САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

Институт искусств

Л.С. Романова

КУРС

МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ

И

ИСТОРИИ ИСКУССТВ

Саратов, 2023

Романова Л.С. Курс мировой художественной культуры и истории искусств. Учебно-методическое пособие. - Саратов, 2023, 93 с.

Учебно-методическое пособие содержит развернутую программу преподавания предметов «История искусств» и «Мировая художественная культура» в начальных классах.

Даны методические указания к поурочным разработкам с учетом возрастных особенностей учащихся: представлены разнообразные формы работы с активным привлечением творчества младших школьников. Предложен интересный материал, основанный на ассоциативных межхудожественных связях: литературы, музыки, изобразительного искусства.

Для студентов, преподавателей и учителей гуманитарно-эстетических дисциплин.

Рецензенты:

заведующий кафедрой теории и методики музыкального образования, кандидат педагогических наук, доцент О.Ю. Козинская,

кандидат педагогических наук, доцент Л.Н. Мещанова.

© Л. С. Романова, 2023

ВВЕДЕНИЕ

Методическое пособие является вводным курсом в школьные предметы "История искусств" и "Мировая художественная культура". Оно нацелено на решение следующих задач:

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

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

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

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

5. Оказать методическую помощь студентам музыкально-
педагогических факультетов педвузов и учителям МХК и истории искусств в подборе художественного материала и содержательного построения уроков.

Овладение в стенах вуза смежными творческими профессиями учителя музыки, МХК и истории искусств дает будущему педагогу большие преимущества в плодотворной реализации профессиональной подготовки и хороший импульс к творческому самовыражению. Подготовка кадров, владеющих таким комплексом знаний, плодотворна на музыкально-педагогических факультетах педвузов, где постижение взаимообогащающей и нерасторжимой связи всех видов искусств, особенно художественного слова и музыки как одного из самых эмоционально - интеллектуальных и выразительных, происходит уже в процессе приобретения профессиональных знаний, умений и навыков.

Однако многолетний опыт наблюдения за работой студентов музыкально-педагогического факультета в период педагогической практики на третьем, четвертом и пятом курсах дает основание утверждать, что профессиональные знания, полученные в процессе обучения, в педагогической деятельности реализуются ими не в полной мере.

В процессе работы в начальных классах по предлагаемой программе профессиональные знания, умения и навыки студентов музыкально-педагогического факультета могут быть широко использованы. Например, такие из них, как работа с детскими музыкальными инструментами, импровизированная театрализация фрагментов музыкальных произведений, приемы и навыки художественной декламации; навыки использования в учебном процессе попевок, скороговорок, музыкального фольклора и разнообразных форм детской игровой музыкальной деятельности; разработка оригинальных форм подачи начальных теоретических сведений и использование интересного наглядного материала по смежным видам искусства с выявлением их ассоциативной связи. Также важно умело использовать знание технических средств, танцевально-ритмические навыки, навыки музыкальной композиции и гармонизации детских музыкальных сочинений на уроках музыки, МХК и истории искусств.

Ориентация авторской программы по истории искусств и МХК для начальных классов на учителя, получившего в педвузе смежные профессии - учителя музыки, МХК и истории искусств - вовсе не означает, что она не пригодна для учителей с любым гуманитарным образованием (историков, филологов, учителей начальных классов и т.д.).

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

В школьной педагогике наработан достаточный опыт в художественном воспитании детей, где в основу предметных программ положен принцип синтеза искусств. Это программа по мировой художественной культуре Л.М. Предтеченской для учащихся старших классов, содержание которой направлено на формирование эстетического мировоззрения старшеклассников и определение основных направлений в мировой художественной культуре XYIII - XX вв; программа по музыке Д.Б. Кабалевского (1 - 8 кл.), направленная на оптимизацию процесса восприятия музыки и формирование художественной культуры школьников в рамках общего музыкально-эстетического образования, на "воспитание человека средствами искусства"; программа по изобразительному искусству Б.М. Неменского, решающая задачу раскрытия творческого потенциала учащихся 1 - 10 кл. и нравственно-эстетического развития детей средствами изобразительного искусства; курс "Основы художественной культуры" И.А. Химик, определяющий пути приобщения к ценностям духовной культуры учащихся старших классов, ПТУ, студентов первых курсов негуманитарных факультетов; авторская программа З.С. Старковой "Содружество искусств на уроках литературы", в которой делается попытка раскрыть некоторые явления художественной культуры через восприятие литературы, со стремлением к более глубокому, вдумчивому прочтению классики в старших классах общеобразовательной школы.

Несмотря на то, что содержание программы Д.Б. Кабалевского "Музыка" в начальных классах по творческому замыслу учителя музыки может быть насыщено другим музыкальным материалом и в недалеком будущем возможно появление других программ, более соответствующих требованиям времени, новым критериям и ценностным установкам, данная программа опирается именно на ее содержание.

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

Надеемся, что предлагаемая программа будет способствовать активной реализации профессиональной подготовки и творческого потенциала выпускников музыкально-педагогического факультета, поможет развить общехудожественный интеллект, преодолеть психологический барьер на пути к профессиональному совершенствованию, особенно в адаптационный период, когда многие начинающие педагоги испытывают наибольшие трудности в подборе учебно-методического материала. В новое издание включены тематические планы для второго и третьего классов, составляющие весь вводный курс МХК и истории искусств.

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

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

Музыкальный материал, известный детям по урокам музыки и студентам музыкально-педагогического факультета, составляя методическую основу их профессиональных знаний, умений и навыков, является как бы канвой для изложения той или иной темы, способствует цельности и динамичности урока МХК.

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

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

Названные возрастные особенности объясняют целесообразность введения предметов "История искусств" и МХК в учебные планы начальных классов общеобразовательных школ и других средних учебных заведений. Это начальное звено в системе преподавания курса МХК в школе (гимназии, лицее), базовое, основополагающее, закладывает фундамент ценностно-художественных ориентаций подрастающего поколения, формирует потребность общения с искусством. На этом возрастном этапе дети учатся понимать и объективно, и аргументированно оценивать, как традиционные, так и нетрадиционные явления мировой художественной культуры.

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

Тематическое построение программы способствует наиболее логичному и последовательному изложению материала и определяет его отбор.

Включенные в программу обобщающие темы - "Времена года в литературе и искусстве" и "Традиции русской культуры" - помогают учителю и ученикам наиболее полно раскрыть творческие возможности, учителю -целенаправленно систематизировать знания учащихся и объективно оценить их уровень прочности.

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

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

Помимо игровых форм работы с учащимися начальных классов, подробно изложенных в поурочных разработках, интересной формой творческого самовыражения школьников является составление Словаря Изобразительных Искусств (СИИ) в сотворчестве с учителем. Например, избрав наиболее заинтересовавшую тему и понравившуюся технику живописного или графического письма, дети могут раскрыть какое-либо понятие из СИИ, проявив свои творческие наклонности. Возможно также изложение этих понятий в виде ребусов, загадок, кроссвордов, шарад, стихов, попевок, скороговорок, песенок и т.д.

О некоторых понятиях изобразительного искусства можно напомнить музыкальными произведениями, прозвучавшими на уроках музыки.

ПОСТРОЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Темы первой четверти второго класса - введение в МХК.

На этих уроках дети делают первые шаги в осознании того, что такое искусство, почему необходимо общение с ним, как многообразен мир искусства и выразителен его язык. Здесь, как при изучении других тем, межпредметные и межхудожественные связи раскрываются с опорой на музыкальное искусство, дающее основу для множества художественных ассоциаций и синтеза искусств.

Вторая четверть второго класса посвящена синтезу искусств в мировой художественной культуре (преимущественно в отечественной) и синтетическим видам искусства (цирк, кино, театр и т.п.).

Опера или балет в данном контексте трактуются не столько как виды музыкального искусства, сколько как виды театрального искусства, основанные на взаимодействии и взаимопроникновении целого ряда искусств. И при раскрытии этих тем большое внимание уделяется развитию творческого потенциала учащихся с учетом их музыкально-слуховых представлений, формируемых на уроках музыки.

Третья и четвертая четверти посвящены изучению особенностей языка изобразительного искусства - живописи и графики, их жанров и выразительных средств.

Программа первой четверти третьего класса предполагает знакомство с такими видами искусств, как архитектура, скульптура, монументальная живопись, декоративно-прикладное искусство.

Во второй четверти третьего класса темы объединяются понятием "сюжета" в литературе и искусстве, в третьей - понятием "образа". Например, библейские сказочные и исторические сюжеты избранных мифов Древней Греции и Древнего Рима и т.п. (II четверть); детские, женские образы, образы птиц и зверей, образ России в литературе и искусстве (III четверть).

Все эти темы многообразно отражены в мировой художественной культуре, доступны и интересны детям и удобны для реализации профессиональных знаний, умений и навыков учителя музыки на уроках МХК в начальных классах.

В четвертой четверти учащиеся третьего класса знакомятся с творчеством величайших представителей отечественной художественной культуры: живописцев, композиторов, скульпторов, поэтов, архитекторов и т.д. Здесь особенно важно показать межпредметные и ассоциативные межхудожественные связи, отражающие нерасторжимую общность искусств в мировой художественной культуре. Межпредметные связи в данном случае помогут сделать выбор и представить какой-либо пласт отечественной культуры целостно, показав, как он отражен в различных видах искусств. Для решения этой задачи предлагаем представить отечественную культуру творчеством значительных мастеров "золотого" XIX века: А. Пушкина, М. Глинки, И. Левитана и др. Знакомство с творчеством этих великих художников включено также в программы по музыке, литературе, изобразительному искусству. Опора на эти знания поможет активизации творческих способностей учащихся.

ПОУРОЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ

ВТОРОЙ КЛАСС (30 часов)

ПЕРВАЯ ЧЕТВЕРТЬ (8 ЧАСОВ)

ПЕРВЫЙ УРОК.

МЫ ЛЮБИМ ИСКУССТВО

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

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

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

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

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

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

К нам приехал цирк бродячий.

Цирк - вот это дело!

Так что радости ребячьей просто нет предела!

Выбегает песик белый,

Дирижер умелый

Занимает место впереди оркестра.

И грохочут барабаны,

И поют фанфары.

Выбегают обезьяны - три нарядных пары.

Вот литавры бьют "дин - дон!"

И выходит белый слон,

И отвешивает он очень вежливый поклон.

А потом танцует польку и выходит вон.

(Стихотворение должно быть написано на доске или плакате).

Последняя фраза стихотворения поможет перейти к беседе о другом виде искусства и творческой деятельности детей - танцу; одна-две пары могут импровизированно исполнить польку под музыку М.И. Глинки, которую остальные дети исполнят на музыкальных инструментах в ансамбле с учителем (бубнах, румбах, маракасах, треугольниках, ксилофонах и т.д.). Переход от одного занятия к другому поможет сделать урок эмоциональным и содержательным и снимет напряжение. При отсутствии навыка исполнения музыкальных произведений в ансамбле с учителем, дети могут выполнять на местах движения в характере музыки - движения руками, притопы в ритме польки, движения корпусом, возможно по показу учителя. Эти движения необходимы также для физической и эмоциональной разрядки.

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

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

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

Отмечая тот интерес, с которым дети пели, читали стихи, играли на музыкальных инструментах, рисовали, лепили, участвовали в инсценировке, учитель должен озадачить их вопросом ПОЧЕМУ им это так нравится? ЗАЧЕМ они ходят в театр, цирк и музей, рисуют, читают книги, слушают и исполняют музыку?

Дети должны задуматься над этим вопросом, чтобы на следующем уроке попытаться ответить на него.

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

Творческий диалог учителя и ученика на первом же уроке мировой художественной культуры должен стать залогом успеха на пути формирования интереса и потребности в общении с искусством у младших школьников, в творческом самовыражении.

ВТОРОЙ УРОК.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО ИСКУССТВО?

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

Творчески работающий учитель с годами обновляет программный материал уроков музыки и обогащает его новым певческим материалом, но ряд песен остается хрестоматийным песенным репертуаром. Он создан с учетом возрастных и психологических особенностей учащихся начальных классов: интересная детям тематика, короткая фразировка, возможность использования при пении игровых моментов и ансамбля музыкальных инструментов, и пр. Одной из таких песен, которую дети исполняют с большим удовольствием, как показывает практика, является "Веселый музыкант" А. Филиппенко. Ее можно исполнить в сопровождении музыкальных инструментов или с несложными ритмическими движениями в характере музыки. Такая межпредметная связь даст хороший импульс продолжению беседы об искусстве и активизирует внимание учащихся в самом начале урока, создаст настроение и необходимую творческую атмосферу.

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

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

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

Пока мы растем, мы не всегда поступаем правильно, делаем ошибки и не можем отличить хорошие поступки от дурных. Искусство может помочь нам разобраться в этом. Вспомним стихотворение В. Маяковского "Что такое хорошо и что такое плохо", особенно его последние слова:

Мальчик радостный пошел,

И сказала кроха:

"Буду делать хорошо

И не буду плохо".

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

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

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

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

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

Оно может также предсказывать будущее! Существует научно-фантастическая литература и фильмы, и все происходящее или описанное в них уже стало или станет реальностью. Здесь можно вспомнить строки из песни О.Б. Фельцмана на слова В. Войновича:

Я верю, друзья, караваны ракет

Помчат нас вперед от звезды до звезды,

На пыльных тропинках далеких планет

Останутся наши следы.

Использование на уроке различных видов творческой деятельности детей (пение, слушание музыки с музыкально-танцевальными движениями, игрой на музыкальных инструментах, импровизированная инсценировка, рисование) поможет детям самостоятельно ответить на часть вопросов о том, для чего нужно искусство и почему нам так необходимо общение с ним.

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

ТРЕТИЙ УРОК.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО ИСКУССТВО?

 (Продолжение)

Третий урок может начаться обращением к пушкинским строкам:

Унылая пора! Очей очарованье,

Приятна мне твоя прощальная краса ...

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

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

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

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

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

Показ портрета Пушкина кисти О. Кипренского, о котором сам Пушкин говорил:

"Себя, как в зеркале, я вижу,

Но это зеркало мне льстит"

(Т.е., по мнению поэта, приукрашивает его), может сопровождаться "Полонезом" из оперы П. Чайковского "Евгений Онегин", мелодия которого подчеркивает торжественность, праздничность, парадность портрета: перед нами поэт - аристократ, непревзойденный, недосягаемый гений русской поэзии!

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

"Я памятник себе воздвиг нерукотворный.

К нему не зарастет народная тропа!"

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

Прощай, свободная стихия!

В последний раз передо мной

Ты катишь волны голубые

И блещешь гордою красой.

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

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

Уж небо осенью дышало,

Уж реже солнышко блистало,

Короче становился день,

Лесов таинственная сень

С печальным шумом обнажалась,

Ложился на поля туман.

Гусей крикливых караван

Тянулся к югу… Приближалась

Довольно скучная пора:

Стоял ноябрь уж у двора…

Этим стихам, которые следует неторопливо, негромко и распевно прочитать вместе с детьми, созвучна пьеса "Осенняя песнь. Октябрь" П. Чайковского из цикла "Времена года".

Кроме уже процитированных стихотворений, дети могут вспомнить:

Октябрь уж наступил - уж роща отряхает

Последние листы с нагих своих ветвей...

Дети имеют большую склонность к художественному самовыражению, и учителю, сохраняя состояние творческого вдохновения, созданного на уроке средствами искусства, можно попросить детей по желанию подготовить к следующему уроку рассказ о своем отношении к осени, увидев, почувствовав ее по-своему: сочинить стихотворение, мелодию, песню, нарисовать осенний пейзаж. Это поможет лучше узнать творческие наклонности детей и целенаправленно развивать их впоследствии.

Чтобы не снизить уровня эмоционального настроя, выводы и обобщения лучше оставить до следующего урока, что и послужит связующим звеном между уроками.

ЧЕТВЕРТЫЙ УРОК.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО ИСКУССТВО?

(Продолжение)

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

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

Опираясь на профессиональные знания студентов музыкально-педагогического факультета, используя межхудожественные связи, можно предложить детям произведение М. Иполитова-Иванова на слова Пушкина "Утро" ("Румяной зарею покрылся восток..."), хорошо известное студентам по урокам дирижирования и доступное восприятию младших школьников.

Теперь необходимо обратиться к детскому творчеству, напомнив учащимся, что им было предложено рассказать об осени средствами искусства. Как правило, творческое самовыражение детей очень многообразно, и они готовят к этому уроку множество рисунков, сочиняют стихи и песни, делают эскизы костюма Осени и т.д. (однажды на уроке был даже показан танец "Феи Осени", созданный одной из учениц).

Эта форма работы требует от учителя умелого распределения внимания при управлении творческим процессом для выявления интересов и потенциальных творческих возможностей учащихся. Добиться синтеза искусств в различных видах творческой деятельности учащихся — значит сделать урок эмоциональным и содержательным.

Подводя итоги, отметим, что на этом уроке искусство помогло не только рассказать о себе, но и всем лучше узнать друг друга.

Например, мы узнали, что К. любит писать стихи и осень для нее -радостная и счастливая пора: С. возможно станет композитором, хотя осеню ему всегда немного грустно, а может быть, это приятная поэтичная, "сладкая" грусть, располагающая к вдохновению. Рисунки Л., С. и Р. -очень яркие и красочные. Рассматривая их, мы понимаем, что эти ребята любят природу, умеют наблюдать за ней и передавать свои впечатления в своеобразных сочетаниях красок и форм. Д., наверное, будет модельером, потому что она проявила необыкновенную фантазию, делая свой эскиз костюма Феи Осени. Ее Осень - с виноградной лозой в руке. Платье украшено спелыми колосьями и оторочено каймой из золотистых листьев. Ну как тут не вспомнить песню З. Левиной на слова Л. Некрасовой "Что нам Осень принесет?":

Яблоки румяные, сладкий мед!

Разных овощей полный огород!

Золотого хлебушка на весь год!

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

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

Вот для чего человеку искусство, почему так необходимо ему!

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

ПЯТЫЙ УРОК.

ИЗ ИСТОРИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ИСКУССТВА

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

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

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

Не умея объяснить явления природы, уберечься от стихии или использовать себе во благо, в древности человек видел спасение в жертвоприношении. Обряд жертвоприношения был красочным театрализованным действием. Сцены охоты сопровождались ритуальными танцами, исполнявшимися под ритмичные звуки ударных инструментов - там-тамов. Представители некоторых древних народов, участвовавшие в подобных ритуальных действах, украшали себя красочными масками и рисунками на лице и на теле. Ритуальный танец передавал повадки животного и его поражение. Театрализованное представление включало и ритмичную музыку, и танец, костюмы, маски и пр., оно еще не было искусством, а было самой жизнью. Этот обряд был своеобразным заклинанием, обращением к богам с просьбой об удачной охоте, так как от нее зависела жизнь первобытного человека. Вот как описывает охоту американский поэт Генри Лонгфелло, который жил в прошлом веке. В его эпосе "Песнь о Гайавате", написанном на основании индейских сказаний, повествуется о трудностях борьбы первобытного человека с природой. Охота была трудной и не всегда удачной:

О Зима! О дни жестокой,

Бесконечной зимней стужи!

Лед все толще, толще, толще

Становился на озерах;

Снег все больше, больше, больше

Заносил луга и степи;

Все грозней шумели вьюги

По лесам вокруг селенья.

Еле-еле из вигвама,

Занесенного снегами,

Мог пробраться в лес охотник;

Тщетно по лесу бродил он,

Тщетно он искал добычи,

- Не видал ни птиц, ни зверя,

Не видал следов оленя...

Страшен был, как приведенье,

Лес блестящий и пустынный,

И, от голода, от стужи

Потеряв сознанье, падал,

Погибал в снегах охотник...

Красок, которыми рисуем теперь мы, тогда еще не было, да и для наскальных рисунков они не годятся. Использовались природные краски: красная и коричневая глина, уголь и т.п.

Попросите детей представить себя живущими в те далекие времена и изобразить на листе бумаги "наскальный рисунок" или ритуальную маску, используя при этом всего несколько цветов - черный, коричневый, красный и оранжевый, как это делали древние художники. Эта работа может проводиться под звучание ритмов, сопровождавших ритуальные танцы.

Затем несколько человек могут показать, каким мог бы быть этот древний танец. Остальные дети участвуют в игре как музыканты, изображая ритмичное сопровождение танца, негромко отстукивая ритм, сидя за партой. Свое представление о древних ритуальных танцах и свое творчество могут показать несколько групп детей поочередно. Из наскальных рисунков и масок в конце урока можно сделать выставку. Участники же театрализованного представления для своего ритуального танца должны воспользоваться масками, которые они сами выберут, когда, нарисовав их, дети поднимут рисунки высоко, чтобы можно было их рассмотреть.

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

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

ШЕСТОЙ УРОК.

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ИСКУССТВА

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

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

Дай мне, Ель, смолы тягучей,

Дай смолы своей и соку:

Засмолю я швы в пироге,

Чтоб вода не проникала,

Не сочилася в пирогу...

Пирога - индейская лодка.

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

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

Есть что-то знакомое, близкое мне

В пучине воздушной, в небесном огне;

Звезды полуночной таинственный свет

От духа родного несет мне привет.

Огромную слышу ли жалобу бурь,

Когда умирают и день, и лазурь,

Когда завывает и ломится лес,

Я так бы и ринулся в волны небес.

Донельзя постыли мне тина и прах...

Мне там в золотых погулять бы парах:

Туда призывают и ветер, и гром,

Перун[[1]](#footnote-1) прилетает оттуда послом.

