МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ШКОЛА УСПЕХА» СЕЛО ЖУКОВО УФИМСКИЙ РАЙОН

Секция истории и мировой художественной культуры

Тема научно-исследовательской работы:

КАК ПРИОБЩАТЬ ШКОЛЬНИКОВ К ПРОИЗВЕДЕНИЯМ ИСКУССТВА

(АНАЛИЗ ОТДЕЛЬНЫХ СПОСОБОВ)

Автор работы: Мурсалимова Велина,

учащаяся 8а класса

МОБУ «Школа Успеха»

с. Жуково

Уфимский район

Руководитель: Габдуллина Э.С.

УФА

2020

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Введение…………………………………………………………….. 3
2. Глава 1
3. Глава 2
4. Заключение
5. Рекомендации
6. Библиографический список

ВВЕДЕНИЕ

Искусство - это способ познания мира. Любую историческую эпоху можно представить с точки зрения произведений искусства, в том числе, живописи. Это огромный образовательный потенциал. Не все мои сверстники охотно посещают музеи, знакомятся с произведениями выдающихся художников. В основном, предпочитают ходить в кинотеатр.

Мы считаем, что приобщение к произведениям живописи - это один из актуальных вопросов и еще один источник эстетического развития учащихся.

Всех людей притягивает красота, поэтому многие путешествую, посещая исторические памятники культуры, музеи.

Надо понимать, что в последнее время музеи предлагают разнообразные способы взаимодействия людей с прекрасным. Это и различные проекты, мастер-класса, квест-игры и многое другое.

Почему-то когда встает вопрос: куда пойти с классом, - мало кто скажет: идемте в музей, посмотрим на выставки художников.

В нашей работе мы попытались подойти к решению вопроса о приобщении учащихся к произведениям живописи.

С чего началось наше исследование?

При чтении толкового словаря Ожегова, мы узнали, что живопись –

а) искусство изображать предметы и явления реального мира с помощью красок; б) произведения искусства.

Много интересного мы узнали о живописи из энциклопедического словаря юного художника. Какую роль играет цветовая гамма? Что такое колорит картины? Влияет ли это на восприятие учеником произведения живописи? Мы попытались ответить на эти вопросы.

Актуальность работы заключается в том, что каждый человек в той или иной степени сталкивается с произведениями живописи. Посещая выставки, музеи, мы нередко оказываемся в сложной ситуации, не понимая представленные полотна. Тем более, когда речь идет о школьниках. Наше исследование поможет мотивировать учащихся к изучению произведений живописи, а также соприкоснуться с прекрасным, понимая, что хотел сказать тот или иной художник своей картиной.

Гипотеза исследования: приобщение учащихся к произведениям живописи – это процесс, на который можно оказывать положительное влияние, учитывая возрастные особенности школьников и образовательный потенциал произведений живописи.

Цель работы: изучить и реализовать на практике способы, связанные с приобщением учащихся к живописи.

Объект исследования: живопись как образовательный ресурс.

Предметом нашего исследования являются показатели респондентов и способы приобщения учащихся к произведениям живописи.

Цель, предмет и объект исследования предполагает решение следующих задач:

1. Рассмотрение живописи как образовательного ресурса;
2. Выявление места живописи в круге интересов школьников;
3. Рассмотрение живописи в контексте музейных практик (на примере Художественного музея имени М.В.Нестерова);
4. Изучение способов приобщения учащихся к живописи.

Для исследования темы привлечена следующая литература:

- Толковый словарь под ред. С.И.Ожегова – М., 2012.

- Энциклопедический словарь юного художника под ред Н.И.Платонова, В.Д.Синюкова. – М., 1983;

- М.Ю.Юхневич. Я поведу тебя в музей (учебное пособие) – М., 2001;

- коллекция Башкирского государственного художественного музея им. М.В.Нестерова.

Теория и методология исследования составила сочетание нескольких основных методов:

- метод анкетирования с применением сравнительного анализа;

- анализ способов приобщения учащихся к живописи.

