отражают их представления, содержащие идеи плодородия, мира, справедливости, охраны здоровья, благополучия и счастья отдельного человека, семьи, общины, народа в целом. Идеи, заложенные в старинных русских обрядах, в народном изобразительном искусстве, благотворно влияли на подрастающее поколение. Возвращение к ним и их использование на уроках живописи, несомненно, принесет положительный результат».

Так отзывался еще в 1997 году доктор исторических наук, ведущий сотрудник сектора этнографии народов Сибири Института Археологии и Этнографии СО РАН, академик ПАНИ Ф.Ф. Болонев.

25 лет хороший срок апробации этого проекта, тысячи ребят воспитывались. знакомясь с искусством и традициями русского народа.

Изобразительное искусство, как один из учебных предметов, имеет важнейшее значение в развитии и воспитании учащихся. Главная цель художественного образования – формирование духовной культуры личности, воспитание национального самосознания, достоинства и гордости за свой народ. Необходимо средствами изобразительного искусства передать подрастающему поколению опыт его предков, найденное народом понимание характера связей человека с родной природой, с судьбой своего народа, пояснить суть ценностей, определяющих смысл его жизни.

Цель обучения изобразительному искусству состоит не только в овладении техникой рисунка и живописи, законами перспективы и цветоведения, но и в осознании национального духа изобразительной грамоты своего народа. Именно понимание ребенком того, что является для него действительно родным, дает возможность воспитать настоящего гражданина своей земли, своей Родины, своего народа. Поэтому знания, получаемые

учениками, должны усваиваться на высоком мировоззренческом уровне. Именно понимание исторической роли России в развитии человечества, представление о связи мировоззрения человека с историческими событиями и космическими явлениями, развивают и воспитывают в ученике глубокие и добрые чувства по отношению к своей земле, Родине, своему народу и семье.

Поэтому в содержание учебного материала включены знания по изобразительной грамоте, истории цивилизаций, истории культуры, литературе, музыке, использован опыт эмоционально-ценностного отношения к миру, опыт творческой деятельности. Интегрированный таким образом курс изобразительного искусства с иными науками делает их усвоение более широким и всесторонним. Музыкальное сопровождение, соответствующее теме уроков, создает эмоциональный настрой и стимулирует детское творчество. Показ презентаций, репродукций картин, а также предметов прикладного искусства, вызывает интерес к обучению. Для побуждения ребенка к деятельности, т.е. к созданию в своем сознании и изображению какого-то образа используются различные эмоционально-психологические приемы: созерцание красивого изображения, прослушивание соответствующей музыки или литературного произведения. Большую роль играет личный пример убежденности учителя, его умение изобразить предусмотренные темой образы.

Культура и мировоззрение русского народа создавались многие тысячелетия. Развитие представлений о времени тесно связано как с умственным развитием, так и с изменением – временной перспективы, что у 12-летнего ребенка тесно связано с переориентацией юношеского сознания с внешнего контроля на самоконтроль, с ростом потребностей в достижении конкретных

результатов. Развитие временной перспективы означает также сближение личного и исторического времени. У ребенка эти две категории почти не связаны друг с другом. Историческое время воспринимается им почти как нечто безличное, ребенок может знать хронологическую последовательность событий и длительность эпох, и тем не менее они могут казаться ему одинаково далеким, то, что было 30 -40 лет назад, для ребенка, зачастую, почти такая же древность, как и то, что произошло в начале нашей эры. Чтобы подросток действительно осознал и почувствовал историческое прошлое и свою связь с ним, оно должно стать фактом его личного опыта. И такой частичный опыт проживания его в истории Отечества, можно создать образно на интегрированных уроках рисования, истории, культуры, литературы и музыки.

Рис. 1

В изучении курса древнерусской культуры

используются схемы. По схеме древнерусской символики изучается язык древних символов в декоративно-прикладном искусстве и архитектуре. Образ жизни русского народа - оседлое земледелие и его идеология - МИР, СПРАВЕДЛИВОСТЬ и СПОСОБНОСТЬ К САМОЗАЩИТЕ - отразились в символике.

Земля, согретая солнцем, омытая водами, возделанная людьми - символ земледельческой цивилизации, несущий в себе мировоззрение народа через века. Этот символ (рис 1.) был разработан мною и опубликован в выпуске брошюры - методического пособия «Обучение изобразительной грамоте на основе идей русского национального искусства» - в 1997 году.

Язык символов - язык социальный, это - духовное явление в жизни народа. Именно через символику в нашу среду сегодня активно внедряются чуждые нашему мировоззрению, нашей идее о справедливости, убеждения. Можно людей заставить поверить в любой бред, имея золото и технологию пропаганды. Поэтому зачастую молодежь демонстрирует враждебную символику, не понимая ее значения и, через подсознание, разрушает свой духовный мир.