Картина ночного неба также завораживала русского поэта и ученого М. Ломоносова:

Открылась бездна, звезд полна;

Звездам числа нет, бездне дна.

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

Небольшие фигурки идолов находились в каждом доме первобытного человека.

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

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

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

Учитывая подвижность и эмоциональность детей младшего школьного возраста, урок можно закончить ритуальным танцем охотников.

Для оживления процесса творческой работы учащихся рисование и лепка могут также сопровождаться записью музыкальных ритмов древних племен.

СЕДЬМОЙ УРОК.

ВИДЫ ИСКУССТВА.

СВОЕОБРАЗИЕ ЯЗЫКА И ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ИСКУССТВА

В начале урока полезно вместе с учащимися вспомнить, как многообразно было древнее искусство и о чем оно нам рассказывает. Следует вновь отметить, что оно было тесно связано с религиозными верованиями первобытных людей. Не разделялось на отдельные виды - музыка, скульптура, танец, театр, архитектура и пр., а было их образом жизни я выражением веры в то, что искусство способно помочь в борьбе со стихией или во время охоты.

Постепенно каждый вид искусства становится все более самостоятельным и приобретает светский характер, не всегда так тесно связан с религией. Любое произведение искусства говорит нам о времени его рождения, о мастере, его создавшем, об определенных событиях, об обычаях и нравах людей, но каждый вид искусства рассказывает нам об этом по-своему, на неповторимом языке.

Обратимся сначала к музыке. Перед тем, как исполнить оркестровый вариант русской народной песни "Во поле береза стояла" в сопровождении ксилофончиков, треугольников, маракасов, бубнов, румба и т.д., предложите детям подумать, какой костюм могла бы надеть фея Музыки! Какой бы мог быть на ней головной убор?

Оркестровка этой песни обычно предлагается студентам на занятиях по методике музыкального воспитания, имеет множество интересных вариантов. Например, начинаясь распевно как лирическая протяжная песня, она в последнем куплете превращается в зажигательную пляску, постепенно вовлекая в звучание все новые и новые инструменты.

Этот вид творческой деятельности будет способствовать более глубокому проникновению в специфику музыкального языка и покажет детям, что язык музыки - музыкальные звуки. Дети знают и с удовольствием вспомнят, что они бывают короткие и длинные, громкие и тихие, медленные и быстрые, высокие и низкие - совсем разные у голосов и музыкальных инструментов. Для записи звуков существуют специальные знаки: семь нот, ключи и др.

А теперь дети могут нарисовать фею Музыки. Из опыта работы нам известно, что дети рисуют Музыку очень нарядной: часто юбка украшена каймой из пяти линеек, на которых разбросаны нотки. Кокошник напоминает скрипичный ключ. Фея непременно поет или играет на каком-либо инструменте.

Многие художники очень любили музыку и часто писали людей, музицирующих на каком-нибудь инструменте, или просто музыкальные инструменты. Предложите детям репродукции или слайды известных произведений живописи: "Гитарист" В. Боровиковского, "Портрет Г.И. Алымовой" (с арфой) Д. Левицкого, "Гитарист" В. Тропинина, "Скрипка" К. Петрова-Водкина, "Натюрморт с музыкальными инструментами" Б. Беттера, "Лютнист" Караваджо. (Репродукций не должно быть много, вполне достаточно трех-четырех). Это живопись, которая говорит с нами языком цвета, линии, формы.

Великие поэты посвящали музыке свои незабываемые строки:

...Из наслаждений жизни

Одной любви музыка уступает;

 Но и любовь мелодия ...

А. Пушкин "Каменный гость"

Тот, у кого нет музыки в душе,

Кого не тронут сладкие созвучья,

Способен на грабеж, измену, хитрость,

Темны, как ночь, души того движенья,

Не верь такому ...

В. Шекспир "Венецианский купец"

Искусство слова так же выразительно, как музыка и живопись. Когда нам грустно или радостно, когда мы чем-то встревожены или очарованы, нам хочется выразить это словом. Поэты и писатели, чтобы рассказать о том, что их взволновало или заставило задуматься, призывая и нас задуматься над чем-то вместе с ними, увидеть что-то их глазами, их душой, подбирают особые слова, иногда придумывая свои, обогащая тем наш язык и наши чувства.

Даже если слова вовсе не новые, а очень хорошо знакомы нам, но сказаны большим мастером, творцом - талантливым поэтом или писателем - эти простые слова имеют над нами какую-то необъяснимую магическую власть, заставляя нас плакать или смеяться, кому-то сочувствовать или подражать... Читая или слушая сказки, стихи, рассказы, мы проникаемся красотой и богатством великого русского языка.

В классе наверняка есть дети, которые пробуют писать стихи или рассказы, поэтому можно обратиться к их творчеству.

Необходимо поощрять творчество детей добрым словом, благодарностью и хорошими отметками.

ВОСЬМОЙ УРОК.

ВИДЫ ИСКУССТВА.

СВОЕОБРАЗИЕ ЯЗЫКА И ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ИСКУССТВА

(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Назвав виды искусства, в стихию которых учащиеся окунулись на прошлом уроке, разговор о других можно продолжить, обратившись к искусству танца, язык которого - пластика, мимика, движение. Из уроков музыки дети знают, что танец - один из основных музыкальных жанров (из трех "китов"). Слушание известных им произведений - "Танца маленьких лебедей" П.И. Чайковского и пьесы "Лебедь" Сен-Санса из "Карнавала животных" дадут учащимся возможность легко представить выразительные, пластичные движения танцовщиц, создающих эти образы. Их дополнят репродукция "Голубых танцовщиц" Э. Дега и фотографии Г. Улановой или М. Плисецкой в роли "Умирающего лебедя" на музыку Сен-Санса.

В древней Греции Терпсихора считалась Музой (покровительницей) танцев. Рассматривая изображение Терпсихоры на античной (древней) камее, мы видим ее увенчанной лаврами, она ударяет по струнам большой лиры вроде арфы, оживляя и вдохновляя танцующих.

Что же такое камея? Так называются маленькие рельефные изображения лица в профиль, которые вырезались на простых или драгоценных камнях. Муз - покровительниц различных искусств -изображали не только на камеях, о них нам рассказывают и росписи на античных вазах, с их изображением делались ювелирные украшения. Все перечисленное называется декоративно-прикладным искусством. С его богатством и разнообразием мы встречаемся и сейчас, хотя не всегда замечаем это.

В каждом доме есть предметы, которыми пользуются в повседневной жизни. Это может быть ваза для цветов или цветочный горшочек, украшенный незатейливым узором, расписное блюдо или расшитое полотенце, шкатулочка, в которой хранятся мамины украшения и сами эти украшения, знаменитые вологодские кружева на бабушкином платье - все это и многое другое - произведения декоративно-прикладного искусства.

Это многообразие красок русского прикладного искусства на слайдах можно демонстрировать под звуки, например, "Озорных частушек" Р. Щедрина, которые дети слушают на уроках музыки в третьем классе. Такое преломление межпредметных связей, основанное на принципе "забегания вперед", формирует у детей более прочные музыкально-слуховые представления. Сочетание музыкального и слухового восприятия будет способствовать более глубокому впечатлению.

Несколькими уроками раньше дети на уроках музыки слушали фрагменты из балета "Конек-Горбунок" Р. Щедрина - "Ночь" и "Золотые рыбки". Образно-ассоциативная связь "мерцающих звезд" летней ночи в музыке и переливающихся всеми цветами радуги украшений или разноцветья шкатулок помогут учащимся включиться в творческий процесс, создать пока на бумаге свои маленькие "шедевры".

Рассказывая о выразительных средствах скульптуры, необходимо напомнить детям, что, знакомясь с историей возникновения искусства, они уже обращались к этому виду искусства, к скульптуре в первобытном обществе, которая была выражением религиозных верований, и что дети сами лепили идолов из пластилина. Впоследствии скульптура стала самостоятельным видом искусства, так же выразительно передающим состояние человека, как литература, музыка и живопись.

На примере ряда античных скульптур: Венеры Милосской, Ники Самофракийской; скульптуры эпохи Возрождения - знаменитого "Давида" Микеланджело; роденовской "Весны", "Медного всадника" (конный памятник Петру Первому) Фальконе; мухинского памятника П.И. Чайковскому перед зданием Московской консерватории, показать детям, что скульптура, как никакое другое искусство, может одновременно передать красоту тела и духа человека.

Скульптур не должно быть очень много. Предложенный ряд скульптур должен ввести детей в атмосферу чудесного искусства пластики, застывшего мгновения, движения... Звуки фрагментов (по выбору учителя) Второго концерта С. Рахманинова, Первого концерта П.И. Чайковского или "Адажио" из балета "Щелкунчик" усилят это впечатление.

Показывая эти скульптуры (в репродукциях или слайдах), расскажите детям, что скульптор создает свои произведения из глины, мрамора, дерева, высекает из металла, а большие скульптуры для памятников обычно льют из металла: бронзы, меди и сплавов. Слово "скульптура" произошло от латинского слова "sculpere" - "высекаю". Перед живописным полотном у скульптуры есть свои преимущества - ее можно рассмотреть со всех сторон, так как она не плоская, а объемная. Но есть два вида скульптур, которые нельзя рассмотреть со всех сторон, они лишь выдаются над плоскостью. Барельеф выступает меньше, чем наполовину своего объема, горельеф - больше, чем наполовину.

Демонстрация античных фризов, древнеегипетского барельефа с мужской фигурой или троянской мраморной колонны, увитой бесконечной лентой барельефа, изображающего сцены сражений и победных шествий римского императора Трояна, памятника "Тысячелетию России" в Новгороде, постамент которого украшен множеством скульптурных групп и т.д. в сочетании с торжественными звуками "Гимна Великому городу" Р.М. Глиэра (увертюра к балету "Медный всадник"), произведет на детей неизгладимое впечатление.

Сведения о скульптуре перекликаются с задачами уроков изобразительного искусства, где дети с помощью учителя пытаются передать ощущение объема на бумаге, изображая вазу, яблоко и т.д. Это будет способствовать более глубокому проникновению в сущность изобразительного искусства.

Обращаясь на этом уроке к архитектуре как виду искусства, необходимо коснуться ее истории и рассказать, что она зародилась еще в те древние времена, когда первые люди строили свои первые жилища. Сначала просто для того, чтобы укрыться в них от дождя, снега и холода, а затем постепенно делая их все более удобными и красивыми. Теперь архитектура тоже самостоятельный вид искусства, и, проектируя здание, архитекторы много размышляют над тем, чтобы оно получилось прочным, красивым, соответствовало своему назначению и гармонично вписывалось в то пространство, для которого предназначено. Так в доступной форме вы познакомите детей с основными законами архитектуры - целесообразностью, прочностью, красотой.

Чтобы сохранить определенный настрой у детей, созданный беседой о скульптуре, предлагаем дополнить рассказ об архитектуре демонстрацией слайдов с изображениями памятников Санкт-Петербурга.

Беседа о синтетических видах искусства будет проведена на уроке, посвященном синтезу искусств (во второй четверти).

Урок можно закончить показом фрагмента первой части Первого концерта П.И. Чайковского, созвучного значительности продемонстрированных на уроке шедевров мировой художественной культуры.

ВТОРАЯ ЧЕТВЕРТЬ.

ПЕРВЫЙ УРОК.

СИНТЕЗ ИСКУССТВ. ВРЕМЕНА ГОДА. "ОСЕНЬ"

На последнем уроке в первой четверти намеренно не проводилось обобщение по представленным темам. В течение четверти учащиеся выполняли множество творческих работ, погружаясь в атмосферу искусства, знакомясь с историей его возникновения, постигая "изнутри" своеобразие языка и выразительных средств различных видов искусства. Тема первого урока второй четверти станет своего рода обобщением, так как тема "Осень" представлена в литературе и искусстве достаточно широко и многообразно.

О многообразии видов искусства можно напомнить детям с помощью детских рисунков, поделок из бумаги, пластилина и т.д. Содержание этого урока будет предвосхищать раскрытие тем уроков музыки: "Что стало бы с музыкой, если бы не было литературы?" и "Что стало бы с литературой, если бы не было музыки?" в более старших классах. А также более содержательной будет беседа на тему: "Можем ли мы увидеть музыку и услышать живопись?"

На этом уроке мы продолжаем разговор о своеобразии языка и выразительных средств различных видов искусств, о необходимости изучать язык искусства. Главная же цель этого урока - вскрыть плодотворность взаимообогащающих межхудожественных связей. Это поможет сделать беседа об осени. Ее можно начать с выразительного исполнения песни Т. Попатенко "Скворушка прощается", которую дети выучили в первой четверти на уроках музыки.

Вот хорошо знакомое им стихотворение А.Н. Плещеева, в том числе по уроку чтения:

Миновало лето,

Осень наступила,

На полях и в рощах

Пусто и уныло.

Птички улетели,

Стали дни короче,

Солнышка не видно,

Темны, темны ночи.

А теперь соединим эти простые, но очень выразительные слова со спокойной и немного задумчивой музыкой Д. Васильева-Буглая. Вот и получилась "Осенняя песенка". Теперь пусть прозвучит мелодия отдельно. Да, она очень красива, но слова придают ей особые краски, так же, как и слова без мелодии не звучат так напевно и грустно, как в сочетании с простой мелодией, построенной в основном на пяти звуках. Плавная и спокойная мелодия песни немного однообразна и оттого навевает состояние легкой грусти.

Почти не было поэта, художника, композитора, который не рассказывал бы нам об этом замечательном времени года.

Дети по своему выбору с помощью учителя вспоминают знакомые и полюбившиеся строки стихов русских поэтов, - Тютчева, Фета, А.К. Толстого...

"Осень! Обсыпается весь наш бедный сад..." (А.К. Толстой). Именно эти слова композитор П.И. Чайковский берет эпиграфом (объяснить детям значение этого слова) к своей фортепианной пьесе "Осенняя песнь" ("Октябрь"). Она написана как бы под впечатлением этих строк, сохраняет то же настроение возвышенной грусти, усиливает его.

Обратившись к заранее приготовленным репродукциям с полотен русских художников, предложите детям назвать сходные по настроению, как бы созвучные стихотворению А.К. Толстого и произведению П.И. Чайковского. Вниманию учащихся могут быть предложены произведения И. Левитана "Золотая осень", "Осенний день. Сокольники", "Золотая осень. Слободка.", Б. Щербакова "Осень", "Красные сумерки", Ф. Васильева "Болото в лесу. Осень", А. Козлова "Осень" (Федоскинская живопись на лаке) и др.

Далее, вовлекая детей в творческий процесс, можно снять репродукции и предложить им самим создать осеннее настроение, выразить его красками на своем рисунке, напомнив, что осень бывает не только грустной и дождливой, как в произведении П.И. Чайковского "Осень", написанном на слова А.Н. Плещеева "Скучная картина!" (слушание). Хорошо, если дети сами подберут слова, определяющие другие настроения: осень бывает праздничной, солнечной, пышной, яркой, многоцветной, звонкой, таинственной, дивной, хрустальной, лучезарной, бархатной, ясной, свежей, блестящей и т.д. Многие из этих слов знакомы детям по замечательным стихам русских поэтов. Они отыскали эти слова, чтобы рассказать нам об этом прекрасном времени года. Слова, предлагаемые детьми для определения осеннего состояния природы, осеннего настроения, можно написать на доске, устроив игру-соревнование, и отметив тех, кто придумал слова особенно интересные.

Творческая работа учащихся (рисование) может сопровождаться небольшим фрагментом из "Времен года" Вивальди.

Затем, сделав импровизированную выставку детских рисунков, представляющих самые разнообразные настроения (кто не успел дорисовать, может сделать это дома), еще раз подчеркнуть мысль о плодотворности союза различных видов искусств. Чтобы нацелить детей на тему следующего урока о театре как синтетическом виде искусства, можно задать детям вопрос, где же, по их мнению, чаще всего встречаются музыка, литература и живопись. Можно также предложить детям не отвечать пока на этот вопрос, подумать над ним до следующего урока.

ВТОРОЙ УРОК.

СИНТЕТИЧЕСКИЕ ВИДЫ ИСКУССТВА. ТЕАТР

На прошлом уроке детям было предложено подумать над вопросом, где, по их мнению, чаще всего соединяются такие виды искусства, как музыка, литература и живопись. Дети без особых затруднений определят, что это театр.

Продолжая беседу о синтезе искусств, следует объяснить детям, что есть виды искусств, объединяющие в себе сразу несколько видов, например, театр и все виды театральных спектаклей, постановок: опера, балет, оперетта или музыкальная комедия. В них есть и музыка, и живопись (декорации), и литература (пьеса или либретто для музыкальных спектаклей, например, оперы или балета), искусство танца и пения, актера и режиссера и т.д.

Такие виды искусства называются синтетическими. Искусства, входящие в синтетические виды, могут существовать и самостоятельно, но, объединяясь, они создают новое интересное искусство со своими законами, правилами и выразительными средствами. К таким видам искусства помимо театра относятся цирк и кино. Литературная основа для фильма называется сценарием.

Первый и второй уроки для придания им цельности можно объединить одной "осенней" темой, что сделает их как бы двумя звеньями в одной цепи решения поставленных дидактических и воспитательных задач.

На уроках чтения дети знакомятся со сказкой Д. Мамина-Сибиряка "Серая шейка". Они быстро и охотно вспомнят ее фабулу. Чтобы активизировать внимание детей, можно, не называя автора самой сказки, выразительно прочитать, например, такой отрывок: "Первый осенний холод, от которого пожелтела трава, привел всех птиц в большую тревогу. Все начали готовиться в далекий путь. Был уже целый ряд осенних утренников, от инея пожелтели березы и покраснели осины. Вода в реке потемнела, и сама река казалась больше, потому, что река оголилась, - береговая поросль быстро теряла листву. Холодный осенний ветер поднимал засохшие листья и уносил их. Небо часто покрывалось тяжелыми облаками, ронявшими мелкий осенний дождь..."

Эта знакомая всем живописная картина замечательного знатока природы, мастера искусства слова Д. Мамина-Сибиряка, создаст необходимую атмосферу и настрой и сделает процесс театрализации сказки более эмоциональным и увлекательным. Не нарушая этой атмосферы, предложите детям выбрать из заготовленных вами репродукций или детских рисунков те, что наиболее соответствуют картине, созданной автором сказки. Они послужат декорациями к фрагменту импровизационного спектакля. Не стоит опасаться того, что фрагмент спектакля будет создаваться без строгого соблюдения законов театрального искусства: цель урока -показать театр как синтетический вид искусства.

Подобрав репродукции и рисунки, дети сами могут предложить какой-либо конкретный фрагмент сказки для инсценирования и музыкальные произведения, созвучные ему по настроению. Это могут быть протяжные лирические русские народные песни, которые дети исполняют на детских музыкальных инструментах в ансамбле с учителем или слушают на уроках музыки. Например, такие, как "Тонкая рябина", "Ой, да ты, калинушка", "Ах ты, реченька", "Вниз по матушке, по Волге", "В низенькой светелке", "То не ветер ветку клонит", "Ах ты, ноченька", белорусская народная песня "Перепелочка" и многие другие.

Это могут быть также музыкальные пьесы или детские песни в инструментальном изложении, например: "Утро в лесу", "Вечер" Салманова, "Сурок" Бетховена, "Березки" Арсеева, "Скворушка прощается" Попатенко, "Болезнь куклы" или "Хорал" из "Детского альбома" Чайковского, фрагмент первой части Первой симфонии В. Калинникова и т.п.

Далее, выбрав детей-актеров на роль Зайца, Лисы, Серой Шейки, Старичка-охотника и умело оперируя словами автора, отобранными репродукциями и рисунками, фрагментами музыкальных произведений, к исполнению которых могут быть подключены дети, осуществите инсценировку сказки.

Участие детей в творческом процессе рождения маленького импровизированного спектакля поможет им на деле ощутить плодотворность синтеза различных видов искусств, своеобразие их языка и выразительных средств.

ТРЕТИЙ УРОК.

МУЗЫКАЛЬНО-СИНТЕТИЧЕСКИЕ ВИДЫ ИСКУССТВА.

ТЕАТР: ОПЕРА, ОПЕРЕТТА, МУЗЫКАЛЬНАЯ СКАЗКА

Продолжая разговор о межпредметных связях, в беседе об опере как музыкальном спектакле, вскрывающем теснейшие межхудожественные связи, где "дружат" музыка, литература и живопись, можно обратиться к известной уже по урокам музыки детской опере М. Коваля "Волк и семеро козлят". Инсценировка фрагмента этой оперы не будет вызывать затруднений, так как в первом классе дети знакомятся с оперой в течение всей третьей четверти и "роли" знают все ребята. Если на уроках музыки знакомство с оперой помогает детям почувствовать, что музыка способна и что-либо изображать (танец козлят с подпрыгиванием и притопыванием), и выражать какие-либо настроения (мягкая, ласковая колыбельная Мамы-козы), то на уроках МХК, опираясь на знакомый музыкальный материал, дети смогут понять особенности оперы как вида синтетического искусства.

Методика постановки фрагмента оперы может быть аналогична той, что и при постановке фрагмента спектакля "Серая Шейка". Разница будет лишь в том, что музыка для оперного спектакля специально пишется композитором, и если автором драматического спектакля считается драматург несмотря на то, что драма объединяет различные виды искусства, то автором оперы считается композитор, так как основным объединяющим видом искусства в ней является музыка.