Временные рамки исследования: с 3 сентября по 1 октября 2020г.

Новизна исследования заключается в том, что автор работы изучает условия приобщения учащихся к произведениям живописи с точки зрения восьмиклассницы, ученицы школы - впервые.

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что автор показывает, какие способы можно применять для приобщения к произведениям живописи, исходя из возрастных особенностей обучающихся.

Практическая значимость заключается в том, что результаты данного исследования можно использовать на уроках литературы, русского языка, изобразительного искусства.

ГЛАВА 1.

* 1. **Живопись как образовательный ресурс**

Образовательный ресурс – это любой материал или предмет, который используется в учебном процессе. Живопись – это ресурс, который помогает получить дополнительную информацию. Это с одной стороны. А с другой – это источник вдохновения. Кроме этого, следует отметить, что приобщение к изобразительному искусству – это художественное развитие и эстетическое воспитание учащихся. Оно необходимо, по словам, Н.С.Шерри, для «формирования у школьников развитого эстетического сознания и художественного вкуса, способности ценить прекрасное в общественной жизни, природе…».

М.А.Лепихова считает, что живописная картина имеет культуроведческий потенциал. А это позволяет изучать культуру народа.

* 1. **Место живописи в кругу интересов учащихся средних классов**

Сознание школьников среднего звена отличается восприимчивостью к новому, доверчивость сочетается со стремлением осмыслить опыт старших.

С целью выявления отношения учащихся среднего звена к живописи, мы провели анкетирование учеников 5-8 классов нашей школы. Предлагалось ответить на следующие вопросы:

1. Нравится ли мне посещать выставки, музеи?
2. Нравится ли мне рассматривать произведения живописи?

Анкетирование установило следующее, см. диаграммы 1 и 2:

Диаграмма 1

Диаграмма 2

Таким образом, анкетированием по первому вопросу мы установили, что 35% учеников 5-8 классов посещают музеи, выставки. Остальным этот досуг кажется неприемлемым.

Анкетированием по второму вопросу мы установили, что 19% учащихся, рассматривая художественные полотна, не понимают их эстетическое назначение. «Картина как картина, ничего удивительного: речка, поле, лес… Что интересного?» - таковы ответы школьников.

Возникает вопрос: как же мотивировать учеников, заинтересовать их произведениями живописи, другими словами, как приобщать ребят к произведениям живописи? Постараемся найти ответ на поставленный вопрос. Нам кажется, что этот процесс не односторонний. Не только школа, учителя, но и окружающая обстановка, дом, семья, социальные сети могут влиять на данный процесс.

Само слово «приобщение» словарь Ожегова трактует как «включиться в какую-нибудь деятельность, стать участником чего-нибудь», другими словами – это социальное взаимодействие.

В школе знакомство с произведениями живописи у учеников среднего звена происходит на уроках русского языка, литературы, изобразительного искусства. Здесь живопись выступает как образец для подражания. В курсе русского языка ученики в основном описывают картины, то есть пишут сочинение. На уроках литературы, изобразительного искусства знакомятся с художниками и их работами. Все это ознакомительная практика, при помощи которой ученики среднего звена знакомятся с культурным наследием.

* 1. **Роль музейных практик в приобщении учащихся среднего звена**

к живописи (на примере Художественного музея им. М.В.Нестерова)

Мы проанализировали музейные практики, которые способствуют приобщению детей к живописи.

Музей – это уникальное учреждение, где занимаются собиранием, хранением и выставкой произведений живописи.

Обратимся к образцу классического музея - Башкирского государственного художественного музея им. М.В.Нестерова. Основание музея связано с даром М.В.Нестерова, которое произошло в 1913 году. «Желая содействовать художественному образованию своих земляков», художник подарил родному городу коллекцию русской живописи и графики второй половины XIX – начала XX века. Среди них картины И.И.Левитана, К.А.Коровина, Н.К.Рериха, В.Д.Поленова, И.Е.Репина, И.И.Шишкина и других мастеров.