Ученики выполняют работы на высоком интеллектуальном уровне. В их основе не просто ритм и симметрия, как в первом классе, но и орнамент - песня, осмысленная древними образами. Для сочинения такого плетеного орнамента нужны не только техническое умение и аккуратность исполнения, но и, что гораздо ценнее, знание мотивов поведения своих предков и связь с ними, ощущения своего "Я" в продолжении их "Я". Необходимо понимание того, что как в генах передаются глаза и улыбки, так и в символах передаются мечты и мысли людей, живших на нашей земле в других веках.

Выполнение рисунков-оберегов, украшений, традиционной одежды и архитектуры жилища древнего русича, не только учит грамотному

изображению пропорций, перспективе, цветоведению, но и воспитывает национальный дух. Ибо человек, не знающий своего прошлого, не имеет будущего. Изображение символики, интерьеров, посуды, любование красивыми формами и украшением утвари, изучение народных обрядов на уроках литературы, истории, подводят нас к написанию картин на тему "КОЛЯДКИ", "МАСЛЕНИЦА", "РУСАЛИИ" и др. Иллюстрирование русских народных сказок уже на таком духовном и техническом уровне, должны делать ученики, усвоившие научный материал и вдохновленные музыкальными и живописными произведениями знаменитых художников и композиторов.

В рекомендованных Министерством Образования и Науки РФ программах Народного художника России, академика РАО Б.М. Неменского – важное место отводится изучению культурного наследия народов России, обращению на уроках изобразительного искусства к народному творчеству. Предложенные в брошюре материалы ориентированы на школьников 5–7 классов и соответствуют Федеральному государственному образовательному стандарту. Предлагаемые разработки занятий учитывают межпредметные связи уроков изобразительного искусства с курсом истории, литературы и музыки.

Работа на уроках Изобразительного искусства базируется на следующих концептуальных принципах, вытекающих из положений Федерального закона «Об образовании»: концепции модернизации российского образования, Государственного образовательного стандарта, концепции модернизации российского образования по Новосибирской области.

Любые виды учебной деятельности на уроке должны носить личностный смысл, согласовываться с интересами ребенка, сориентированы на реальное их использование в жизни ученика.

В ходе обучения искусству школьнику необходимо овладеть различными ролевыми позициями: «автор»,

«зритель», «критик», «искусствовед», «живописец», «график», «скульптор», «дизайнер» и т.д.

Использование развивающей роли искусства, связанной со следующими составляющими личностного опыта:

- с развитием чувственно-эмоциональной сферы;
- с развитием восприятия и фантазии;
- с развитием интеллектуальных операций;
- с развитием инструментов и навыков моделирования;
- с развитием речи и мышления;
- с развитием эстетических и нравственных норм и идеалов;
- с развитием механизмов поиска и создания личностных смыслов;
- с развитием я – концепции.
- с развитием индивидуальной картины мира

В итоге занятия искусством способствуют развитию особого художественно-эстетического восприятия мира, созданию уникальной для каждого ученика модели мира. По мере того как они формируются, их роль становится все более активной в построении системы отношений школьника с окружающей действительностью.

Развитие кругозора и предметной эрудиции также

является важным элементом в комплексе задач, стоящих перед изучаемым предметом.

Данные опросов школьников и экспертов показывают, что умение рисовать, так же как умение достигать позитивного результата, являются главными источниками мотивации к изобразительной деятельности, а их отсутствие – причинами отказа от изобразительного творчества. Это подтверждает обоснованность концептуальной направленности на обучение конкретным навыкам изобразительного искусства, которые становятся фундаментом для будущего творчества.

Для развития творческих способностей ребенка в ходе обучения изобразительному искусству необходимо предоставлять детям свободу выбора: создания замысла творческой работы, вида деятельности, художественных материалов и т.д. Обучение искусству необходимо согласовывать с творческой избирательностью ребенка (предпочтениям к видам деятельности, материалу, личностным смыслам и т.д.)

Культура играет особую роль в совершенствовании личности, в формировании её индивидуальной картины мира, т.к. в ней аккумулирован весь эмоционально-нравственный опыт Человечества. Данное учебное пособие является небольшим, но важным дополнением к огромному пласту учебного материала касающегося сферы искусства и послужит хорошим подспорьем для учителей и учащихся.

Учитель высшей категории

Гетманова Татьяна Владимировна
МАОУ «Гимназия №3 в Академгородке» г.Новосибирск.