По такому же принципу на этом уроке может быть поставлен фрагмент оперы-сказки М. Красева по сказке С. Маршака "Теремок" или сделана инсценировка "Кошкин дом" с музыкой Вал. Золотарева. Хотя музыка этих музыкальных спектаклей, возможно, и не знакома детям, зато литературная основа подробно изучается ими на уроках чтения и при подготовке группы детей для участия в спектакле во внеурочное время, поэтому поставить эти спектакли будет не сложно.

Подобная же постановка коротеньких и забавных инсценировок по стихотворениям С. Маршака "Перчатки" на музыку В. Герчик и "Ванька-встанька" на музыку Р. Рустамова с соответствующей подготовкой песен и танцев поможет показать детям своеобразие музыкальных спектаклей в новом для них жанре.

ЧЕТВЕРТЫЙ УРОК.

СИНТЕТИЧЕСКИЕ ВИДЫ ИСКУССТВА. ТЕАТР: БАЛЕТ.

(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Со спецификой балета как синтетического вида искусства можно познакомить учащихся на примере балета Вл. Морозова "Доктор Айболит" по сказке Чуковского.

В этом балете 25 основных действующих лиц и свита Бармалея - разбойники, так что участвовать могут все дети.

Вначале им нужно напомнить либретто балета (П. Аболимова), т.е. литературную основу.

Так как поставить на уроке МХК даже фрагмент сложно, это требует особых профессиональных знаний, да и не входит в задачи урока, творческая работа учащихся будет заключаться в том, чтобы по музыке определить характер персонажа и его танцевальных движений, которые дети могут показать.

Слушая музыкальные характеристики персонажей, дети могут нарисовать маски и костюмы - каждый для своего героя. Учитель, зная творческие наклонности детей, может предложить некоторым из них выступить в роли художников-декораторов: нарисовать декорации к каждому действию балета.

Ознакомившись с либретто, подготовив декорации, костюмы и маски, учащиеся могут "сыграть" финальную сцену, где освобожденные Айболитом из клеток животные, благодаря своего спасителя, весело танцуют. В финальном танце участвуют и недовольные, поверженные "герои" - и сестра Айболита Варвара, и злой дрессировщик Капитон, и победившие злого Бармалея - доктор Айболит, Танечка и Ванечка, и, обрадованные их счастливым возвращением, бабушка Танечки и дедушка Ванечки...

Характер танцевальных движений своих героев дети могут показать на местах. Таким образом, не упрощая искусственно сущность балета как высокого и сложного искусства, можно сделать участие в финальном танце проявлением творчества учащихся и практическим проникновением в этот новый вид искусства.

Аналогичная творческая работа по знакомству с балетом, где в тесном содружестве выступают музыка, танец, живопись, литература, может проводиться также на примере балетов Б. Битова "Двенадцать месяцев", С. Прокофьева "Золушка", Р. Щедрина „Конек-Горбунок", П.И. Чайковского "Щелкунчик" и др.

С музыкой балетов "Золушка", "Конек-Горбунок" и "Щелкунчик" дети знакомятся на уроках музыки, и показ межпредметных связей сделает урок более плодотворным и содержательным.

На одном уроке, работая над фрагментами каких-либо двух балетов, можно использовать различные формы творческой работы детей: слушание музыки из балетов с созданием костюмов (в рисунках), масок, декораций, участие в танцевальных фрагментах, импровизированная или подготовленная оркестровка отдельных музыкальных балетных номеров с помощью детских музыкальных инструментов и грамзаписи или в ансамбле с учителем, сочинение собственных музыкальных балетных номеров и т.п.

ПЯТЫЙ УРОК.

СИНТЕТИЧЕСКИЕ ВИДЫ ИСКУССТВА. ТЕАТР: БАЛЕТ. (Продолжение)

Пятый урок второй четверти приходится па последний месяц уходящего года, и либретто балетов "Двенадцать месяцев" Б. Битова, "Золушка" С. Прокофьева, "Щелкунчик" П.И. Чайковского как нельзя лучше соответствует настроению предстоящего сказочного праздника - Нового года!

В основе либретто балета Б. Битова "Двенадцать месяцев" лежит чешская народная сказка, которую пересказал и творчески переработал С.Я. Маршак. В этом балете так же, как и в балете В. Морозова, множество действующих лиц, что позволяет каждому из учащихся обнаружить свою творческую индивидуальность в каком-нибудь виде деятельности. Балет-сказка очень праздничный, новогодний, со множеством характерных танцев: танцев заводных игрушек, бронзовых рыцарей, зайцев, белки и т.п.

Если нет возможности послушать музыку балета, чтобы создать свои образные представления, можно предложить детям дать музыкальные характеристики персонажам по либретто или даже выступить в роли композитора. Заканчивается балет всеобщим радостным танцем, выражающим восторг и ликование в знак победы Добра над Злом.

В отличие от музыки к балету Б. Битова "Двенадцать месяцев", музыка из балетов С. Прокофьева "Золушка", Р. Щедрина "Конек-Горбунок" и П.И. Чайковского "Щелкунчик" уже знакома детям и существует в грамзаписи. Из балета "Золушка" для творческой работы учащимся можно взять сцену пышного бала во дворце, из балета "Конек-Горбунок" - сцену величального финального хоровода.

Наряду с указанными формами работы по балету П.И. Чайковского "Щелкунчик" вместо участия в каком-либо танцевальном фрагменте лучше предложить детям участие в своеобразной оркестровке отдельных балетных номеров детскими музыкальными инструментами. Для этого могут быть использованы треугольники, бубны, румба, ксилофоны, маракасы, деревянные ложки и т.д. Этими инструментами возможна несложная и интересная оркестровка танца феи Драже, арабского, китайского, испанского, русского танцев, уже знакомых учащимся по урокам музыки.

Используя различные формы творческой деятельности детей на уроке, не стоит упускать из виду основную его цель - обращение к балету как синтетическому виду искусства.

ШЕСТОЙ УРОК.

СИНТЕТИЧЕСКИЕ ВИДЫ ИСКУССТВА. КИНО

Беседа о любимых фильмах, мультфильмах, актерах в начале урока будет хорошим организационным моментом, настраивающим детей на раскрытие его темы.

После короткой вступительной беседы вопрос о том, какие, по их мнению, виды искусства объединяют кино, активизирует внимание учащихся.

Это будет проще выяснить на примере мультфильмов. Дети с интересом узнают, как много нужно сделать рисунков, чтобы застывшая картинка ожила. Без этого не станет танцевать кукла, бегать собачка, кошка - мыть мордочку лапой...

Но как же кукла будет танцевать без музыки? Мы любим Львенка и Большую Черепаху за то, что они сочинили прекрасную, веселую солнечную песенку, распевая которую Большая Черепаха катала Львенка на себе. Разве можно представить этих персонажей без их песенки? Эта песня наверняка знакома детям, поэтому ее исполнение очень оживит беседу.

Чтобы получился даже такой маленький мультфильм, нужен был интересный сценарий, как либретто в балете, опере или оперетте, т.е. рассказ, литературная основа. Мы могли бы этот сценарий прочитать отдельно, до того, как получился фильм, и мы читали бы его с увлечением.

Рисунок оживает не только в движении, но и в голосе актера, озвучивавшего роль. Это большое искусство - играть голосом так, чтобы создать впечатление, будто говорит Винни-Пух или Чебурашка, Кот Матроскин или Крокодил Гена, дядя Федор или Пятачок... Попросите в течение пяти минут нарисовать портрет их любимого героя мультфильма и "научить" его двигаться: поднимать руку или покачивать головой. Этой несложной и забавной операции детей можно научить прямо на уроке. Затем попросите некоторых детей озвучить своего героя в нескольких фразах или песенкой. Этот интересный игровой момент сделает урок увлекательным и будет способствовать выявлению творческих наклонностей детей.

Как видим, в кино тоже "сдружились" несколько видов искусства - литература, музыка, живопись. Если на уроке есть возможность посмотреть фрагмент мультфильма - это поможет подтвердить сказанное.

Теперь можно обратиться к истории кинематографа, рассказать детям о том, что кино - очень молодой вид искусства. Оно появилось в конце прошлого века во Франции. Первый фильм, снятый братьями Люмьер, назывался "Прибытие поезда" и длился всего около двух минут. Фильм был не озвученный, "немой", но открывал новую эпоху рождения киноискусства, и этот вид искусства стали почтительно называть "Великий Немой!" Фильм "Прибытие поезда" рассказывал о подлинных событиях, т.е. был документальным. Сохранились кадры этого фильма (показать).

Первые зрители, посмотрев фильм, были очень напуганы: в ужасе вскакивали со своих мест, убегали и даже стреляли в экран: им казалось, что поезд движется прямо на них.

А вскоре братья Люмьер показали изумленной публике художественный фильм "Политый поливальщик". Это была забавная история о поливальщике, которого шутник окатил водой из его же шланга.

После прочтения этого очень коротенького сценария, дети могут сами разыграть эту сценку. Этим веселым игровым творческим моментом можно завершить урок, задав в заключении вопрос, знают ли они, как рождалось отечественное кино? Разговор об этом на следующем уроке.

СЕДЬМОЙ УРОК.

СИНТЕТИЧЕСКИЕ ВИДЫ ИСКУССТВА. КИНО

(продолжение)

На заключительном уроке четверти, обобщая пройденные темы, полезно еще раз напомнить о разнообразии синтетических видов искусства, объединяющих в себе различные виды, главным из которых являются музыка, литература, живопись. Дети вспомнят о театре и о разновидностях театрального искусства; о рождении в XX веке искусства кинематографии (от слова "кинема" или "синема", что значит "движение"). Они, конечно, вспомнят о том, как родился первый фильм и какой произвел впечатление на первых зрителей. Напоминание шуточного содержания первого художественного фильма даст новый импульс творчеству учащихся.

К разыгранной по его мотивам сценке дети могут предложить свои варианты музыкального озвучивания, передающие характер живого "комикса". При разыгрывании не стоит опасаться повторений, как правило, дети показывают свои игровые варианты. При затруднении в подборе музыки учитель может предложить сам целый ряд произведений или песни в оркестровом изложении, например: "Озорные частушки" Р. Щедрина, "Вальс-шутка" Д. Шостаковича, "Итальянская полька" С. Рахманинова, русские народные песни (орк.) "Калинка", "Камаринская", фортепьянные пьесы Д.Б. Кабалевского "Зайчик дразнит медвежонка", "Резвушка" и др.

К истории возникновения отечественного кино можно перейти после прослушивания русской народной песни "Из-за острова на стрежень" ("на стяжень") в исполнении великого русского певца Ф.И. Шаляпина. Старая запись затрудняет восприятие текста, поэтому его перед прослушиванием рекомендуется четко и ясно прочитать. Дети с удивлением узнают, что экранизация этой всем известной песни и стала одним из первых отечественных фильмов.

Первым отечественным звуковым фильмом стал фильм „Путевка в жизнь", первый цветной - назывался 'Труня Корнакова". Имя первой "звезды" отечественного "немого" кино - Вера Холодная.

Рассказывая об истории создания "Великого Немого", обратить внимание детей на то, как много выиграло киноискусство, постепенно присоединяя к движению звук (музыку, затем слово) и наконец краски - цвет! Задача урока - раскрыть не законы киноискусства, а представить кино как синтетический вид искусства.

В конце урока дети сами могут попробовать сочинить маленькие "комиксы", которые будут длиться всего одну-две минуты, подобрать к ним музыку и инсценировать их. Для творческой импровизации детям можно предложить тему: "Новогодние приключения ... (зайчика, кошки и мышки, собственные и т.д.)". Дети также могут предложить свои темы, нарисовать персонажи для постановки мультфильмов и т.д.

Этим уроком завершается большая содержательная тема "Синтез искусств". На нем раскрывается это понятие и дается большой простор творческой фантазии и деятельности детей.

ТРЕТЬЯ ЧЕТВЕРТЬ (9 ЧАСОВ)

ПЕРВЫЙ УРОК.

ТРАДИЦИИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ. РОЖДЕСТВО

В этой четверти детям предстоит познакомиться с языком изобразительного искусства, с выразительными средствами графики, живописи, с их жанровым разнообразием. Говоря об особенностях изобразительного искусства, следует сохранить тенденцию к изучению межхудожественных связей в художественной культуре. Сопоставление изобразительных видов искусств с выразительными сделает более глубоким и отчетливым представление о языке изобразительного искусства, обострит его восприятие.

Тема первого урока поможет закрепить понятие о значимости синтеза искусств в художественной культуре.

Рождество, отмечаемое на православной Руси 7-го января - один из самых светлых и любимых праздников, сохранившихся с древнейших времен. На Рождество еловыми ветками украшаются дома и храмы, наряжаются рождественские елки, совершается торжественное богослужение.

В это время можно предложить детям послушать (а если она знакома им, то и спеть) одну из известнейших рождественских песен "Тихая ночь" Грубера, фрагмент шубертовской "Ave Maria", произведения И. Баха, например, фрагменты одной из прелюдий или органное переложение (Бах -Бузони) первой прелюдии из "Хорошо темперированного клавира" с голосом (в исполнении Ирины Архиповой) в сопровождении органа рижского Домского собора.

Обычай наряжать елку пришел к нам в конце XYII - начале XYIII в. при царе Петре I. Вечная зелень была символом обновляющейся жизни.

По библейскому преданию о рождении Иисуса волхвам (мудрецам, занимавшимся наблюдением за звездами и изучением их) возвестила новая звезда на небе. Увидав ее, волхвы поспешили в Иерусалим, чтобы поклониться "Спасителю" (Иисус — значит "Спаситель").

Вновь возникшая звезда указывала им путь. Иисус родился в Вифлееме, который находился в десяти километрах от Иерусалима, и звезда привела волхвов туда. Она остановилась над тем местом, где находился родившийся младенец. Волхвы пришли к Иисусу с поклоном и подарили золото (как царю), ладан, который употребляется при богослужении (как Богу) и смирну - благовонное масло, которым натирали умерших (как человеку, который должен умереть).

Рассказывая об этом, полезно показать детям ряд репродукций или слайдов, иллюстрирующих рассказ. Например, "Поклонение волхвов" Веронезе и Боттичелли, "Поклонение младенцу" Матиаса Стомера или другие по выбору.

Некоторые репродукции могут быть развешены в классе перед началом беседы. Это могут быть репродукции с таких полотен, как "Вход в Иерусалим", "Благовещение", "Рождество Христово", Андрея Рублева; "Благовещение", "Мадонна с гранатом", "Мадонна Евхаристии" Боттичелли; „Мадонна Лита", "Мадонна Бенуа" Леонардо да Винчи; "Богоматерь. Умиление злых сердец" русского художника Петрова-Водкина и др.

Эти события происходили много лет назад. Как вы думаете, сколько?.. Наше летоисчисление ведется теперь от Рождества Христова, значит это произошло? да, в ...

Последний день перед Рождеством называется Сочельником, и в этот день до появления первой вечерней звезды ничего не ели, кроме сочива - постной пищи и овощей, а чаще - рисового или ячменного взвара с медом и плодами.

На Рождество пастухи в деревнях обходили избы с поздравлениями хозяев, разбрасывая по избе горсть овса (это называлось "обсевание") и приговаривали: "По полу теляток, под лавкою ягняток, на лавке ребяток". "Ягнята за лавочкою, телята у лавочки, а поросята по всей избе". Этот обряд группа детей может символически продемонстрировать в классе, приговаривать слова могут все учащиеся.

На Рождество ели вкусно и обильно, были разнообразные блюда из свинины. В некоторых губерниях (областях) пекли "коровок", "бычков", "петушков", желая друг другу иметь побольше "животинки". Эта выпечка называлась "козульками" и была лучшим подарком и украшением в праздник. Такие "животинки" дети могут вылепить из пластилина. С утра на Рождество дети ходили по домам с большой бумажной звездой, раскрашенной красками и освещенной изнутри свечами, и славили Христа. Также принято было славить с "вертепом" - ящиком в виде пещеры, внутри которого были деревянные фигурки и зажженные свечи. Фигурки передвигались, изображая сцены Рождества Христова. За это дети получали подарки, которые складывали в кузовок и миски.

В классе дети могут это нарисовать, а дома сделать по желанию макеты "вертепа" из бумаги или других материалов. При этом не следует опасаться несовершенства работ: народные поделки не всегда профессионально воспроизводили в деревянных фигурках образы Марии и Христа, но люди делали их с любовью.

Славление сопровождалось песнопениями на простые мотивы, которые часто придумывали прямо на ходу. Обычно это были попевки, состоящие из двух-трех звуков, которые учащиеся могут исполнить на уроке. Вот одна из известных попевок:

Днесь пре - све – тла - я

 ! ! ! ! !

соль ля соль ми ми

Не - бу и зем - ли ца - ри - ца
 ! ! ! ! ! ! ! !

соль соль ля ля соль соль ми ми

Хри - ста ца - ря ро - жда ет

! ! ! ! ! ! !

соль ля ля соль соль ми ми

И мле - ком е - го пи - та - ет
 ! ! ! ! ! ! ! !

соль соль ля ля соль соль ми ми

Пе - ле - на - ми у - ви - ва- ет.

 ! ! ! ! ! ! ! !

соль соль ля ля соль соль ми ми

В я - ели по - ла - га - ет.
 ! ! ! ! ! ! !

соль ля соль соль ми ми ми

Зве - зда пу - ти я - вля - ет.
 ! ! ! ! ! ! !

соль ля ля соль соль ми ми

Над вер - те - пом си - я - ет.
 ! ! ! ! ! ! !

соль ля ля соль соль ми ми

Текст с подставленным ритмом (если учащимся на уроке музыки даются элементарные теоретические сведения) можно раздать детям или повесить на доске таблицу.

При исполнении колядки можно воспользоваться приемом "эхо", при котором группа чисто интонирующих, со звонким голосом детей будет петь по фазе как запевалы, а все учащиеся негромко будут повторять.

Помимо песнопений исполнялись несложные наигрыши на рожках или деревенских скрипках. При слушании наигрышей дети могут имитировать игру на этих инструментах движениями. Инсценирование образа поможет "вжиться" в атмосферу праздника.

Для этого дети могут принести из дома по конфетке, орешку, яблочку, мелкие монетки, маленькие елочные игрушки. Собрав подарки, дети потом могут использовать их для украшения классной елки.

В XYI - XYII вв. в Москве у Лобного места на Красной площади царские особы с помощью военных и гражданских лиц раздавали бедным и больным милостыню, для чего нищие и убогие заранее собирались со всей Москвы.

А вот это примерно происходило в XYIII веке. Впереди шли двое с барабанами, ударяя в них обернутыми сукном палочками. За ними - царь с князьями, боярами и представителями духовенства. Заходя в дом, пели: "Тебе Бога хвалим", за что хозяин угощал царя и его свиту и дарил им подарки.

Около десяти дней длились Святки, которые были богаты особыми обычаями и обрядами. Были распространены святочные гадания, зимние посиделки, сватовство, свадьбы. Девицы спрашивали первого встречного его имя, пытаясь угадать таким образом имя своего суженого; клали под голову гребень со словами: "Суженый, ряженый, причеши мне голову".

Об этих загадочных волшебных обрядах рассказал нам в своей балладе "Светлана" замечательный русский поэт, современник и учитель великого Пушкина В.А. Жуковский, а композитор П.И. Чайковский посвятил этому чудесному празднику очень поэтичную ажурную вальсообразную музыку. Она включена в фортепьянный цикл "Времена года" и является в нем последней двенадцатой пьесой, по количеству месяцев в году. Святки были в декабре, а декабрь - последний месяц года. Пьеса так и называется - "Святки". Эпиграф в данном случае был взят из баллады Жуковского:

Раз в крещенский вечерок

Девушки гадали:

За ворота башмачок, сняв с ноги, бросали:

Снег пололи, под окном

Слушали; кормили

Счетным курицу зерном;

Ярый воск топили;

В чашу с чистою водой

Клали перстень золотой,

Серьги изумрудны;

Расстилали белый плат

И над чашей пели в лад

Песенки подблюдны.

Подблюдными песнями назывались святочные песни, которыми сопровождались гаданья (в блюда с водой клались кольца гадающих и потом их вынимали под песню. Смыслом песни определялось предсказание судьбы гадающего).

Слушание этих фрагментов (музыки Чайковского и баллады Жуковского) в сочетании, "в содружестве" будет дополнять и углублять восприятие.

На Святки проводились костюмированные театрализованные действа, во время которых надевались "личины" - маски и костюмы с целью не быть узнанными. В подобных сценах участвовал даже царь Иван Грозный, однажды казнивший одного из приближенных за то, что тот не надел "личины". Можно предложить детям нарисовать маски и костюмы или сделать их дома по желанию как для себя, так и для своих кукол (девочкам).

Так дети, участвуя в представлении некоторых праздничных рождественских обрядов, познакомятся с древнейшими традициями русской культуры, основанными на взаимосвязи и взаимопроникновении различных видов искусств.

Этот обширный материал можно разделить на два урока, дав возможность детям в процессе урока наиболее полно выразить свои творческие наклонности и способности. Например, одним из уроков по желанию учителя можно закончить вторую четверть в преддверии наступающего Нового года и рождественских праздников. Другой урок можно использовать для обобщения содержания тем, представленных во второй четверти и начать третью.

По желанию можно дать один урок на эту тему, сократив материал с учетом личного жизненного и профессионального опыта учителя, его художественных интересов и творческих наклонностей.

Этому празднику также может быть посвящено внеклассное мероприятие, где имитация и фрагменты обрядов, предложенные на уроке, превратятся в костюмированное театрализованное действо.

ВТОРОЙ УРОК.