Музей им. М.В. Нестерова своей целью ставит осуществление культурно-просветительской, исследовательской и образовательной деятельности по сохранению, распространению и освоению культурных ценностей.

Идея приобщения учащихся к произведениям живописи лежит в основе осуществляемых в музее программ. Для школьников среднего звена помимо свободного самостоятельного посещения предлагаются экскурсии, лекционные циклы, кружки, клубы и игры-путешествия.

Первые два предполагают ряд посещений, где в классической форме взаимодействия «экскурсовод – группа» или «лектор – слушатель» происходит приобщение школьников к искусству.

Для учащихся тема экскурсии предварительно согласовывается.

Кроме этого, каждую среду музей проводит лекторий, в ходе которого можно познакомиться с разными стилями и художественными направлениями искусства, начиная с Древнего мира, заканчивая авангардными течениями XX века. Например, 21 октября 2020 года состоится лекторий по теме «Романтизм в Западной Европе».

Музей реализует для учащихся художественно-развивающую программу «Рисуем в музее», которая проходит каждую неделю по пятницам.

В музее всегда широко представлена выставка работ русских художников. Так, вызывает интерес выставка картин А.К.Саврасова, автора знаменитого полотна «Грачи прилетели». Главная тема экспозиции – эволюция русского реалистического пейзажа середины – второй половины XIX века.

Обобщая изложенное, мы можем сказать, что преимуществом таких практик является цельная структура каждой программы и профессионализм лекторов и экскурсоводов. Единственный недостаток таких практик – это использование монолога как ведущего метода взаимодействия с учениками.

Художественный музей им. М.В.Нестерова имеет красивый сайт museum-nesterov.ru и на виртуальном приглашает к взаимодействию. На сайте можно посмотреть видеоматериалы.

ГЛАВА 2. Способы приобщения учащихся среднего звена к произведениям живописи

В этой главе мы рассмотрим несколько способов приобщения учащихся среднего звена к живописи.

Первый их них – это «Собери картину». Ученикам предлагается набор фрагментов картин, которые объединены одной тематикой. Например, пейзаж. Задача ребят – собрать картину по фрагментам. Такой способ увлекает ребят. После того, как картина собрана, называется автор полотна (Приложение 1). Учитель или ученик старшего звена знакомит ребят с художником. Далее в ходе работы над картиной можно обсудить цветовую гамму картины, почему автор использует те или иные краски. Таким образом, ученики не просто видят полотно и воспринимают одну только монологическую речь. Они сами являются участниками социального взаимодействия, то есть игры.

Эта игра может быть посвящена отдельной теме живописи или творчеству какого-либо художника. Мы провели такую игру в 5 классе на уроке русского языка и посвятили ее творчеству Шишкина.

В ходе наблюдения за пятиклассниками мы заметили, что ребятам нравится такой вид работы. После этого они охотно описывают картину, обращая внимание даже на мелкие детали (ничего не ускользает из их поля зрения).

Подбор коллекции картин для игры осуществляется на основе репродукций, имеющихся в музее им. М.В.Нестерова.

Таким образом, мы знакомим ребят с фондами музея. После такой работы возможно коллективное посещение музея или виртуальное путешествие.

Второй способ приобщения учащихся среднего звена к произведениям живописи – это «Подбор отрывков из стихотворений к собранным картинам» (Приложение 2). Это разнообразит работу и сделает ее более интересной и познавательной. Мы предложили готовые отрывки, а кто-то из ребят и сам может сочинить. Такая системная работа, конечно, не пройдет бесследно. Она и эстетически развивает и способствует расширению эрудиции.

Третий способ – это «Найди картину по описанию» (Приложение 3). Ребятам предлагается описание картины (оно может быть не подробным, а, например, указывается какая-то мелкая деталь), ученики должны на предложенных репродукциях найти соответствующую картину. Следующий этап: описать картину или составить по ней небольшой рассказ. Эта работа, с одной стороны, структурирует познания учащихся, с другой стороны, это активный процесс социального взаимодействия: школьники общаются друг с другом, развивается устная речь. Причем это и подготовка к итоговому собеседованию.

Данный способ можно усложнить. Ученикам предлагается самим сделать описание картины. Это развивает творческую активность, формирует интерес к дальнейшему поиску информации.

Четвертый способ: в 2020 году в связи с пандемией взаимодействие детей было ограничено. Исследования подтверждают ежегодный рост зависимости детей и подростков от гаджетов, а в условиях самоизоляции выросло время, проводимое школьниками в интернете. http://security.mosmetod.ru/internet-zavisimosti/127-statistika-internet-zavisimosti-u-rossijskikh-podrostkov. Дети погружаются в виртуальную реальность и теряют социально-культурные ориентиры. На этом фоне проявляется проблема снижения коммуникабельности, интереса подрастающего поколения к культуре, искусству, что влечёт за собой сужение кругозора и общего интеллектуального развития. Происходит разрыв связи поколений. В ходе ежегодно проводимых исследований мы обнаружили, что в 8а классе есть ученик, который неплохо рисует, при этом он не посещает художественную школу. Мы предложили ему участвовать в проекте «Радость в творчестве». Результатом большой работы стала персональная выставка ученика 8 класса Сахаутдинова Роберта (сценарий открытия выставки в Приложении 2). Этот проект станет пилотным проектом методики, направленной на:
- восстановление активного образа жизни семей после пандемии;
- внедрение художественного творчества как социального центра села: социализация детей параллельно с популяризацией художественного творчества;
- формирование детско-юношеского художественного сообщества.

В конце вспоминается цитата об искусстве художника Валерия Рыбакова, члена Профессионального союза художников: «Искусство может разрушать и лечить человеческую душу, растлевать и воспитывать. И только светлое искусство способно спасти человечество: оно исцеляет душевные раны, дает надежду на будущее, несет в мир любовь и счастье».

Заключение

Цель работы достигнута: изучены и реализованы на практике способы приобщения учащихся среднего звена к произведениям живописи.

Задачи раскрыты:

- живопись рассмотрена как образовательный ресурс;

- выявлено место живописи в кругу интересов учащихся среднего звена;

- рассмотрены музейные практики на примере Башкирского государственного художественного музея им. М.В.Нестерова;

- реализованы способы приобщения учащихся среднего звена к произведениям живописи.

Сформулируем выводы.

Живопись как образовательный ресурс способствует эстетическому и творческому развитию.

Музейные практики способствуют развитию творческого воображения и требуют интеллектуальных усилий, а не пассивности.

Такие способы приобщения учащихся среднего звена к живописи, как «Собери картину», «Подбор отрывков из стихотворений к собранным картинам», «Найди картину по описанию», - это увлекательные игры, естественные спутники жизни детей, источник радостных знаний, обладающие большой воспитательной и познавательной силой, персональные выставки юных художников – огромный потенциал и мотивация для других в развитии и приобщении к художественному творчеству.

Таким образом, мы рекомендуем использовать описанные способы приобщения к искусству на уроках литературы, русского языка, изобразительного искусства, а также на кружковых занятиях.

Рекомендации

- Перед тем, как проводить игры, необходимо подобрать коллекцию картин, определиться с тематикой или выбором художника.

- Репродукции картин желательно использовать в цветном варианте.

- При подготовке к описанию картины возможно использование разных источников. Желательно, чтобы ученики не читали, а рассказывали;

- при подготовке персональной выставки лучше всего подготовить сценарий.

Библиографический список

1. Толковый словарь под ред. С.И.Ожегова – М., 2012.
2. Энциклопедический словарь юного художника под ред Н.И.Платонова, В.Д.Синюкова. – М., 1983;
3. М.Ю.Юхневич. Я поведу тебя в музей (учебное пособие) – М., 2001;
4. Коллекция Башкирского государственного художественного музея им. М.В.Нестерова.
5. «Как говорить с детьми об искусстве»,Ф. Барб-Галль
6. «Художники. Искусство детям», Паола Волкова.

Используемые сайты

museum-nesterov.ru

nashural.ru

tourister.ru

museum.ru