ЯЗЫК ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА. ИЛЛЮСТРАЦИЯ

После обобщенного знакомства с различными видами искусства следует приступить к более глубокому освоению языка изобразительного искусства. Сначала необходимо напомнить детям, что существуют выразительные виды искусства, среди которых мы называли музыку и литературу, изобразительные - живопись, графика, скульптура и, наконец, так называемые выразительно-изобразительные - архитектура и декоративно-прикладное искусство. По беседам второй четверти им известны синтетические виды искусства: цирк, кино, театр (балет, опера, оперетта и т.д.).

Живопись - один из видов изобразительного искусства. Вид — это как бы одна семья, в которой много "детей" - жанров. "Дети" - жанры - все разные, и каждый из них по-своему интересен. Одним из жанров в этой большой семье, называемой живописью, является иллюстрация.

Беседы об изобразительном искусстве, его видах и жанрах лучше начать со знакомства с иллюстрацией, потому что дети, еще не умея читать, рисовать, любят рассматривать "книжки с картинками", восстанавливая по ним последовательность происходящего в сказках, рассказах, которые читают им взрослые, лучше представляя по иллюстрациям своих любимых героев. Вспомните вместе с детьми любимые сказки и их героев.

Прежде чем иллюстрировать какое-либо произведение, т.е. раскрывать его содержание с помощью рисунков и красок, художники внимательно изучают его. Они должны хорошо понять характер героев, представить себе то время, в которое происходили события. Художнику необходимо также знать, как тогда одевались, какой пользовались посудой, какие носили прически и украшения и т.д. Художник, иллюстрирующий произведение, по-своему представляет его персонажей, происходящие события, которые как бы оживают перед читателями, когда они, еще не читая текста, знакомятся с иллюстрациями.

На уроках изобразительного искусства во втором классе дети выполняют работы по сказочным сюжетам и знакомятся с произведениями русского художника - "сказочника" В.М. Васнецова, создавшего множество замечательных полотен на сказочные и былинные сюжеты: "Ковер-самолет", "Аленушка", "Богатыри", Богатырский скок", „Три царевны подземного царства", "Витязь на распутье", „Иван-царевич на сером волке", "Спящая царевна" и др.

С этими полотнами дети знакомятся, как уже было сказано, на уроках изобразительного искусства, а со сказками "Сестрица Аленушка и братец Иванушка", "Иван-царевич и Серый Волк" и другими, - иллюстрации, к которым хорошо известны детям, - на уроках чтения. Межпредметная связь поможет восприятию, сделает его более прочным и осознанным.

Предложите детям послушать фрагмент "Сказки о Иване-царевиче и Сером Волке" В. Жуковского и сделать к нему свои иллюстрации.

Известно, что в 1831 году в Царском Селе (недалеко от Санкт-Петербурга), где находился лицей, в котором ранее учился А.С. Пушкин, жил известнейший поэт В. Жуковский. Там и встретились эти замечательные поэты. А.С. Пушкин к тому времени был уже автором таких известных детям произведений, как "Руслан и Людмила", "Сказка о попе и работнике его Балде", "Сказка о рыбаке и рыбке" и многих других произведений, с которыми детям еще предстоит познакомиться. Пушкин только что вернулся из болдинского "заточения". Во время встречи произошло поэтическое состязание двух поэтов. Н.В. Гоголь, бывший свидетелем этого "сказочного поединка", не знал, кому отдать предпочтение, так как обе сказки участников состязания - и "Сказка о царе Берендее..." В. Жуковского, и "Сказка о царе Салтане" А.С. Пушкина, по его словам, - "прелесть невообразимая".

В. Жуковский одним из первых оценил гений русского поэта. В свое время, познакомившись с поэмой А.С. Пушкина "Руслан и Людмила", написанной в юношеском возрасте, подарил юному поэту свой портрет с надписью: "Победителю - ученику от побежденного учителя".

"Сказка о Иване-царевиче и Сером Волке", написанная в 1845 году, была как бы данью памяти великому поэту и ученику, погибшему в 1837 году.

Эти сведения, хотя и необязательные для изложения на уроке, непременно будут способствовать обогащению духовного мира ребенка, повышению его интеллектуального уровня, более глубокому эмоциональному восприятию произведений искусства.

Рассказывая о художниках, пишущих на фольклорные темы, можно остановиться на картинах В.М. Васнецова. В.М. Васнецов работал для театра: художественно оформлял оперные спектакли, делая эскизы для их декораций. Так, известны его эскизы декораций к опере А.С. Даргомыжского "Русалка", например, "Подводное царство". С этой оперой студенты музыкально-педагогических факультетов подробно знакомятся на занятиях по истории русской музыки, а "Хоры русалок" являются программными произведениями по хоровому дирижированию и могут быть использованы для музыкальной иллюстрации при знакомстве с эскизами декораций В. Васнецова к этой опере и подготовить более подробное ее освоение в старших классах.

Очень интересным иллюстратором - сказочником был И. Билибин. Замечательные сказочно - былинные образы в живописи создал русский художник М. Врубель: очень известны его полотна "Пан" и "Богатырь".

В конце урока можно попросить детей принести на следующий урок любимую "книжку с картинками", которую им нравилось подолгу рассматривать, когда они были еще совсем маленькими и не умели читать.

ТРЕТИЙ УРОК.

ЯЗЫК ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА. ИЛЛЮСТРАЦИЯ

(продолжение)

СЛОВАРИК ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА - СИИ

С этого урока мы предлагаем начать систематическую и целенаправленную работу по освоению основных понятий изобразительного искусства. Используя известные и любимые детьми игры, в форме, доступной учащимся начальных классов (кроссворды, шарады, ребусы, загадки, "Поле чудес", "Счастливый случай" и т.п.), следует пополнять художественно - словарный запас учащихся, составляя с детьми "Словарик изобразительного искусства" - СИИ. Знания об иллюстрации, полученные на предыдущем уроке, могут стать основой для освоения таких понятий, как "репродукция", "цвет", "колорит" и пр. Тема этого урока поможет усвоить понятия "акварель", "гуашь", "пастель", "миниатюра".

Освоение этих понятий не должно ограничиваться рамками одного-двух уроков. Поскольку дети в начальных классах на уроках МХК не делают записей в тетрадях, то устная игровая форма наиболее приемлема и для контроля знаний и может быть использована как способ снятия напряжения при утомляемости учащихся.

Дети наверняка сами вспомнят, о чем шла речь на прошлом уроке, но для активизации их интереса и внимания слово "иллюстрация" можно "загадать" на доске, написав лишь первую и последнюю буквы.

И---------Я

Рассматривая вместе с детьми иллюстрации в их любимых книжках, которые им было предложено принести с собой на этот урок, попросите их назвать художников - иллюстраторов, сделавших эти книги такими яркими, красочными и нарядными. Обратите их внимание на то, какими красками выполнена иллюстрация: акварельными, гуашевыми, пастельными и т.д. Возможно это репродукция картины, выполненной масляными красками. Напомним, что репродукция — это копия с картины, точное воспроизведение подлинника, оригинала.

Все незнакомые или непрочно усвоенные понятия лучше давать детям в форме игры, типа "Поле чудес", где дети могут узнавать слово по буквам. Например, можно задавать детям вопрос, как называются краски, которые разводят водой, а само их название произошло от латинского слова " aqua" что значит "вода". Это "акварель". А вот гуашевые краски разбавляют не водой, а белилами. (Нет нужды весь урок превращать в игру. Следует умело пользоваться сочетанием самых разнообразных форм работы). Иллюстрации, выполненные такими красками, очень ярки, поверхность рисунка как бы немного бархатистая. Краски густые, насыщенные, и поэтому один цвет легко закрывается другим, чего нельзя сделать акварельными красками. Зато акварельные краски прозрачны и как бы сливаются друг с другом. Рисунки, выполненные акварелью, наполнены светом и поэзией.

Сочетание красок различных цветов в картине создает особый колорит. Это слово вновь может быть предложено детям, например, в виде ребуса: нарисуйте на доске "кол" или просто единицу как самую плохую оценку, смешную рожицу с широко разинутым ртом ("ор") и допишите две буквы - "ит" и слово "колорит", обозначающее сочетание различных цветов в картине, не забудется детьми уже никогда.

В иллюстрациях и картинах художники используют теплые цвета (цвет огня, солнца, ярких осенних листьев) и холодные (цвет дождя, мокрого снега и асфальта, зимнего вечера и морской волны).

Иллюстрации также могут быть выполнены пастельными красками. Слово "пастель" (от итальянского слова pasta) означает "тесто", так как пастельные карандаши или мелки делают из "теста", замешанного по особому рецепту. Этими цветными мелками пишут небольшие картины. Колорит их нежный, золотистый.

Более подробно этими знаниями делятся в их практическом освоении на уроках изобразительного искусства. На уроках же мировой художественной культуры обобщенное освоение этих понятий просто необходимо, и при осуществлении такой межпредметной связи делает эти связи более глубокими и прочными, без чего, по нашему мнению, невозможно успешное решение задачи постижения языка изобразительного искусства и осознанно - эмоциональное восприятие произведений художественной культуры.

Знакомя детей с различной техникой выполнения иллюстраций - акварельной, гуашевой, пастельной, масляной краской - хорошо познакомить их с художественными произведениями, наглядно представляющими эту технику, даже если эти полотна (репродукции) не являются иллюстрациями.

Например, в технике акварели любили писать многие русские художники: К. Брюллов, А. Иванов, М. Врубель. Пастелью писали еще со времен Возрождения, ее любили художники - импрессионисты. Русские художники девятнадцатого века часто работали гуашью, используя ее сочный насыщенный цвет и "бархатистость".

Масляные краски известны с X века, но активно стали использоваться лишь с XY века нидерландскими братьями - художниками ван Эйками.

Эти сведения не сообщаются детям на данном уроке, но помогут студентам и начинающим педагогам при подборе художественных произведений для раскрытия сущности осваиваемых на уроке понятий.

В зависимости от подбора произведений для наглядной демонстрции той или иной техники рисунка (акварели, гуаши, пастели, масляных красок; теплых и холодных тонов, колорита) необходимо установить на уроке ассоциативные межхудожественные связи, опираясь на музыкальные знания детей, что усилит эмоциональность восприятия и облегчит усвоение материала.

Так, просмотр произведений, выполненных в акварельной или пастельной технике (К.С. Петров-Водкин "Весна в деревне", Эд. Дега "Голубые танцовщицы", М. Врубель "Роза", Ф. Васильев "После проливного дождя", Ж.-Э. Лиотар "Шоколадница" и др.) можно сопровождать звучанием какой-либо незатейливой мелодии русской народной песни или наигрыша, фрагментом "Ночь" из балета Р. Щедрина "Конек-Горбунок", пьесами "Первая утрата" Р. Шумана или "Вроде вальса" Н. Мясковского, фрагментами одного из вальсов или ноктюрнов Ф. Шопена. Картины (репродукции), выполненные в гуашевой технике, как более сочные, насыщенные по колориту, - звучанием "Прогулки" из "Картинок с выставки" М. Мусоргского, "Полонеза" Ф. Шопена, "Арагонской охоты" М. Глинки и т.п.

Репродукции с картин, написанных маслом, лучше подобрать по одной какой-либо теме, например, "Зима в живописи", осуществляя при этом межпредметную связь и в какой-то мере раскрывая тему "Зима в литературе и искусстве", которая отдельно нами не выделялась.

Третий урок третьей четверти обычно приходится на конец января, и восприятие произведений пейзажной живописи в этой тематике будет эмоциональным и естественным. Это также дает возможность "озвучивать" их в одном ключе.

Так, можно предложить репродукции с картин "Февральская лазурь" И.Э. Грабаря, "Троице-Сергиева лавра зимой", "Русская зима " Б.Ф. Юона, "Ранний снег" В.Д. Поленова, "Зимний пейзаж" Н.П. Крымова, "Зима". "Катанье на коньках" Конст. Сомова, "Зимой" К.А. Коровина, "Взятие снежного города" В. Сурикова. Хорошо к этому привлечь стихи, изученные во втором классе на уроках чтения, которые дети могут прочитать вместе с учителем. Многие из них положены на музыку известнейшими русскими композиторами. Эти произведения хорошо известны студентам музыкально-педагогических факультетов педвузов: "Зимний вечер" А.С. Даргомышского и М. Яковлева на слова А.С. Пушкина ("Буря мглою небо кроет..."); А.С. Пушкин - В. Шебалин "Зимняя дорога" ("Сквозь волнистые туманы..."); И.С. Никитин - Р.М. Глиер "Встреча зимы" ("Здравствуй, гостья зима..."); С. Есенин - Г. Свиридов "Поет зима, аукает..."; стихотворение И.З. Сурикова "Детство" ("Вот моя деревня...").

По выбору учителя для осуществления межхудожественных связей можно использовать и такие музыкальные произведения, как "Рождественская песня" Б. Грубера, "Зимнее утро", "Нянина сказка" П.И. Чайковского из "Детского альбома", небольшой фрагмент из Первой симфонии П.И. Чайковского "Зимние грезы", "Дед Мороз" Р. Шумана из "Альбома для юношества" и целый ряд других произведений, входящих в программные курсы на музыкально - педагогических факультетах по таким специальностям, как фортепиано и история музыки.

Если учитель имеет в виду представить тему "Зима в литературе и искусстве" как самостоятельную и использовать ее для проведения внеклассного мероприятия, то предложенный нами список произведений можно дополнить целым рядом других работ, понятных, интересных и доступных детям. Так, дети с интересом рассматривают репродукцию с картины В. Боровиковского " Аллегорическое изображение зимы в виде старика, греющего руки у огня". Романтические полотна К. Васильева "Ожидание", "У окна" напомнят детям образы любимых сказок.

Расширить представления о пейзажной живописи, выполненной маслом, помогут репродукции с картины "Лунная ночь. Деревня" И. Левитана и "Зима" В. Серова.

Во внеклассном варианте освещения этой темы можно дать инсценировку изучаемой на уроках чтения сказки (словацкой) в поэтическом переложении С. Маршака "Двенадцать месяцев" (эскизы декораций и костюмов дети могут сделать самостоятельно).

Не следует перенасыщать урок информацией или обилием показанных художественных произведений. Из предложенных нами нужно выбрать лишь некоторые или подобрать другие в соответствии со своим художественным вкусом и эрудицией.

Мы не согласны с тем, что в конце каждого урока необходимо делать выводы и обобщения. Урок искусства - Музыка, ИЗО, Литература, МХК - это уроки, требующие от учителя, а главное, от детей, большого эмоционального напряжения, активной творческой работы и работы души. Поэтому подведение итогов и выводы звучат часто искусственной натяжкой и снимают эмоциональный настрой, а порой и уничтожают созданную на уроке творческую атмосферу. Как после прекрасного концерта, выставки или театрального спектакля мы не всегда настроены слушать объяснения и выводы искусствоведа, так и после урока искусства лучше сохранить впечатление детей от самого искусства. При повторном обращении к художественному материалу на последующих уроках, увлеченные этими уроками и самим искусством, дети сумеют сделать свои выводы и обобщения, не нарушая общего эмоционального настроя.

ЧЕТВЕРТЫЙ УРОК.

ЯЗЫК ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ: КНИЖНАЯ МИНИАТЮРА

На этом уроке, продолжая беседу об иллюстрации, хорошо обратиться к жизненному опыту детей; когда они станут совсем взрослыми, то будут с удовольствием вспоминать свое детство. Уже сейчас каждый из них может вспомнить сам или по рассказам родственников какой-либо забавный случай из своего раннего детства - как росли, учились ходить, говорить и т.п.

Но детство бывает не только у человека, оно бывает у всех. Было детство и у книжной иллюстрации.

Иллюстрировать книги стали еще в глубокой древности. Не все умели читать, а главное, книга была просто сокровищем и самым дорогим подарком, которым обменивались короли и герцоги.

Почему же изготовление книги так высоко ценилось? Ценными были не только те сведения, которые записывались от руки (а в ней в основном в старину пересказывались подлинные исторические события). Текст старинной рукописной книги украшался буквами и рисунками - иллюстрациями, раскрывающими ее содержание. Эти рисунки назывались миниатюрами и были очень маленькими, яркими и тщательно выполненными. Художники рисовали их тоненькими кисточками или птичьими перышками. Были специальные мастера - позолотчики, украшавшие старинные книги золотыми узорами.

Такие книги делались очень долго: несколько месяцев, а иногда даже несколько лет. Вот почему книга в старину считалась таким бесценным подарком.

Необыкновенно ценным был уже сам переплет, который в старину делался из кожи, украшенной рисунками с золотом.

В Древней Руси книжные переплеты украшались драгоценными камнями, уголки делались из золота или других драгоценных металлов. Особо драгоценные книги имели металлические застежки, цепи и даже замки.

Продолжая пополнение художественного словаря учащихся, в Словарик изобразительного искусства следует включить слово "миниатюра", с которым они познакомились на этом уроке. Закрепление сведений, полученных на прошлом и этом уроках, необходимо также проводить, сочетая различные формы работы, одна из которых - игровая. Здесь необходимо "обыграть" такие известные детям понятия, как живопись, иллюстрация, вид, жанр, колорит, акварель, гуашь, пастель, масло и др. Используя игровой момент на уроке, можно привлечь другой художественный материал: музыку, пластинки с записью литературного произведения, известного детям по урокам чтения, дать детям задание проиллюстрировать текст, работая различными красками по их выбору (гуашь, акварель, масло). Сюжеты для иллюстраций выбирают сами дети.

Рассказ о книжной миниатюре необходимо дополнить демонстрацией слайдов или репродукций, раскрывающих уровень мастерства художников, оформляющих старинную рукописную книгу. Фрагменты духовной музыки русских композиторов Бортнянского, Березовского, Титова и др., а также небольшой отрывок из древнейшего литературного памятника "Повести временных лет" дополнят ассоциативный ряд и усилят восприятие (прочитать детям отрывки об основании Киева - "матери городов русских", походе "вещего Олега" на Киев и "на греков" и о том, "откуда русская земля стала есть").

Текст "Повести временных лет" в переводе с древнерусского на современный русский язык достаточно сложен для восприятия, поэтому рассказ надо дополнить известной детям популярной литературой на эту тему. Предлагая этот текст, мы опираемся на принцип развивающего обучения и перспективу осуществления межхудожественных связей в более старших классах. Известно, что и "Повесть временных лет", и художественные произведения, основанные на описанных в ней исторических событиях ("Песнь о вещем Олеге") А.С. Пушкина, полотно В.М. Васнецова "Летописец Нестор" - один из предполагаемых авторов "Повести временных лет", творчество А. Верстовского, автора одной из первых русских опер "Аскольдова могила" и пр.), составляют часть содержания программ по литературе, изобразительному искусству и музыке.

Приводим здесь отрывки, по которым дети могут создать свои "книжные миниатюры". Из предложенных отрывков следует выбрать какой-либо один.

"... были три брата: ... Кий, ...Щек и ...Хорив, а сестра их Лыбедь. И построили городок во имя старшего своего брата и назвали его Киев. Кий ... умер; и братья его Щек и Хорив и сестра их Лыбедь тут же скончались.

Вслед за тем, по смерти братьев этих ... встал род на род, и была среди них усобица, и стали воевать сами с собой. И сказали себе: "Поищем себе князя, который бы владел нами и судил по праву". И пошли за море к варягам (северные племена), к Руси. Те варяги назывались Русью подобно тому, как другие называются шведы, а иные норманны и англы... "Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами"... "И вызвались трое братьев со своими родами, и взяли с собой всю Русь, и пришли к славянам ... И от тех варяг прозвалась Русская земля. ..и сел старший, Рюрик, в Новгороде.

Умер Рюрик и, передав княжение свое Олегу - родичу своему, отдал ему на руки сына Игоря, ибо был тот еще очень мал". (Репродукции с полотен И. Глазунова, созданные на основании "Повести временных лет", могут помочь восприятию текста).

"Выступил в поход Олег, взяв с собой много воинов ... и пришли к горам Киевским и узнал Олег, что княжут тут Аскольд и Дир. ...и сказал Олег Аскольду и Диру: "Не князья вы и не княжеского рода". И убили Аскольда и Дира. И сел Олег, княжа, в Киеве, и сказал Олег: "Да будет матерью городам русским".

(При выборе этого отрывка возможно прослушивание фрагмента из оперы А. Верстовского "Аскольдова могила").

Пошел Олег на греков, оставив Игоря в Киеве. И вышел Олег на берег, и начал воевать, и много греков убил в окрестностях города. И испугались греки и сказали не Олег, но святой Дмитрий, посланный на нас от бога".

И повесил (Олег) щит свой на вратах в знак победы, и пошли от Царьграда (Константинополя). И вернулся Олег в Киев, неся золото ...и вино, и всякое узорочье. И прозвали Олега вещим, так как были люди язычниками и непросвещенными.

III. ... И жил Олег, княжа в Киеве, мир имея со всеми странами. И пришла осень, и вспомнил Олег коня своего, которого когда-то поставил кормить, решив никогда на него не садиться. Ибо когда-то спрашивал он волхвов и кудесников: "От чего мне умереть?" и сказал ему один кудесник: "Князь! Коня любишь и ездишь на нем, - от него тебе и умереть!" Запали слова эти в душу Олегу, и сказал он: "Никогда не сяду на него и не увижу его больше". И повелел кормить его и не водить его к нему, и прожил несколько лет, не видя его, пока на греков ходил.

А когда вернулся в Киев и прошло четыре года, - на пятый год помянул он коня, от которого когда-то волхвы предсказали ему смерть. И призвал он старейшину конюхов и сказал: "Где конь мой, которого приказал я кормить и беречь?" Тот же ответил: "Умер". Олег же посмеялся и укорил того кудесника, сказав: "Неправду говорят волхвы, но все то ложь: конь умер, а я жив". И приказал оседлать коня: "Да увижу кости его". И, приехав на то место, где лежали его кости голые и череп голый, слез с коня и посмеявшись сказал: "От этого ли черепа смерть мне принять?" И ступил он ногою на череп, и выползла из черепа змея и ужалила его в ногу. И от того разболелся и умер он. Оплакивали его все люди плачем великим, и понесли его, и похоронили на горе, называемою Щековица. И было всех лет княжения его тридцать и три ...

При использовании этого отрывка возможно дополнение его чтением отрывка из "Песни о вещем Олеге" А.С. Пушкина.

Фрагменты из "Повести временных лет" цитируются по "Изборнику" из серии БВЛ (М., 1969. С.31-39).

ПЯТЫЙ УРОК.

ЯЗЫК ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА.

ГРАФИКА: ГРАВЮРА, КСИЛОГРАФИЯ. ЛИНОГРАВЮРА

Учащиеся уже познакомились на предыдущих уроках с иллюстрациями, выполненными в различной технике: акварели, пастельной технике, гуашевой, масляной. Им будет интересно узнать, что картины могут быть выполнены и в другой технике, например, технике гравюры.

Графика - еще один вид изобразительного искусства, существующий наравне с живописью. У графики, как и у живописи, есть свои жанры, и гравюра - один из них.

"Графика" - происходит от греческого слова "grapho" - "пишу", "рисую". Рисунки, сделанные карандашом, плакаты, открытки, этикетки на коробках, бутылках, пакетах - все это графика.

Иллюстрации, как мы могли уже убедиться, обычно очень ярки, колорит их очень сочный, насыщенный (полезно напомнить детям, что означает это понятие). Но иногда, чтобы раскрыть содержание литературного произведения, достаточно всего двух цветов - черного и белого, и такая иллюстрация будет не менее выразительна и интересна, чем иллюстрация, выполненная гуашевыми, масляными или акварельными красками.

Гравюра - это оттиск с доски, на которой вырезан рисунок. Слово "гравюра" происходит от французского слова "graver", что значит "вырезать". Гравюра на дереве называется ксилографией, на линолеуме - линогравюрой.

Все места, которые на рисунке должны остаться белыми, на дереве или линолеуме углубляются специальными резцами (штихелями), а нетронутые штихелями места будут на оттиске черными. На вырезанный рисунок наносят краску, накладывают лист бумаги и прижимают прессом. С гравюры можно сделать много оттисков.

На прошлом уроке мы обращались к одному из древнейших памятников русской литературы "Повести временных лет". В более старших классах на уроках литературы состоится знакомство с замечательным произведением древнерусской литературы "Слово о полку Игореве". Иллюстрации к ней сделал замечательный художник-гравер Владимир Андреевич Фаворский. Это ксилографии, т.е. оттиски с гравюры на дереве. Владимир Андреевич Фаворский, обратившись к этому гениальному произведению, останавливает наше внимание на его главных образах и событиях.

"Слово о полку Игореве" - это призыв к единению в борьбе против половцев, разорявшись русские города. Певец-сказитель Боян - один из главных героев "Слова":

Тот Боян, исполнен дивных сил, (иллюстрация)

Приступая к вещему напеву,

Серым волком по полю кружил,

Как орел, под облаком парил,

 Растекался мыслею по древу.

(в переложении Н. Заболоцкого)

Этот текст можно сопровождать звучанием фрагмента из оперы М.И. Глинки "Руслан и Людмила" по поэме А.С. Пушкина, где имитируется звучание старинного русского щипкового инструмента - гуслей:

"Дела давно минувших дней. Преданья старины глубокой."

Молодой князь Игорь решается повести свои полки на землю половецкую, т.к. половцы все время делали набеги на Киев, убивали, брали в плен. Солнечное затмение было недобрым знамением (иллюстрация). Но князь обращается к воинам: "Братья и дружина, лучше изрублену быть, чем в плен попасть".

Битва была жестокой (иллюстрация): погибла дружина Игоря, сам он попал в плен.

Далеко в Путивле плачет, причитает Ярославна, жена князя Игоря (иллюстрация). Вот два поэтических переложения этих отрывков из "Слова". Один из них принадлежит русскому поэту XIX века А. Майкову, другой сделан в XX веке поэтом Н. Заболоцким.

I. "Ты ли, Днепр мой, Днепр ты мой Славутич! По земле прошел ты Половецкой. Пробивал ты каменные горы! Ты ладьи лелеял Святослава ...

Прилелей ко мне мою ты ладу,

Чтоб мне слез не слать к нему с тобою ..."

П. "Светлое, пресветлое ты Солнце,

Ах для всех красно, тепло ты, Солнце!

Что ж ты, Солнце, с неба устремило

Жаркий луч на лады храбрых воев!

Жаждой их томишь в безводном поле.

Сушишь-гнешь несмоченные луки ..."

(А. Майков)

Лишь заря займется поутру,

Ярославна, полная печали,

Как кукушка, кличет на юру:

I. Что ты, Ветер, злобно повеваешь,

Что клубишь туманы у реки,

Стрелы половецкие вздымаешь,

Мечешь их на русские полки?

Ты же, стрелы вражеские сея,

Только смертью веешь с высоты.

Ах, зачем, зачем мое веселье

В ковылях навек развеял ты?"

II. "Днепр мой славный! Каменные горы

В землях половецких ты пробил,

Святослава в дальние просторы

До полков Кобяковых носил.

Возлелей же князя, господине,

Сохрани на дальней стороне,

Чтоб забыла слезы я отныне,

Чтобы жив вернулся он ко мне.

(Н. Заболоцкий)

Следует взять по одному отрывку в переложении А. Майкова и Н. Заболоцкого и сопоставить их. Сопоставление отрывков дает возможность наиболее отчетливо определить особенности видов и жанров искусства. Поэтому мы предлагаем детям сопоставить гравюру В. Фаворского - иллюстрации к "Слову" и репродукцию с картины В. Перова "Плач Ярославны", выполненную маслом. Репродукцию с картины В.М. Васнецова "Поле побоища Игоря Святославича с половцами" и аналогичную гравюру В. Фаворского.

К этому сюжету обращались не только историки-переводчики, поэты и художники. Он лег в основу либретто оперы русского композитора А.П. Бородина "Князь Игорь".

У А. Бородина князь Игорь молод, храбр и благороден. Его противник, половецкий хан Кончак, хотел бы стать пленнику другом, чтобы вместе покорить весь мир. Но князь честно говорит, что, вырвавшись из плена, вновь соберет дружину и выступит против половцев.

Фрагменты из арий князя Игоря и Кончака помогут усилить эмоциональность восприятия.

На этом уроке в словарь вносятся новые слова: "графика", "гравюра", "ксилография", "линогравюра". Однако обобщение лучше сделать в начале следующего урока, чтобы не снизить впечатление от восприятия художественных произведений.

ШЕСТОЙ УРОК.

ЯЗЫК ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА.

ГРАФИКА: ГРАВЮРА. ЛУБОК. ЛИТОГРАФИЯ. ОФОРТ. ЭСТАМП

Этот урок лучше начать с игрового момента. Здесь можно предложить детям непродолжительный "Брейн-ринг" или "Поле чудес", закрепляя таким образом слова, включенные в словарь на прошлых уроках, понятия: "гуашь", "акварель", "пастель", "масло", " колорит", "жанр", "живопись", "иллюстрация", "миниатюра", "гравюра", "ксилография", “линогравюра" и т.д. Возможно также составление детьми небольших кроссвордов с использованием известных им слов и понятий.

Переходя к теме урока, можно сначала предложить детям послушать фрагмент русской народной песни "Коробейники".

В старину коробейники носили из одного села в другое в своих лубяных коробах всевозможные недорогие мелкие товары: расшитые платки, бусы, сережки, ленты и пр. и, в том числе, яркие картинки - лубки. Они выполнялись так, как гравюры: с рисунка, сделанного на доске, делались оттиски на бумаге и вручную раскрашивались. Рисунки были не только яркими, но и веселыми и даже смешными, так как часто сопровождались надписями, сделанными иногда в форме коротких стихов. В этих надписях высмеивались человеческие пороки или представлялись смешные ситуации. В деревнях почти никто не умел читать, не было тогда ни радио, ни телевидения, поэтому коробейников встречали, как "живую газету" и лубочные картинки раскупались нарасхват. Вначале их делали как иллюстрации к библейским сказаниям или народным песням. Иногда из этих же картинок народ узнавал о важнейших событиях в стране.

Демонстрацию репродукций с лубочных картинок можно сопровождать звучанием "озорных частушек" Р. Щедрина, фрагмента из "Камаринской" М.И. Глинки, "Камаринской" П.И. Чайковского из "Детского альбома" или какой-либо веселой русской народной песни, например, "Камаринской", "Во кузнице", "Субботея", "А я по лугу", "Пойду ль я, выйду ль я" и т.п.

Литография - тоже гравюра. Это слово происходит от греческого "litos" что значит "камень". Литография делается на отшлифованном мягком известковом камне. На него наносится рисунок тушью или специальным карандашом и "закрепляется" особым составом. Покрыв рисунок краской, с него делают под прессом оттиск -эстамп. Эстампы бывают цветные и черно-белые.

Отрывки из детской книги Е. Чарушина "Шутки" и иллюстрации к ним, выполненные в технике литографии, взаимно дополнят друг друга, будут интересны и доступны для восприятия.

Офорт - гравюра на металле. Рисунок наносится на покрытую лаком металлическую пластинку острой иглой, затем обрабатывается специальной кислотой - "крепкой водой", что по-французски и звучит как "офорт" ("ea-forte"). В рисунок втирается краска, затем накладывается влажная бумага и под прессом делается оттиск.

В этой технике работали такие великие художники, как Рембрандт и Гойя.

В конце урока, учитывая насыщенность его незнакомым и сложным для восприятия материалом и утомление учащихся, можно использовать игровой момент для закрепления новых понятий, включенных в словарь на этом уроке: "лубок", "литография", "эстамп", "офорт".

СЕДЬМОЙ УРОК.

 ЯЗЫК ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА.

ЖИВОПИСЬ. ПОРТРЕТ. АВТОПОРТРЕТ

Живопись - один из самых интересных, многообразных и выразительных видов изобразительного искусства. Язык живописи -это, как мы уже говорили (1 четверть, седьмой урок, тема: "Виды искусства"), линия, форма, цвет (холодные и теплые цвета), колорит (сочетание цветов), светотень (сочетание цвета и тени), композиция (расположение фигур на картине).

Язык живописи — это также использование различных свойств красок: гуашевой яркости и бархатистости (иллюстрация), акварельной прозрачности, тонкости и поэтичности (иллюстрация), блеска и насыщенности масляных красок (иллюстрация) и т.д.

Вспомним, что "вид" — это как одна семья, в которой много "детей" - жанров". Сегодня мы поговорим об одном из них - портрете.

Что же такое портрет? Портрет — это изображение человека: его внешности, характера, внутреннего мира.

Портреты бывают не только живописными, они могут быть музыкальными и литературными.

Более глубокому и прочному постижению этого понятия поможет осуществление межпредметных и межхудожественных связей. Напомним детям два отрывка из пушкинской "Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях". Это литературные портреты:

"Правду молвить, молодица

Уж и впрямь была царица:

Высока, стройна, бела,

И умом и всем взяла;

Но зато горда, ломлива,

Своенравна и ревнива."

"... царевна молодая

Тихомолком расцветая,

Между тем росла, росла,

Поднялась и расцвела.

Белолица, черноброва,

Нраву кроткого такого."

Обе - и царица, и царевна - хороши собой, но симпатии автора и наши на стороне царевны, так как царица "горда, ломлива, своенравна и ревнива", а царевна "нраву краткого такого". Как говорят в народе: "Доброго нрава не купишь". Как видим, создавая эти литературные "портреты", А.С. Пушкин дает нам характеристику не только внешних качеств своих персонажей, но и их "нравов".

А вот два портрета, созданных писателем В. Одоевским в сказке "Мороз Иванович":

"В одном доме жили две девочки: Рукодельница и Ленивица, а при них нянюшка.

Рукодельница была умной девочкой: рано вставала, сама, без нянюшки, одевалась, а встав с постели, за дело принималась: печку топила, хлеба месила, избу мела, пастуха кормила, а потом на колодец за водой ходила.

А Ленивица меж тем в постельке лежала, потягивалась, с боку на бок переваливалась, уж разве наскучит лежать, так скажет спросонья: "Нянюшка, надень мне чулочки, нянюшка, завяжи башмачки". Встанет, попрыгает, да и сядет к окошку мух считать: сколько прилетело, да сколько улетело. Как всех пересчитает Ленивица, так уж и не знает за что приняться и чем бы заняться: ей бы в постельку - да спать не хочется, ей бы к окошку мух считать - да и то надоело. Сидит горемычная и плачет, да жалуется на всех, что ей скучно, как будто в том другие виноваты".

Эти литературные "портреты", созданные В. Одоевским, рассказывают о различных характерах девочек, вызывая симпатию к трудолюбивой Рукодельнице и неприязнь к бездельнице Ленивице.

Когда и где появились первые портреты?

Оказывается, первые портреты не были живописными или литературными. Это могли быть высеченные на камнях рельефные изображения, особенно распространенные в Древнем Египте.

Рельеф - это вид скульптуры, при котором фигура частично выступает из плоскости. Если она выступает из плоскости меньше, чем наполовину своего объема - это барельеф, если больше, то горельеф.

Рельефные изображения передавали контуры человеческого тела, а лицо, как правило, изображалось в профиль (иллюстрация).

Но портреты царей и фараонов в Древнем Египте были гигантскими скульптурами, имеющими большое сходство с оригиналом. Сходство было необходимо: считалось, что после смерти душа умершего должна вернуться на землю и вселиться в своего двойника. (Тутмес. Скульптурный портрет древнеегипетской царицы Нефертити).

Живописные портреты появились много позже. На Руси портретная живопись стала развиваться около двух веков назад. Первыми известными портретистами в России были И. Никитин, А. Матвеев (иллюстрации). Но их портреты были еще очень несовершенны, так как в основном передавали лишь внешнее сходство, не раскрывая внутреннего мира личности. Портреты И. Вишнякова, А. Антропова, И. Аргунова были уже более непринужденными, естественными и одухотворенными. С внутренним миром человека, его неповторимой натурой, состоянием души нас знакомят блестящие русские художники-портретисты Д. Левицкий, Ф. Рокотов, В. Боровиковский (иллюстрации).

Обращаясь к творчеству русских портретистов XIX века, можно вновь показать детям репродукции с портретов А.С. Пушкина кисти О. Кипренского и В. Тропинина. Хорошо, если авторов назовут сами учащиеся.

В жанре портрета в XIX веке работали также русские художники В. Перов, И. Крамской, И. Репин и др.

Русская портретная живопись послужит хорошим фундаментом для знакомства с отечественной художественной культурой.

Предложенный материал можно использовать и фрагментарно, с учетом уровня подготовки учащихся, вкусов, художественных ориентаций и эрудиции учителя.

Существует разновидность портретного жанра - автопортрет. В этом случае художник изображает себя. Известны автопортреты И. Крамского, И. Репина, К. Брюллова, О. Кипренского, В. Тропинина и др.

Раскрывая межпредметную и межхудожественную связь, следует представить и музыкальные портреты. Это может быть "Упрямый братишка" и "Три подружки" Д. Кабалевского, которые хорошо сопоставить с детскими живописными портретами-образами. Музыку фрагмента " Джульетта-девочка" из балетной сюиты С. Прокофьева "Ромео и Джульетта" можно сопоставить с оптимистичными, радостными образами художника В. Левицкого.

Новые слова "портрет", "автопортрет", "рельеф", "барельеф", "горельеф" могут быть внесены в "Словарь Изобразительного Искусства. " на следующем уроке, учитывая насыщенность этого урока незнакомым материалом.

ВОСЬМОЙ УРОК.

ЯЗЫК ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА.

ИКОНОПИСЬ

Начать урок можно с повторения новых понятий, вошедших в "Словарь Изобразительного Искусства " на прошлом уроке. Затем вместе с детьми вспомнить историю возникновения портрета, изложенную на седьмом уроке.

Далее остановиться на истории живописи. На Руси портретная живопись была тесно связана и почти не отличалась от произведений иконописи. Иконами назывались живописные произведения на религиозную тему. Портреты, похожие на икону, назывались парсунами. Это название произошло от несколько измененного слова "persona" ("персона") - личность, лицо.

Первые портреты-парсуны писались для царственных особ. Цари считались наместниками бога на земле, поэтому их изображению на холсте старались придать сходство не столько с реальной личностью, сколько с ликом какого-либо святого. На парсунах изображение, как и на иконах, было плоским (не объемным), лицо было лишено индивидуальных черт (иллюстрация).

Слово "икона" в переводе с греческого значит "изображение", "образ".

На иконах изображались лики Христа, Богоматери, святых, сцены из библейских сказаний, а иногда исторические события (репродукции).

Их писали на досках красками, приготовленными на яичных желтках - темперой. Такие краски долго сохраняли яркость, свежесть, не блекли.

Здесь можно предложить детям для сравнения репродукции с портрета, написанного маслом, с парсуны и икон, чтобы они могли определить, в чем своеобразие каждой из них.

Икона - большая художественная ценность. Писались они, как правило, в монастырях. Писавшие их обладали особым даром, а перед тем, как писать икону, долго постились (не принимали пищу). Иконы были своеобразными иллюстрациями (это понятие детям уже знакомо) к Библии, к легендам о земной жизни Христа и Богоматери, жизнеописаниям святых и исторических личностей. Они были для простого неграмотного народа своеобразной книгой.

Вот некоторые из таких "иллюстраций", созданных замечательным русским иконописцем Андреем Рублевым:

1. "Благовещение". Это библейский сюжет, в котором рассказывается о том, как Дева Мария получает от архангела Гавриила благую весть: она избрана Богом, у нее родится спаситель мира Иисус Христос!

2. "Рождество Христово" повествует о том, как в пещере, служившей хлевом для скота, родился младенец Иисус Христос. Рядом с младенцем Христом изображены ангелы, волхвы (кудесники) с дарами, Иосиф - муж Девы Марии, пастухи, сцена бегства Святого семейства в Египет и пр.

3. "Крещение". Сцена крещения Иисуса Христа Иоанном Предтечей в реке Иордан. По сторонам стоящего в реке Христа изображены Иоанн Предтеча, осеняющий его крестом, ангелы и нисходящий с неба Святой Дух в виде голубя в луче света.

Несколько икон иконописца Прохора с Городца, " иллюстрирующих" дальнейшие события из жизни Иисуса Христа.

4. "Тайная вечеря". Последняя встреча Христа со своими двенадцатью учениками - 'апостолами, на которой он обращается к ним с горестной вестью: один из них предаст его.

5. "Распятие". Осужденный за проповедование новой религии, Иисус Христос по призыву толпы, "неведующей, что творят", одержимой злобой и безумием, распят. Около креста три женские фигуры, оплакивающие Христа.

6. "Положение во гроб". Положение во гроб Христа после снятия с креста. У гроба Богоматерь, святые жены, Иоанн Богослов.

7. "Вознесение". Вознесение Христа на небо на сороковой день после воскресения из мертвых. В центре фигура Богоматери, рядом два ангела в белых одеждах, возвестившие ученикам Христа, бывшим свидетелями вознесения, о втором пришествии Христа на землю. Над ними возносящийся Христос в "ореоле", который поддерживают ангелы.

Демонстрация репродукций с икон может сопровождаться звучанием "Легенды" П.И. Чайковского на слова А. Плещеева: "Был у Христа-младенца сад, и много роз взрастил он в нем ..."

Иконами украшали соборы и церкви. В Древней Руси для больших храмов их заказывали мастерам-иконописцам, среди которых были и такие, которые прочно вошли в историю русской культуры: Феофан Грек, Андрей Рублев, Прохор с Городца, Даниил Черный, Дионисий и др.

Самым замечательным творением русского иконописца Андрея Рублева считается "Троица". Это тоже своего рода иллюстрация. Она написана на сюжет библейской легенды о том, как к старцу Аврааму и его жене Саре под видом странников пришли три ангела. Оказавшему им гостеприимство Аврааму, они поведали о том, что вскоре у них родится сын и нарекут они его Исаак. Так оно и вышло, хотя Авраам с женой были очень стары.

Сюжет "Троицы" - ангелы, сидящие за столом. Символ единого Бога в трех лицах. Бог-отец, Бог-сын, Бог-Дух святой. Крылья ангелов золотистого цвета, одеяния - серебристо-зеленые, голубые и сиреневые. Средний ангел одет в плащ ярко-синего цвета, который считался очень редкой и дорогой краской. Ангелы - воплощение божества - ведут беседу: одному из них предстоит, пожертвовав собой, пройти весь путь земных страданий.

"Троица" была посвящена отцу Сергию, основателю Троице-Сергиева монастыря, благословившему Дмитрия Донского на подвиг и победу в Куликовской битве.

"Троица" считается непревзойденным шедевром мировой художественной культуры, а ее создатель - Андрей Рублев - одним из самых гениальных мастеров-живописцев.

Звучание фрагментов хоровой духовной музыки русских композиторов П.И. Чайковского, С. Рахманинова, Свешникова и др. сделает восприятие рублёвской "Троицы" незабываемым.

На этом уроке в словарь записаны слова "парсуна, " икона", "темпера". Эти понятия лучше закрепить на заключительном уроке четверти.

ДЕВЯТЫЙ УРОК.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ УРОК

ТРЕТЬЕЙ ЧЕТВЕРТИ

В третьей четверти. дети знакомились с языком изобразительного искусства, с традициями русской культуры (Рождество), с древнейшими памятниками русской художественной культуры ("Повесть временных лет", "Слово о полку Игореве"). Говорили о плодотворности синтеза искусств. Учащиеся обогатили свои художественные познания и пополнили словарный запас такими новыми понятиями, как "иллюстрация", "книжная миниатюра", "гравюра", "ксилография", "офорт", "литография", "живопись", "портрет", "автопортрет", "парсуна", "икона", "рельеф", "барельеф" и многими другими.

Заключительный урок лучше провести в творческо-игровой форме. К ней дети должны заранее подготовиться. Опыт показывает, что несмотря на отсутствие регулярных домашних заданий по МХК, дети участвуют в подготовке заключительного урока с большим интересом.

Составленный на уроках "Словарик Изобразительного искусства" (СИИ) можно вывесить в классе, оформив его как большую книжную иллюстрацию. Предложения по оформлению "титульного листа" словарика вносят сами дети. Его можно оформить, как оформляли старинную рукописную книгу, изобразив по углам листа драгоценные камни.

Избрав наиболее интересную им тему и понравившуюся технику живописного или графического письма, дети могут раскрыть какое-либо понятие из СИИ с помощью рисунков-иллюстраций. Могут также предложить свои ребусы и загадки, составить кроссворды и шарады, сочинить свои стихи (примерно из двух-четырех строк) и маленькие песенки.

Приводим примеры подобных сочинений, сделанных учащимися вторых классов гимназии № 3 г. Саратова. В них отражены главные особенности какого-либо вида искусств или его жанра.

Вырезал гравюру Юра,

Черно-белую гравюру ...

Как поздравить лучше Нюру?

Подарю-ка ей гравюру!

(Саша Р.)

Как торжественный аккорд,

На металле мой офорт.

(Лена Ф.)

Напишу автопортрет.:

Здесь мне только восемь лет.

 (Дима М.)

(Дети знают, что о картине, выполненной красками, принято говорить "написана", а рисуют карандашом или пером (ручкой, фломастером).

Вырезаю барельеф:

С барельефа смотрит ... (лев).

(Толя К.)

А вот две загадки:

Месяц солнечный апрель,

Воздух чист, как ... (акварель).

Мы положим в туесок

Бусы, ленты и ... (лубок).

(Сима К.)

Бывают и более серьезные сочинения:

В храме, церкви и соборе

Так поют в церковном хоре!

В руки я беру свечу,

Бога попросить хочу ...

На икону я смотрю

И молитву говорю: "Сделай так, Иисус Христос,

Чтоб скорее я подрос!"

(Ваня А.)

Чтобы заключительный урок не получился хаотичным и беспорядочным, учителю необходимо продумать процесс вовлечения учащихся в творческую деятельность и последовательность осуществления ее разнообразных видов и форм.

Например, вначале, чтобы вспомнить некоторые, освоенные в третьей четверти понятия, можно предложить детям игру "Устами младенца". Попытка объяснить какое-либо понятие, не называя его, активизирует внимание учащихся и пробудит интерес к творческой деятельности

Вспомнив ряд понятий, следует предложить детям заполнить "Словарь" теми понятиями, которые дети назвали в игре "Устами младенца". Особенно активно следует привлекать детей, иллюстративно оформивших дома какое-либо понятие.

Пока развешиваются рисунки, сделанные дома, дети могут читать свои стихи или загадки. Заранее рисунки вешать не следует, т.к. это и игру, и загадки сделает бессмысленными.

Обратив всеобщее внимание на развешенные рисунки, предложите детям подобрать по художественной ассоциации знакомую музыку или показать свои, сочиненные дома мелодии или песенки.

Мы приводим здесь сочиненные детьми величальные колядки к Рождеству.

Много снега - много хлеба.

Много смеха и потехи ...

Шалунов ты прости

И конфеткой угости!

(Рита В.)

Год Свиньи пришел, а Собаки ушел ...

Пусть и людям, и животным будет очень хорошо!

(Дима Р.)

Если дети затрудняются в подборе музыки, учитель сам предлагает им некоторые художественные ассоциации.

Так, например, говоря об иконе, можно предложить для ассоциативного восприятия пьесу П.И. Чайковского из "Детского альбома" "Утренняя молитва" (№ 1) или "В церкви" (№ 24)".

"Лубок" украсит "Камаринская", "Русская песня" или "Мужик на гармонике играет" из того же альбома. "Баба-Яга" забавно оживит разговор о портрете.

Подобно акварельному пейзажу прозвучит "Сладкая греза" или "Песня жаворонка". Это будет также предварительным знакомством с пьесами, включенными в его "Детский альбом".

Таким образом, постоянно опираясь на ассоциативные межхудожественные связи, направляя и организуя творческую деятельность учащихся, учитель сможет наиболее полно раскрыть их творческий потенциал, сделать знания прочными и мобильными, вызвать у них постоянный интерес к общению с искусством, художественной культуре в целом и стремление к реализации своей личности в творческой деятельности.

ЧЕТВЕРТАЯ ЧЕТВЕРТЬ (6 ЧАСОВ)

ПЕРВЫЙ УРОК.

ВРЕМЕНА ГОДА. ВЕСНА В ЛИТЕРАТУРЕ И ИСКУССТВЕ

Чтобы урок был творческим, лучше в самом его начале предложить детям выступить на этом уроке в роли композиторов, поэтов, художников, скульпторов, мастеров декоративно-прикладного искусства и т.д.

За время каникул дети могли наблюдать, как оживилась природа, как все изменилось вокруг в течение одной недели: солнышко встает рано и тепло прогревает землю, дни стала длинные и ясные, почти растаял снег, на реке ледоход ... Хороший эмоциональный настрой поможет создать звучание произведения С.В. Рахманинова на слова Ф.И. Тютчева "Весенние воды":

Еще в полях белеет снег,

А воды уж весной шумят -

Бегут и будят сонный брег ...

В качестве эмоциональной "настройки" могут прозвучать произведения П.Г. Чеснокова на слова Г. Гейне "Катит весна" ("Катит весна - царица мира! И мечет пламя из очей ..."), а также в исполнении учащихся музыкальные произведения, известные им по урокам музыки, например, "Весенней" В. Моцарта или "Проводы зимы" Н.А. Римского-Корсакова.

Создав на уроке атмосферу эмоционального подъема и творчества, обратитесь к детской фантазии и воображению. Чтобы направить фантазию детей в нужное русло, напомните им изображение зимы на картине В. Боровиковского "Аллегорическое изображение зимы в виде старика, греющего руки у огня". Почему же художник изобразил зиму в виде старика, а не юной, красивой девушки? Размышляя об этом, дети ответят, что зима бывает в конце года, год "постарел" и жить ему остается недолго. И старым человек становится в конце своего жизненного пути.

А теперь попросите детей представить себе, что они тоже художники и хотят изобразить весну. Именно изобразить, а не нарисовать (или написать) весенний пейзаж. В виде чего или кого вы могли бы ее изобразить?

Дайте детям возможность поразмышлять над этим вопросом, пофантазировать. А чтобы не нарушать определенного эмоционального состояния, поддержите его слушанием фрагмента "Танца феи Сирени" из балета П.И. Чайковского "Спящая красавица".

Многие дети захотят изобразить Весну в виде молодой девушки в красивом воздушном платье с венком из первых весенних цветов на голове. Некоторые дети предложили обуть ее в золотые (солнечные) туфельки. Иногда дети предлагают "вложить" Весне в руки букетик с первыми цветами. Катя Р. предложила "вложить" в одну руку Весне солнечный диск, в другую - облачко, из которого идет дождик, потому что весной бывает много дождливых дней, весенние грозы омывают землю и являются предвестниками доброго урожая (Ц. Кюи - Ф. Тютчев "Люблю грозу ...").

Дети с интересом узнают, что древние греки изображали Весну на барельефах (учащимся это понятие уже знакомо и необходимо воспользоваться случаем, чтобы дети вспомнили, что оно значит) в виде девушки с цветком в руке. Времен года было всего три: весна, лето и осень. Лето изображалось в виде девушки с веткой в руках, осень - с виноградной кистью. А вот на римских барельефах времена года изображались в виде прекрасного юноши: Весна была увенчана цветами, а в руках держала козленка и рог изобилия; Лето было украшено венком колосьев, со снопом в руках, на голове у Осени были ветви Оливкого дерева, а в руках - корзина с винными ягодами.

А теперь дети должны "превратиться" в актеров, для чего мы предлагаем инсценировку некоторых отрывков из весенней сказки А. Островского "Снегурочка" с использованием фрагментов из одноименной оперы Н.А. Римского-Корсакова.

Первый из предлагаемых отрывков - монолог Весны-Красны из Пролога. Эскизы костюмов и декораций предлагают дети. И то и другое при учете временных рамок урока может быть чисто условным (словесным), с опорой на детское воображение, например, дети вполне могут представить себе, что их парты "превратились" в деревенские домики, и все они стали жителями слободы Берендеевки, у доски (читает учитель) "Красная горка, покрытая снегом. Направо кусты...; налево сплошной частый лес больших сосен и елей с сучьями, повисшими от тяжести снега". "Леший сидит на сухом пне. Все небо покрывается прилетевшими из-за моря птицами[[2]](#footnote-2). Весна-Красна на журавлях, лебедях и гусях спускается на землю, окруженная свитой птиц".[[3]](#footnote-3)

Начало импровизированного представления сказки можно предварить "Песнью жаворонка" П.И. Чайковского из цикла "Времена года" (март). Затем, не ограничивая творческие возможности детей, предложить их вниманию эскизы декораций к опере Римского-Корсакова "Снегурочка" В.М. Васнецова.

Леший

Конец зиме, пропели петухи,

Весна-Красна спускается на землю.

Полночный час настал,

Сторожку Леший отсторожил,

- ныряй в дупло и спи! (*Проваливается в дупло*)

Весна-Красна спускается на Красную горку в сопровождении птиц. Можно спросить детей, какие птицы "приносят" весну в наши края. Напомнить о перелетных птицах, улетающих на зиму на юг, могут произведения искусства, хорошо известные детям по урокам музыки и изобразительного искусства, например, песня И. Дунаевского "Скворцы прилетели" на слова М. Матусовского:

Опять свой наряд обновили

В зеленых побегах леса

И нас на заре разбудили

Веселых скворцов голоса.

Знакомые звонкие трели

Мы сразу узнать их смогли.

Ребята! Ребята! Скворцы прилетели,

Скворцы прилетели,

На крыльях весну принесли!

О перелетных птицах напомнит и репродукция с картины К. Саврасова "Грачи прилетели", а также звучание "Жаворонка" Калинникова на слова В. Жуковского или М.И. Глинки на слова Н. Кукольника.

Текст сказки Островского читает учитель, дети исполняют роли птиц, к которым обращается Весна-Красна.

Весна-Красна

В урочный час обычной чередою

Являюсь я на землю берендеев.

Нерадостно и холодно встречает

Весну свою угрюмая страна.

Печальный вид: под снежной пеленою,

Лишенные живых веселых красок,

Лишенные плодотворящей силы,

Лежат поля остылые.

В оковах игривые ручьи, в тиши полночи

Не слышно их стеклянного журчанья.

Леса стоят безмолвны, под снегами

Опущены густые лапы елей,

Как старые нахмуренные брови.

Но я люблю полунощные страны,

Мне любо их могучую природу

Будить от сна и звать из недр земных

Родящую таинственную силу ...

(*Обращаясь к птицам, которые дрожат от холода*.)

Товарищи: сороки-белобоки,

Веселые болтушки-щекотуньи,

Угрюмые грачи, и жаворонки,

Певцы полей, глашатаи весны,

И ты, журавль, с своей подругой цаплей,

Красавицы лебедушки и гуси

Крикливые, и утки-хлопотуньи,

И мелкие пичужки, - вы озябли?

Дрожите вы, бедняжки? Попляшите,

Согреетесь! Видала я не раз,

Что пляскою отогревались люди.

Хоть нехотя, хоть с холоду, а пляской

Отпразднуем прилет на новоселье.

Одни птицы принимаются за инструменты, другие запевают, третьи пляшут (А. Островский).

В следующей инсценировке "Хора птиц" с музыкой Н.А. Римского-Корсакова из оперы "Снегурочка" участвуют все дети. Так дети, стоящие за партами одного ряда, выступают в роли птиц - музыкантов, изображая на своих местах игру на различных инструментах: скрипочках, дудочках, балалаечках (при постоянной работе учителя музыки с детскими музыкальными инструментами на своих уроках, детям будет несложно использовать их в этой инсценировке импровизационно, неназойливо и не очень громко подавая их ритмичное звучание на повторах текста и в паузах).

Работа по инсценировке этого хора не представляет особой сложности для выпускников музыкально-педагогических факультетов педвузов, так как он является "программным" произведением по хоровому дирижированию и изучается на занятиях по истории русской музыки.

Учащиеся, сидящие за партами другого ряда, сыграют роль птиц-певцов, говорком пропевая слова на повторениях, для чего текст "Хора птиц" лучше вначале выразительно прочитать. Необходимо также объяснить детям, что здесь есть слова, обозначающие такие "должности" или сословные положения, многие из которых нам теперь неизвестны и непонятны, а раньше такое разделение в обществе имело большое значение.

"Большие" — значит занимающие особое положение в обществе, пользующиеся особыми правами, властью: воевода, воеводша, подьячий, бояре, дворяне, сотник, гость торговый л т.д. "Меньшие", наоборот, люди бедные и бесправные: крестьяне, холопы и пр.

Хор птиц

1. Сбирались птицы,

Сбирались певчи

Стадами, стадами.

Садились птицы,

Садились певчи

Рядами, рядами.

А кто у вас, птицы,

А кто у вас, певчи,

Меньшие, меньшие?

Орел - воевода,

Перепел – подьячий,

Подьячий, подьячий.

2. Сова – воеводша,

Желтые сапожки,

Сапожки, сапожки.

Гуси бояре,

Утята дворяне,

Дворяне, дворяне.

3. Чирята крестьяне,

Воробьи холопы,

Холопы, холопы.

Журавль у нас - сотник

С долгими ногами

Ногами, ногами.

Петух - целовальник,

Чечет - гость торговый,

Торговый, торговый.

4. Ласточки-молодки -

Касатки девицы,

Девицы, девицы.

Дятел у нас плотник,

Рыболов - харчевник,

Харчевник, харчевник.

Блинница цапля,

Кукушка кликушка,

Кликушка, кликушка.

5. Красная рожа

Ворона пригожа,

Пригожа, пригожа.

Зимой по дорогам,

Летом по застрехам,

Застрехам, застрехам.

Ворона в рогоже,

Нет ее дороже,

Дороже, дороже.

Дети, сидящие за партами третьего ряда, выступят в роли птиц-плясунов, изображая сидя или стоя характерные движения, черты, повадки, походку и т.д. тех, о ком поется: орла - размахом "крыльев", Сову -ритмичным поворотом головы с характерным для нее выражением глаз, приставив к глазам руки в виде бинокля, так как она птица ночная и днем видит плохо. Повороты головы могут сопровождаться ритмичным притопыванием ногами в "желтых сапожках", которые сова рассматривает в "бинокль", любуясь ими.

Варианты распределения детей на группы для инсценировок чрезвычайно многообразны, здесь все зависит от фантазии детей и учителя.

Для инсценировки на уроке может быть использована сцена Проводов Масленицы, которую хорошо предварить звучанием фрагмента "Масленицы" П.И. Чайковского из цикла "Времена года" (февраль). Для студентов музыкально-педагогических факультетов эта сцена тоже из ряда "хрестоматийных". (По серии БВЛ С. 575-577). На уроке не стоит инсценировать оба отрывка: это грозит перенасыщением урока и переутомлением детей, к тому же пострадает качество.

Класс перед уроком украшается репродукциями с античных барельефов, с роденовской скульптуры "Весна", с картин А. Саврасова "Грачи прилетели", "Весна", И. Левитана "Март", "Ранняя весна", "Весна. Большая вода", Б.Ф. Юона "Мартовское солнце", С. Боттичелли "Весна" и др.

По усмотрению учителя на уроке кроме фрагментов из оперы Римского-Корсакова "Снегурочка" можно послушать "Весну" Ц. Кюи на слова Ф. Тютчева ("Люблю грозу в начале мая ..."); "Весну" П.И. Чайковского или "Травка зеленеет" Р. Глиэра на слова "Сельской песенки" А. Плещеева ("Травка зеленеет, солнышко блестит..."); "Жар весенних лучей" В. Ребикова на слова С. Дрожжина; "Весеннее утро" Ц. Кюи на слова И. Белоусова "Майский день" Ц. Кюи на слова Ф. Тютчева. С этими произведениями студенты знакомятся в процессе обучения на музыкальном факультете педвуза, стихи, на которые написана музыка, очень хорошо известны детям по урокам чтения в первом - втором классах и доступны для восприятия. Использование знаний, полученных на других уроках, способствует их прочности и мобильности, повышает уровень эмоционального восприятия произведений художественной культуры, формируя базу для целенаправленного ценностно-художественного ориентирования детей младшего школьного возраста. (На уроках музыки дети знакомятся с оперой Римского-Корсакова "Снегурочка" в YI классе).

ВТОРОЙ УРОК.

 ЯЗЫК ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА.

ЖИВОПИСЬ. ЖАНРЫ ЖИВОПИСИ: ПЕЙЗАЖ (ПЕЙЗАЖ В ЖИВОПИСИ, ЛИТЕРАТУРЕ, МУЗЫКЕ)

По урокам чтения (1 класс) детям известно стихотворение С. Есенина "Ночь":

Тихо дремлет река.

Темный бор не шумит.

Соловей не поет,

И дергач не кричит.

Ночь. Вокруг тишина.

Ручеек лишь журчит.

Своим блеском луна

Все вокруг серебрит.

Серебрится река,

Серебрится ручей.

Серебрится трава

Орошенных степей.

Ночь. Вокруг тишина.

В природе все спит.

Своим блеском луна

Все вокруг серебрит.

Эти поэтические мотивы ночной природы, созданные замечательным русским поэтом, и слушание "Вечерней песни" А. Тома на слова К. Ушинского создадут необходимый эмоциональный настрой для беседы о пейзаже.

(Слети к нам, тихий вечер, на мирные поля, Тебе поем мы песню, вечерняя заря ...) Усилит восприятие звучание произведения "Вечер" В. Салманова, известного детям по урокам музыки (1 класс).

Все эти произведения звучат как бы в одном ключе, создавая определенное настроение: сладкой грусти, задумчивости, очарованности русской природой ...

Итак, мир природы можно раскрывать по-разному: выразительным словом, красивой, нежной мелодией, песней, где слово создает единое гармоничное целое, а можно рисунком (здесь дети должны сами догадаться, что мир природы можно нарисовать или написать красками).

Жанр живописи, изображающий мир природы, называется "пейзаж ".

Когда же, где и почему люди стали не только любоваться природой, ее постоянным прекрасным обновлением, но и изображать ее?

Слово "пейзаж" произошло от французского "pays", что значит "страна", "земля", "местность". Но "чистый" пейзаж как самостоятельный жанр возник не сразу. Он долго использовался художниками в качестве фона на полотнах исторического содержания или при написании какого-либо библейского сюжета.

Вот как, например, рассказывал об истории возникновения "пейзажа" поэт Р.М. Рильке: "Искусство узнало человека до того, как оно занялось пейзажем. Человек был на первом плане и заслонял пейзаж; на первом плане была Мадонна, милая, нежная итальянка с играющим младенцем, а далеко позади нее небо и земля звучали двумя-тремя тонами как начальные слова "Ave Maria". Преобладал человек, подлинная тема искусства, и, как украшают прекрасных женщин драгоценными камнями, его украшали фрагментами той природы, которую еще не способны были воспринять в целостности" (Для примера можно предложить портреты Мадонны кисти Леонардо да Винчи и Рафаэля).

Затем "человек ... отступил перед ... простыми ... предметами, превосходящими его своими размерами и долговечностью. Это не означало отказа от его изображения, напротив: основательно и добросовестно занимаясь природой, учились видеть его лучше, вернее. Человек уменьшился - теперь он уже не центр мира; человек вырос - ибо на него глядели теми же глазами, что и на природу; он значил не более, чем дерево, но он значил много, так как дерево много значило».

"Вечными героями" пейзажей являются "высокое Небо, восходящее и заходящее Солнце, Земля и Море с их прозрачными далями. Основные сюжеты, мотивы "пейзажа" - "зарождение и угасание дня, когда природа всем множеством своих ликов обращается к солнцу".

Эти цитаты могут быть фрагментарно использованы в беседе об истории возникновения и развития пейзажного жанра, сущность же сказанного лучше передать своими словами, учитывая возрастные особенности и уровень подготовки учащихся.

Итак, картины, в которых природа стала их содержанием, их главным "героем", появились сравнительно недавно: всего три века назад - в XYII веке. Этот жанр создали голландские живописцы.

Голландия находится на побережье Северного моря. Борьба с морской стихией научила голландцев ценить и любить свою маленькую страну. И голландские художники стали первыми писать картины, на которых была изображена их прекрасная Земля. Голландцы писали свои пейзажи на небольших полотнах, и поэтому их стали любовно называть "маленькими голландцами".

Иногда пейзажи пишутся с натуры, т.е. прямо на природе, а иногда их создает фантазия художника.

Русские художники - пейзажисты И. Левитан, А. Саврасов, Ф. Васильев, И. Шишкин, В. Поленов и др. создали много замечательных полотен, изображающих прекрасную природу различных уголков России, представленных зрителю в то или иное время года.

В процессе этой беседы мы предлагаем обратить внимание учащихся на вечерние пейзажи И. Левитана, передающие сказочную, волшебную, чарующую прелесть русской природы: "Над вечным покоем", "Сумерки", "Стога", "Вечерний звон", "Луна", "Вечер на Волге" и др. Лучше остановиться на творчестве одного художника: это впоследствии даст возможность вести с детьми разговор не только о каком-либо жанре, но и о стиле, о манере того или иного живописца, композитора, писателя и т.д.

Межхудожественные связи легко образуются чтением отрывка из "Воробьиной ночи". К. Паустовского - пейзажа в прозе, что делает восприятие более глубоким и прочным.

"„, замолчали лягушки и птицы, перестала плескаться рыба. Даже листья не шевелились, испуганные грозой ...

К сумеркам дым разошелся, и туча, глухая, как ночь, заняла половину неба. Ее передергивали молнии. Грома не было. На востоке поднялся мутный месяц. Он вышел навстречу туче совершенно один, брошенный всеми, - ни одной звезды не было за его спиной. Месяц бледнел при каждой вспышке молнии.

Потом, наконец, свежо и протяжно вздохнула земля, первый гром прокатился через леса и ушел далеко на юг по зашумевшим от ветра хлебам. Он уходил, ворча, а вслед ему возникал новый гром и катился туда же, на юг, встряхивая землю."1

'Паустовский К. Повести. М., 1988. С.231.

Этому пейзажу очень созвучны живописные полотна Ф. Васильева "Мокрый луг", А. Саврасова "Вид на Кремль в ненастную погоду" и целый ряд музыкальных произведений, таких, как "Вечерний звон" на слова И. Козлова, вступление ко второй картине первого действия балета Р. Щедрина "Конек-Горбунок" ("Ночь"), Ц. Кюи "Гроза".

Вечерние пейзажи И. Левитана можно озвучить такими музыкальными произведениями, как "Белые ночи" и "Баркарола" П.И. Чайковского из цикла "Времена года"; "Сладкая греза" и "Песня жаворонка" из "Детского альбома"; "Колыбельная" П. Гладкова и др.

Для творческого "вживания" в "пейзаж", в процессе раскрытия темы, недостаточно только читать с детьми знакомые им стихи и слушать фрагменты известных им произведений, надо попросить учащихся импровизированно создать свои пейзажи в поэтической музыкальной или живописной форме.

ТРЕТИЙ УРОК.

 ЯЗЫК ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА. ЖИВОПИСЬ.

ЖАНРЫ ЖИВОПИСИ МАРИНА: МОРСКОЙ ПЕЙЗАЖ В ЖИВОПИСИ, ЛИТЕРАТУРЕ, МУЗЫКЕ

Самым замечательным русским композитором - маринистом был Н.А. Римский-Корсаков. Его симфоническая увертюра "Шехерезада", написанная по мотивам некоторых арабских сказок "Тысяча и одной ночи" -морской пейзаж, воссозданный звуками. Таким же ярким музыкальным примером, с которого можно начать беседу о морском пейзаже в литературе и искусстве, является "Песня Варяжского гостя" из оперы-былины Н.А. Римского-Корсакова "Садко" (в исполнении великого русского певца Ф.И. Шаляпина):

О скалы грозныя дробятся с ревом волны

И с белой пеною, крутясь, бегут назад,

Но твердо серые утесы выносят волн напор ...

Музыка настолько красочна, живописна и изобразительна, что переход к беседе о морском пейзаже в живописи не составит особого труда и может явиться основным связующим звеном.

Уроком раньше дети познакомились с понятием "пейзаж". Теперь объясняем, что есть особый вид пейзажа — это пейзаж водных пространств - марина, что значит "море". Художников, пишущих такие пейзажи, называют маринистами. Одним из самых замечательных русских художников-маринистов был Иван Константинович Айвазовский, живший в прошлом веке.

Учащиеся уже знакомились на уроках мировой художественной культуры с картиной "Пушкин у моря", где образ А. Пушкина был создан И. Репиным, а море написано И. Айвазовским. Здесь уместно будет вновь обратиться к этому произведению, усилив восприятие цитатой из стихотворения "К морю" А. Пушкина:

Прощай, свободная стихия!

В последний раз передо мной

Ты катишь волны голубые

И блещешь гордою красой.

Прощай же море!

Не забуду

Твоей торжественной красы

И долго, долго слышать буду

Твой гул в вечерние часы.

"Сказка о рыбаке и рыбке" А.С. Пушкина - хорошо известное и одно из самых любимых произведений детей. В ней море - живой участник, живое существо, чутко реагирующее на все происходящее в сказке. Вспомните с детьми отрывки из этого произведения. Репродукции с картин И. Айвазовского, изображающих море на закате, мрачное штормовое, море, представляющее неодолимую морскую стихию и т.п. "Закат на море", "Черное море", "Девятый вал", "Бриг "Меркурий", "Вид на Одессу в лунную ночь" помогут показать межхудожественные связи.

Проследите вместе с детьми, как море реагирует на слова и поступки вздорной старухи:

1. Старика старуха забранила:

"Дурачина ты, простофиля!

Не умел ты взять выкупа с рыбки!

Хоть бы взял ты с нее корыто,

Наше-то совсем раскололось".

Вот пошел он к синему морю;

Видит, - море слегка разыгралось.

"Воротись, дурачина, ты к рыбке;

Поклонись ей, выпроси уж избу".

Вот пошел он к синему морю

(Помутилося синее море),

"Воротись, поклонися рыбке:

Не хочу быть черной крестьянкой,

Хочу быть столбовою дворянкой".

Пошел старик к синему морю

(Неспокойно синее море);

"Как ты смеешь, мужик, спорить со мною,

Со мною, дворянкой столбовою?

- Ступай к морю, говорят тебе честью,

Не пойдешь, поведут поневоле"

Старичок отправился к морю

(Почернело синее море).

"Не хочу быть вольною царицей,

Хочу быть владычицей морскою,

Чтобы жить мне в Окияне-море,

Чтоб служила мне рыбка золотая

И была б у меня на посылках"

Старик не осмелился перечить,

Не дерзнул поперек слова молвить.

Вот идет он к синему морю,

Видит, на море черная буря:

Так и вздулись сердитые волны,

Так и ходят, так воем и воют.

Познакомив учащихся с морскими пейзажами И.К. Айвазовского, можно сказать, что художник писал море не с натуры, а у себя в мастерской, за что он иногда подвергался упрекам. Но воображение замечательного мастера - мариниста было стол велико и выразительно, что всякий раз плодом его воображения была какая-либо новая картина, изображающая море в новом состоянии. Его морские пейзажи музыкальны и поэтичны одновременно. Рассматривая его "Девятый вал", как не вспомнить романс А. Варламова на слова М. Лермонтова "Белеет парус одинокий":

Белеет парус одинокий

В тумане моря голубом

-Что ищет он в стране далекой?

Что кинул он в краю родном?..

Играют волны, ветер свищет,

И мачта гнется и скрипит;

Увы! Он счастия не ищет

И не от счастия бежит!

Под ним струя светлей лазури,

Над ним луч солнца золотой...

А он, мятежный, просит бури,

Как будто в бурях есть покой!

На уроке может быть также использован отрывок из произведения Э. Хемингуэя "Старик и море", представляющий морской пейзаж в прозе: "старик ... греб прямо в свежее утреннее дыхание океана. ...он видел, как светятся в глубине водоросли. ... здесь собираются всевозможные рыбы, потому что течение, натолкнувшись на крутые откосы океанского дна, образует водоворот".

"В темноте старик чувствовал приближение утра ... Облака над землей возвышались теперь как горная гряда ... Вода стала темно-синей, почти фиолетовой. Причудливое отражение лучей в воде теперь, когда солнце поднялось выше, означало хорошую погоду. Переливающиеся радугой пузыри необычайно красивы (БВЛ. Хемингуэй Э. С.609-613).

Водный простор любил писать художник-маринист А. Рылов (Закат. В голубом просторе.). Замечательные водные пейзажи были у известного русского художника И. Левитана: "Ранняя весна"; "Озеро"; "Весна. Большая вода"; "Над вечным покоем"; "Вечерний звон".

Море может быть прекрасным и опасным. Оно всегда ждет своих героев. Многие мальчишки с детства мечтают стать моряками, как в песне А. Зацепина на слова М. Пляцковского "Ты слышишь, море?". Слушание этой песни (а если она знакома детям, то и исполнение) может завершить беседу о морском пейзаже в искусстве и литературе. Но для представления детям возможности творческого самовыражения можно попросить их дома по желанию изобразить древнего языческого бога, по мнению древних греков и древних римлян, господствовавшего над морем и другими водами. Древние греки называли его Посейдоном, древние римляне - Нептуном.

Они считали, что его дворец находится на дне моря. Мчась по морю на своих конях с золотой гривой и медными копытами, он поднимал бурю ударом своего трезубца, вызывал землетрясение, рассекал скалы. Всех, кто его оскорблял непослушанием, он преследовал своим гневом, насылая бури и страшных морских чудовищ.

Словарь изобразительных искусств: "пейзаж", "марина".

ЧЕТВЕРТЫЙ УРОК.

 ЯЗЫК ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА.

ЖАНРЫ ЖИВОПИСИ: НАТЮРМОРТ

Художники пишут портреты, отображая в них сложные чувства и состояния человека ("модели", как говорят художники) и свое отношение к нему. Они пишут природу ("пейзаж"), поражающую своей живописностью, и мы любуемся этими пейзажами. Но оказывается, любоваться можно не только вдохновенным, умным, красивым лицом, совершенством форм, благородством осанки или грацией, утонченностью или простотой одежды изображаемой модели, чарующим глаз пейзажем, но и совсем простыми вещами, увидев однажды, как разнообразны их формы, их цветовая гамма. А соединение этих простых предметов, порой на первый взгляд не сочетаемых (букет полевых цветов, спичечный коробок, стакан с чаем и серебряной ложечкой на блюдце - К.С. Петров-Водкин "Утренний натюрморт"), может нас порадовать, доставить эстетическое удовольствие, не меньшее, чем созерцание самого красивого пейзажа или портрета. А впервые обратили на это внимание и стали изображать разные предметы на холсте тоже голландцы, которые были, как мы помним, "первооткрывателями" пейзажного жанра. Этот жанр живописи называется - натюрморт. Это слово французское и означает "мертвая природа". Но голландцы свои первые натюрморты так не называли. Изображение богатого, красочного мира простых вещей, находящихся в повседневном обиходе, они называли "stilleven", что значит "неподвижная натура" или в буквальном значении - "тихая жизнь". Это гораздо более соответствует сущности натюрморта. Теперь же изображение "малого мира" называется натюрмортом.

Сочетая, казалось бы, простые вещи: фрукты, цветы, снедь (рыба, дичь, хлебы, дары моря и т.д.), посуду, предметы обихода (часы, зеркало, рабочие инструменты, коробка спичек, свеча, настольная или керосиновая лампа и т.д.) - художник создает праздничное зрелище, пир красок, оттенков и форм. Это напоминает театральный спектакль, где каждому отводится своя роль. Это интересная живописная история о "героических событиях из жизни предметов" (Ю. Кузнецов).

Вещи в натюрмортах воспринимаются как существа, живущие своей особой жизнью. Вот яркие, как театральные декорации, "фруктово-цветочные" натюрморты: "Натюрморт с голубой скатертью" Анри Матисса, натюрморт "Виноград, лимон и рак" И. Машкова, натюрморт "Апельсины и мятая бумага" П. Кончаловского, "Натюрморт с цветами и фруктами" Ф. Торопова, "Натюрморт. Цветы и женская голова" К. Петрова-Водкина и другие. Они "звучат", как праздничная музыка. Так же, как "Танец с кубками" из балета П.И. Чайковского "Лебединое озеро" или фрагменты из балета С. Прокофьева "Золушка": "Каприччио" и "Фея лета".

Первые голландские натюрморты не были такими разноцветными, чаще всего они писались в золотисто-коричневых тонах. На них изображались фрукты, снедь или посуда из стекла или дорогих металлов различных форм и размеров. Эти натюрморты напоминают нам небольшие поэтичные музыкальные пьесы: "Размышление" А. Глазунова, ноктюрны и баллады Ф. Шопена, созвучны "Поэме" Фибиха, "Мелодии" Глюка, А. Рубинштейна и др.

Иногда они воссоздавали бытовые картины и назывались завтраками: "Завтрак с омаром" В.К. Хеда.

Очень многие художники любили и любят писать натюрморты с зеркалами, отличающиеся хрупкостью, прозрачностью, волшебством, загадочностью, фантастичностью. Так и вспоминается:

"Ну-ка, зеркальце, скажи,

Да всю правду доложи..."

Всмотритесь в "зеркальные" натюрморты А. Арапова, И. Машкова, К.С. Петрова-Водкина.

Особое место занимают "музыкальные" натюрморты, которые очень любили писать художники самой музыкальной страны в мире - Италии. Сочетание различных музыкальных инструментов звучит, как камерная ансамблевая музыка (В. Моцарт "Маленькая ночная серенада", фрагмент).

Художники в своих натюрмортах "оживляют" предметы, давая им вторую жизнь, как поэты и писатели делают это в своих стихах и сказках, где предметы умеют разговаривать, любить, грустить, смеяться, злиться, страдать, хвастаться, важничать...

Вспомним отрывок из сказки А.М. Горького "Самовар", который, кстати, часто изображается на натюрмортах, особенно современных.

"В маленькой комнате стоял на столе у окна пузатый самовар и смотрел в небо, горячо распевая:

"Замечаете ли, чайник, что луна

Чрезвычайно в самовар влюблена?"

"... он кипятился, хвастался перед всеми блеском своих медных боков."

Чайник был старенький, с трещиной на боку, и очень любил дразнить самовар:

"На тебя луна смотрит с высока,

Как на чудака.

— Вот тебе и на!"

(Возможно это было так же, как в пьесе Д.Б. Кабалевского "Зайчик дразнит медвежонка").

(...) Синий сливочник, из которого выпили все сливки, сказал пустой стеклянной сахарнице:

"Все пустое, все пустое!

Надоели эти двое!"

(...)"... сахарница была толстая, широкая и очень смешливая, а сливочник - так себе: горбатенький господин унылого характера с одной ручкой;

(...) Тут проснулись чашки и давай дребезжать:

(...) "Нам ни холодно, ни жарко,

Мы привыкли ко всему!

Хвастун самоварко,

И не верим мы ему!"

Вот вам и натюрморт: на столе у окна - пузатый самовар, недалеко от него - старенький чайник с трещиной на боку, синий сливочник и стеклянная сахарница - толстая, широкая и очень смешливая, привыкшие ко всему, равнодушно дребезжащие чашки ... Это можно нарисовать или написать красками. Попробуйте сделать это дома, если захотите. (Наверняка дети не забудут это сделать).

В сказках свою жизнь и свой характер имеет даже штопальная игла (Г.Х. Андерсен "Штопальная игла"). Предложите детям прочитать эту сказку дома.

Послушав песню композитора Э. Силиня на слова Ю. Тувима в переводе С. Михалкова "Овощи", можно представить себе, а дома нарисовать другой натюрморт:

Хозяйка однажды с базара пришла,

Хозяйка с базара домой принесла:

Картошку, капусту, морковку, горох,

Петрушку и свеклу, ох!

Вот овощи спор завели на столе

-Кто лучше, вкусней и нужней на земле:

Картошка, капуста, морковка, горох,

Петрушка иль свекла, ох!

Натюрморт по сказке А.М. Горького "Самовар" можно, при возможности, инсценировать, а детям предложить подобрать или даже сочинить музыку, под которую могли бы петь самовар, чайник, молочник, сахарница и дребезжащие чашки.

Словарь Изобразительного Искусства - "натюрморт".

ПЯТЫЙ УРОК.

 ЯЗЫК ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА.

 ЖИВОПИСЬ. БЫТОВОЙ ЖАНР

По урокам музыки детям хорошо известны "три кита" (три жанра) -песня, танец и марш, о чем им можно напомнить тремя небольшими фрагментами таких музыкальных произведений, как русская народная песня "Во поле береза стояла", "Марш деревянных солдатиков" П.И. Чайковского и "Итальянская полька" С. Рахманинова. Конечно, это могут быть и любые другие произведения, четко и ярко представляющие какой-либо из названных музыкальных жанров.

На уроках музыки (1 класс) дети уже познакомились с тем, что эти жанры в музыкальных произведениях часто "встречаются", т.е. объединяются, так как песни бывают танцевального и маршевого характера. Например, в известной детям песне (1 класс) "Полюшко" Л. Книппера песня "встречается" с маршем, а в песне "Наш край" Д.Б. Кабалевского - с танцем (вальс). Дети с удовольствием их исполнят.

Жанры живописи (какие? Дети должны сами назвать известные им жанры, например, "портрет", "натюрморт", "пейзаж" и т.п.) тоже далеко не всегда существуют в чистом виде. Объединяясь, они либо просто дополняют друг друга, либо образуют новый жанр.

Всмотритесь в репродукцию с картины З.Е. Серебряковой "За завтраком". Мы видим сидящих за столом детей. У каждого из них свой характер и свое настроение. Художница написала их с большой любовью. Можно назвать это (? ... вопрос детям) "групповым портретом".

Теперь обратим внимание на стол. Он накрыт белой скатертью, на нем посуда самых разнообразных цветов и форм, блюдо с золотистыми булочками. Конечно это (?..) натюрморт. На этой картине "встретились" два жанра - портрет и натюрморт. И все-таки это не портрет и не натюрморт. Эта картина о повседневной жизни детей. З. Серебрякова изобразила то, что происходит ежедневно: дети завтракают. Это их повседневная или, как мы часто говорим, будничная жизнь. О жизни человека в быту, о том, как он работает, играет, учится, занимается своим делом, о каких-либо важных и интересных событиях, происходящих в его жизни, нам рассказывает жанр, который называется "бытовой" или "жанровой" живописью.

Итак, картина З. Серебряковой написана в жанре бытовой живописи.

В XYIII веке было принято писать портреты царей и цариц, придворных дам и кавалеров; писались также огромные полотна на исторические сюжеты или сюжеты, взятые из Библии. Лишь в XIX веке некоторые русские художники обратили внимание на жизнь, тяжелый труд и быт простого народа, на его беззащитность перед законом, его бесправное положение. Эти художники образовали особое Товарищество. Они отказались после окончания Петербургской Академии художеств, следуя установленной в ней традиции, участвовать в конкурсе на Большую золотую медаль, дающую право на шестилетнее совершенствование художественного мастерства в Италии. Они не пожелали больше создавать картины на традиционные сюжеты из древней истории или Библии. Их интересовала жизнь простых людей. Они хотели всем поведать о ней своими произведениями и заставить "власть имущих" задуматься и проявить сострадание к бедным, нищим, больным и обездоленным. Художники организовали целую серию передвижных выставок в разных городах России. Участниками этого Товарищества были лучшие художники того времени: Васнецов, Саврасов, Суриков, Репин, Левитан. Оно просуществовало более пятидесяти лет.

Одним из замечательных художников и основателей этого знаменитого товарищества передвижников был Василий Григорьевич Перов.

По урокам изобразительного искусства детям известны такие его работы, как "Тройка", "Проводы покойника", "Чаепитие в Мытищах, близ Москвы", "Приезд гувернантки в купеческий дом", "Спящие дети" - все они вызывают горечь и сочувствие. О тяжелом труде малолетних детей писал поэт Н. Некрасов ("Мужичок с ноготок"). Столь же глубоки по содержанию, проницательны и порой ироничны, насмешливы картины Павла Федотова: "Свежий кавалер", "Завтрак аристократа", "Сватовство майора".

Но, пожалуй, самой интересной и доступной для восприятия картиной, представляющей этот жанр, будет "Опять двойка" Федора Павловича Решетникова. Здесь понятно все - и коньки в портфеле незадачливого ученика, и бессильная печаль мамы, и ехидная усмешка беззаботного младшего брата, и осуждающий взгляд старшей сестры - прилежной ученицы. Это счастливая пора детства, когда маленькие огорчения кажутся большим горем, маленькие радости кажутся огромным счастьем, а настоящее горе быстро забывается.

Здесь будет уместна пьеса Р. Шумана "Первая утрата".

Давая общую характеристику какому-либо жанру в аспекте специфики языка изобразительного искусства, мы стремимся к наиболее полному и убедительному раскрытию его особенности.

В Словарь Изобразительного Искусства теперь необходимо включить понятие "бытовой жанр".

ШЕСТОЙ УРОК.

 ВРЕМЕНА ГОДА. ЛЕТО: ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ УРОК

ЧЕТВЕРТИ И ГОДА

"Времена года. Лето" - благодатная тема для завершения четверти и года. Опираясь на давние традиции русской культуры и на богатейший материал, представленный по этой теме во всех видах искусства, полезно в творческом диалоге с детьми обобщить все разработанные нами темы. Программы по музыке, чтению и изобразительному искусству тоже в достаточной мере насыщены этим материалом, что дает возможность, осуществляя межпредметные связи и опираясь на межхудожественные, повысить уровень интеллектуально - эмоционального восприятия учащихся, ненавязчиво проконтролировать и оценить уровень знаний и степень осознания ими сущности художественной культуры и ее значимости для человека и общества.

Вспомните с детьми знакомое по урокам чтения стихотворение:

... Шумит листва. Шумит трава.

Не умолкают птицы.

Родник в траве журчит едва,

Спеша на свет пробиться.

Как будто все поет вокруг

Про солнце в поднебесье ...

Послушай, маленький мой друг,

 Не та ли это песня?

(Я. Аким)

Исполнение русской, народной песни "Во поле береза стояла" в сопровождении музыкальных инструментов (металлофонов, колокольчиков, треугольников, ксилофонов и т.д.) дополнит эту поэтическую картину.

Прозвучавшие стихотворение и песня изображают мир природы. А какой жанр живописи тоже раскрывает удивительный мир природы? Конечно, это пейзаж. Дети теперь без особого затруднения назовут замечательных русских художников - пейзажистов, с творчеством которых они знакомились на уроках изобразительного искусства и мировой художественной культуры: И. Шишкина, И. Левитана, Ф. Васильева, А. Саврасова. Здесь необходимо вспомнить летние пейзажи этих художников. Хорошо, если хотя бы некоторые из них назовут сами дети. "Березовая роща", "Луг на опушке леса", "Дуб" И. Левитана; "Лесные дали", "Полдень в Подмосковье", "Рожь" И. Шишкина; "Березовая роща" А. Куинджи, "На жатве. Лето" А. Венецианова, "Лето" А. Пластова, "Московский дворик" В. Поленова, "Полдень" К. Юона и др. Можно не показывать все названные пейзажи, а вспомнить наиболее знакомые детям по выбору учителя.

Смотри, как роща зеленеет,

Палящим солнцем облита,

А в ней какою негой веет

От каждой ветки и листа!

(Ф. Тютчев)

Эти строчки хорошо озвучить пьесой "Утро в лесу" В. Салманова. Порой жар палящих лучей сменяет "грохот летних бурь" и природа облегченно вздыхает:

Как весел грохот летних бурь,

Когда, взметая прах летучий,

Гроза, нахлынувшая тучей,

Смутит небесную лазурь

И опрометчиво - безумно

Вдруг на дубраву набежит,

И вся дубрава задрожит

Широколиственно и шумно! ...

(Ф. Тютчев)

Но летние дожди обычно недолги, и после них часто на небе разноцветной дугой сияет радуга:

Как неожиданно и ярко,

На влажной неба синеве,

Воздушная воздвиглась арка

В своем минутном торжестве!

(Ф. Тютчев)

Целый ряд живописных полотен отражают эти прекрасные явления природы: "Радуга" А. Куинджи, "Дети, бегущие от грозы" К. Маковского, "Дождь в дубовом лесу" И. Шишкина, "Вид на Кремль в ненастную погоду" А. Саврасова, "Мокрый луг" Ф. Васильева, Ц. Кюи - И. Белоусов "Гроза" (муз.)

Очень любили русские художники писать вечер или ночную летнюю природу:

Не остывшая от зною,

Ночь июльская блистала...

И над тусклою землею

Небо, полное грозою,

Все в зарницах трепетало ...

(Ф. Тютчев)

Тихой ночью, поздним летом,

Как на небе звезды рдеют,

Как под сумрачным их светом

Нивы, дремлющие зреют...

(Ф. Тютчев)

Летний вечер.

За лесами

Солнышко уж село;

На краю далеком неба

Зорька заалела.

(И. Суриков)

Многие из этих стихов хорошо знакомы детям по урокам чтения, и их можно читать во время демонстрации репродукций известных русских художников, изображающих вечерние летние пейзажи. Предлагаем учителю выбрать некоторые из названных: "Вечерний звон", "Над вечным покоем", "Сумерки. Стога" И. Левитана, "К концу лета на Волге" А. Саврасова, "Лунная ночь на Днепре" А. Куинджи.

Очень созвучна этим пейзажам "Баркарола" из цикла "Времена года" (июнь) П.И. Чайковского.

Как пестрит летнее поле полевыми цветами и как великолепен сад, украшенный пышными цветами!

Колокольчики мои,

Цветики степные!

Что глядите на меня,

Темно - голубые?

И о чем звените вы

В день веселый мая,

Средь некошеной травы

Головой качая?

(А.К. Толстой)

Конечно же, художники всегда любили писать цветы. И мы, рассматривая репродукции с этих полотен, радуемся их сказочному многоцветью: П.В. Кузнецов "Цветы", К.С. Петров-Водкин "Цветы и женская голова", Ф.Г. Топоров "Цветы и фрукты" - все эти полотна написаны в одном жанре (вопрос детям) - в жанре натюрморта.

Этот зрительный ряд можно сопровождать звучанием "Феи Лета" из балета С. Прокофьева "Золушка", "Волшебного сада" М. Равеля из фортепьянного цикла "Моя матушка Гусыня" (цикл из пяти фортепьянных пьес) или исполнением песни П. Чайковского "Мой садик" на слова А. Плещеева ("Как мой садик свеж и зелен...").

Возможно также исполнение других народных песен, хорошо известных детям по урокам музыки: "Пойду ль я, выйду ль я", "Со вьюном я хожу" и т.п.

Как каждый из вас проведет это лето? Может быть кто-то из вас поедет к морю? и увидит, как:

Дробится и плещет, и брызжет волна

Мне в очи соленою влагой;

Недвижно на камне сижу я - полна

Душа безотчетной отвагой.

Валы за валами, прибой и отбой,

И пена их гребни покрыла;

О море, кого же мне вызвать на бой,

Изведать воскресшие силы?

Прекрасный романс (фрагмент) на слова А.К. Толстого "Дробится и плещет" и строки из стихотворения А.К. Толстого "Вздымаются волны ..." напомнят детям о другом жанре - марине (морском пейзаже, пейзаже водных пространств):

Вздымаются волны, как горы,

И к тверди возносятся звездной,

И с ужасом падают взоры

В мгновенно раскрытые бездны.

Перед нами два морских пейзажа русского художника-мариниста И.К. Айвазовского - "Девятый вал" и "Бриг "Меркурий".

А на другом полотне И.К. Айвазовского и И.Е. Репина "Пушкин у моря" ("Прощай, свободная стихия") не только морской пейзаж, на этом же полотне мы встречаемся с другим, известным нам жанром - портретом: на нем мы видим вдохновенное лицо гениального Пушкина!

"Июль - макушка лета" - говорят в народе. Одна из замечательных традиций русской культуры - ежегодное празднование 7-го июля дня Ивана Купалы. Этот праздник в честь рождества Иоанна Крестителя (Иоанна Предтечи), крестившего, по библейскому приданию, Иисуса Христа в водах Иордана, проходил на Руси всегда очень весело и интересно.

Начинался праздник торжественной службой в церкви. (Демонстрация репродукции иконы Иоанна Предтечи напомнит детям еще об одном древнейшем искусстве на Руси - иконописи). А затем праздник превращался в народное гуляние, полное песен, затей, плясок и всевозможных игрищ. Песни и пляски сопровождались звучанием бубнов, сопелок (дудок), балалаек и скрипок. К празднику приходили коробейники и приносили девицам - красавицам заколки, бусы, ленты, сладости и ... (?) лубки.

В память об обряде крещения возник обычай купания в Иванов день. Считалось, что в эти светлые и знойные дни лета солнце купалось в реках и озерах и вода приобретала чудодейственные, целебные свойства, очищавшие тело и душу от всякой скверны. В этот день люди плескались в реке или озере, обливали друг друга речной или прудовой водой. Особо чествовали древнего бога Солнца - Ярилу.

В ночь под Ивана Купалу водили хороводы, жгли костры, прыгали через огонь. Девушки плели венки и бросали их в воду, гадая о будущем возлюбленном. Небольшой фрагмент сцены из оперы П.И. Чайковского "Мазепа" посвящен этому обряду (хор "Я завью, завью венок мой душистый ...").

Тому, кто в ночь на Ивана Купалу отыщет цветок папоротника, который цветет только раз в году именно в эту ночь, могло улыбнуться счастье отыскать клад.

Урок можно закончить театрализацией этого обряда, пением русских хороводных песен в сопровождении детского оркестра и общим праздничным хороводом.

Можно предложить детям летом по желанию описать, как отмечался этот праздник у нас в городе или в том месте, где они его встретят, сочинить свои прибаутки, попевки и сделать к этому описанию свои иллюстрации, нарисовать картину этого праздника (бытовой жанр).

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ ПРОГРАММЫ ПО МХК

И ИСТОРИИ ИСКУССТВ ДЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ШКОЛ И ГИМНАЗИЙ

2-й, 3-й классы: первое звено программы, 1-й, 2-й годы обучения. Первый год обучения - второй класс - 30 часов

ТЕМЫ ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ

Мы любим искусство.

Для чего нужно искусство?

Из истории возникновения и развития искусства.

Виды искусства /своеобразие языка и выразительных средств различных видов искусства).

Примерное количество часов, отводимое на освоение темы: Тема 1 -1 час, тема 2-3 часа, темы 3, 4 - по два часа.

ТЕМЫ ВТОРОЙ ЧЕТВЕРТИ

Синтез искусства / Времена года: осень в литературе и искусстве/.

Синтетические виды и жанры искусства: театр /пьеса/.

Синтетические виды и жанры искусства /музыкальная сказка, оперетта, опера/.

Синтетические виды и жанры искусства: театр /балет/.

Синтетические виды и жанры искусства: кино.

Примерное количество часов, отводимое на освоение тем: темы 1, 2 3 - 1 час, темы 4, 5 - по два часа.

ТЕМЫ ТРЕТЬЕЙ ЧЕТВЕРТИ

Традиции русской культуры /"Рождество"/.

Язык изобразительного искусства: /иллюстрация/.

Язык изобразительного искусства: иллюстрация /книжная миниатюра/.

Язык изобразительного искусства: графика /гравюра, линогравюра, ксилография/.

Язык изобразительного искусства: графика /литография, лубок офорт, эстамп/.

Язык изобразительного искусства: живопись /портрет, автопортрет/.

Язык изобразительного искусства: иконопись.

Заключительный творческий урок по темам четверти.

Примерное количество уроков, отводимое на освоение тем: вторая тема - 2 часа, остальные - по 1 часу.

ТЕМЫ ЧЕТВЕРТОЙ ЧЕТВЕРТИ

Времена года: весна в литературе и искусстве.

Язык изобразительного искусства: живопись и ее жанры /пейзаж; синтез искусств; пейзаж в литературе и искусстве/.

Язык изобразительного искусства: живопись и ее жанры / марина; синтез искусств: пейзаж водных пространств в литературе и искусстве/.

Язык изобразительного искусства: живопись и ее жанры
/натюрморт/.

Язык изобразительного искусства: жанровая, бытовая живопись.

Заключительный урок четверти и года /Времена года: Лето в литературе и искусстве.

На каждую тему отводится по 1 часу.

Второй год обучения - третий класс - 30 часов.

ТЕМЫ ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ

Музыка как вид искусства, ее язык и выразительные средства.

Литература как вид искусства, ее язык и выразительные средства.

Архитектура как вид искусства, ее язык и выразительные средства.

Скульптура как вид искусства, ее язык и выразительные средства.

Монументальная живопись и скульптура /фреска, витраж, мозаика, рельеф, горельеф, барельеф, панно, фриз и т.п./.

Декоративно - прикладное искусство /палехская шкатулка, дымковская игрушка, ростовская финифть, жёстовские подносы, вологодские кружева, павло-посадские платки, гжель, хохлома и др./.

Заключительный творческий урок четверти.

На каждую тему отводится по 1 часу.

ТЕМЫ ВТОРОЙ ЧЕТВЕРТИ

Избранные библейские и мифологические сюжеты в литературе и искусстве.

Исторические и бытовые сюжеты в литературе и искусстве.

Избранные сказочные сюжеты в литературе и искусстве.

На каждую тему отводится по два часа.

ТЕМЫ ТРЕТЬЕЙ ЧЕТВЕРТИ

Традиции русской культуры /"Крещение"/.

Детские и женские образы в литературе и искусстве.

Образы птиц и зверей в литературе и искусстве.

Юмористические и сатирические образы в литературе и искусстве.

Цветы и танец в литературе и искусстве.

Образ России в литературе и искусстве.

Традиции русской культуры /"Масленица"/.

Примерное количество часов, отводимое на освоение тем: темы 2-я и 3-я - по два часа, остальные - по 1 часу.

ТЕМЫ ЧЕТВЕРТОЙ ЧЕТВЕРТИ

В основе всех тем четверти - детское творчество с использованием знаний, умений и навыков, приобретенных в процессе освоения начального звена курса МХК в гимназии или общеобразовательной школе.

Мы - композиторы и исполнители.

Мы - художники.

Мы - архитекторы.

Мы - скульпторы.

Мы - мастера декоративно - прикладного искусства.

Мы - поэты и писатели.

На все темы отводится по 1 часу.

В процессе управления художественно - творческой деятельностью учащихся на уроке активно привлекаются смежные виды искусства и сотворчество учителя и ученика, целью которого является духовное становление ученика средствами искусства и реализация всех творческих потенциалов ученика и учителя.

Основой методологии предлагаемых разработок уроков искусства при раскрытии темы является результативный развивающий деятельностный подход.

Рекомендуемая литература:

1. Мещанова Л.Н., Романова Л.С. Краткий курс истории, теории и методики отечественного образования. [Электронный ресурс] Саратов: 2012. - http://library.sgu.ru/uchlit/579.pdf

2. Мещанова Л.Н., Романова Л.С. Вопросы истории, теории и методики отечественного художественного образования [Электронный ресурс]: учебное пособие. Ч. 1 / Л. Н. Мещанова, Л. С. Романова. - Саратов: [б. и.], 2017. - 59 с. - Б. ц. http://elibrary.sgu.ru/uch_lit/1827.pdf

3. Романова Л.С. Фольклорная культура и её функции в системе МХК в сб. Этнокультурное образование в современном мире: Сб. науч. статей по материалам Всероссийской очно-заочной научно-методической конференции "Этнокультурное образование в современном мире"./ Науч. ред. Е.А. Александрова; ред.-сост. И.В. Кошкина. – М.: Издательство «Перо», 2017. – С655-659 [Электронное издание] ISBN 978-5-906961-68-6

 4. Романова Л.С. «Методика преподавания дисциплин художественного цикла, Ч.2»– Германия, LAP LAMBERT Academic Publishing (2017-04-14). – 56 с ISBN-13: / 978-3-330-07150-6 Веб-сайт: http:// www.lap - Publishing. com/

 5.Романова Л.С. Культурологические основы художественного образования. сб. Purposes, tasks and values of education in modern conditions: materials of the international scientific conference. 2014. - Prague: Vedeckovydavatelske centrum «Sociosfera-CZ». - 172 p. - ISBN 978-80-87966-63-1. – С.139-144

 6. Романова Л.С. Теория и методика преподавания культурологии: учеб.-метод. пособие. - Саратов, 2008.

 7. Романова Л.С. Педагогическое руководство творческим развитием младших школьников часть I: Монография /Людмила Романова. - Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2015. - 52 С. - ISBN 978-3-659-77899-5 (ГЕРМАНИЯ)

 8. Романова Л.С. Педагогическое руководство творческим развитием младших школьников. Ч.2.: Монография /Людмила Романова. - Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2015. - 64 С. - ISBN978-3-659-82263-6 (ГЕРМАНИЯ)

 9. Романова Л.С. Традиции русской культуры в современном художественном образовании. Сб. «Новая наука: Современное состояние и пути развития»: Международное научное периодическое издание по итогам Международной научно-практической конференции / в 4 ч. Ч 2 – Стерлитамак: РИЦ АМИ. 2016. – С. 162-165.

 10. Романова Л.С. «Методика преподавания дисциплин художественного цикла, Ч.1»– Германия, LAP LAMBERT Academic Publishing (2016-10-28). – 5 2с. ISBN - 978-3-659-96797-9. Веб-сайт: http:// www.lap - publishing.com/

 11. Романова Л.С. «Методика преподавания дисциплин художественного цикла, Ч.2»– Германия, LAP LAMBERT Academic Publishing (2017-04-14). – 56 с ISBN-13:978-3-330-07150-6 Веб-сайт: http:// www.lap - publishing.com/

 12. Романова Л.С. «Методика преподавания дисциплин художественного цикла. Ч.3» –Германия, LAPLAMBERT Academic Publishing (12.10.2018). – 56с. ISBN-13:978-613-9-92797-5 ISBN-10:6139927978 Веб-сайт: http:// www.lap - publishing.com/

 13. Романова Л.С. «История костюма» {Электронный ресурс}: Учебное пособие/ Л.С. Романова – Саратов: {б.н.}, 2019. – 42 с.

 14. Романова Л. С. Художественный анализ культурно-исторического периода и произведений искусства: учебное пособие / Л. С. Романова; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского", Институт искусств. - Саратов: [б. и.], 2021. - 48 с. - Библиогр.: с. 46

 15.Романова Л.С.Лекционно-практический курс «Методика преподавания дисциплин художественного цикла»: материалы для самостоятельной работы студента-магистранта Электронный ресурс]: учебное пособие / Л. С. Романова. - Саратов: Саратов: [б. и.], 2020. - 28 с. Б.п. /https//www.sgu.ru/structure/znbsgu – 2356pdf

 16. Романова Л.С. Фольклорная культура в художественном образовании сб. Современные технологии обучения и воспитания в художественном образовании. - Вып. 15. - Саратов: «Издательский Центр «Наука», 2018. – 260 с. ISBN 978-5-9999-2956 – С. 196-200

 17. Романова Л.С. Формирования творческой личности на уроках искусства сб. Современные технологии обучения и воспитания в художественном образовании. - Вып. 15. - Саратов: «Издательский Центр «Наука», 2018. – 260 с. ISBN 978-5-9999-2956 – С. 200 – 204

 18. Романова Л.С. «Формирование профессиональных компетенций студентов в процессе самостоятельной работы» в сб. Современные технологии обучения и воспитания в художественном образовании. - Вып. 17. Ч.1. - Саратов: «Издательский Центр «Наука», 2019. – С. 271-276;

СОДЕРЖАНИЕ

Введение……………………………………………………………………………...3

Формы и методы работы на уроках МХК с детьми младшего школьного возраста……………………………………………………………………………….6

Построение программы……………………………………………………………...7

Поурочные разработки с методическими указаниями……………………………9
Второй класс. Первая четверть. Первый урок. Мы любим искусство…………...9

Второй урок. Для чего нужно искусство………………………………………….11

Третий урок для чего нужно искусство (продолжение)…………………………14
Четвертый урок. Для чего нужно искусство (продолжение)……………………16

Пятый урок. Из истории возникновения и развития искусства…………………18

Шестой урок. История возникновения и развития искусства…………………...20

Седьмой урок. Виды искусства. Своеобразие языка и выразительные средства различных видов искусства………………………………………………………..22
Восьмой урок. Виды искусства (продолжение)…………………………………..24

Вторая четверть. Первый урок. Синтез искусств. Времена года. "Осень"……..27

Второй урок. Синтетические виды искусства. Театр……………………………29

Третий урок. Синтетические виды искусства. Театр, опера, оперетта, музыкальная сказка………………………………………………………………...30

Четвертый урок синтетические виды искусства. Театр, балет………………….32

Пятый урок. Синтетические виды искусства. Театр, балет (продолжение)……33

Шестой урок синтетические виды искусства. Кино……………………………..34

Седьмой урок синтетические виды искусства. Кино (продолжение)…………..35

Третья четверть. Первый урок. Традиции русской культуры. Рождество……..36
Второй урок. Язык изобразительного искусства. Иллюстрация………………..41

Третий урок. Язык изобразительного искусства.

Иллюстрация (продолжение). Словарик изобразительного

искусства - сии ………………………………………………………………...…...43

Четвертый урок. Язык изобразительного искусства.
Иллюстрация: книжная миниатюра……………………………………………….47

Пятый урок язык изобразительного искусства. Графика: гравюра.

Ксилография. Линогравюра………………………………………………………..50

Шестой урок. Язык изобразительного искусства. Графика: гравюра. Лубок. Литография. Офорт. Эстамп……………………………………………………….53

Седьмой урок. Язык изобразительного искусства. Живопись. Портрет. Автопортрет………………………………………………………………………...54

Восьмой урок. Язык изобразительного искусства. Иконопись…………………57

Девятый урок. Заключительный творческий урок третьей четверти…………..60

Четвертая четверть. Первый урок. Времена года. Весна в литературе и искусстве……………………………………………………………………………63

Второй урок. Язык изобразительного искусства. Живопись. Жанры живописи: пейзаж (пейзаж в живописи, литературе, музыке………………………………..70

Третий урок. Язык изобразительного искусства. Живопись. Жанры живописи. Марина: морской пейзаж в живописи, литературе, музыке..................................73

Четвертый урок. Язык изобразительного искусства. Жанры живописи: натюрморт…………………………………………………………………………..76

Пятый урок. Язык изобразительного искусства. Живопись. Бытовой жанр…...79

Шестой урок. Времена года. Лето: заключительный урок четверти и года……81

Тематические планы программы по МХК и истории искусств для начальных классов школ и гимназий………………………………………………………….86

Рекомендуемая литература ……………………………………………………….90

1. Перун - верховное божество, бог грома и молнии у древних славян. [↑](#footnote-ref-1)
2. 2Дети сами могут назвать перелетных птиц. [↑](#footnote-ref-2)
3. Сер. БВЛ. А. Островский. "Снегурочка". С.561-562. [↑](#footnote-ref-3)