

В поисках прекрасного*

О.А. Куревина

Что может рассказать нам искусство об эпохе, о людях, об их представлениях и идеалах?

Искусство можно назвать обобщенным идеалом эпохи, ибо в нем выражены основные представления своего времени о совершенстве. Таким образом, та или иная эстетическая тенденция пронизывает общественное сознание и на уровне бытового представления об эстетическом идеале, и на уровне реализованного эстетического идеала, т.е. искусства.

Для того чтобы составить представление об эпохе как в историческом смысле, так и в плане развития духовной культуры, необходимо рассматривать проявление этой эстетической тенденции в различных областях духовной деятельности, в произведениях искусства, в эстетических теориях, социальных эстетических установках. Ведь в каждую эпоху складывалась своя система ценностей, и другая эпоха могла принять или не принять их. Через искусство можно понять особенности эстетического освоения мира, позволяющие писателю, художнику, композитору моделировать мир в образную систему в соответствии со своими представлениями об эстетическом идеале. Кроме того, через искусство можно определить уровень и характер эстетических запросов современного человека, который пропускает произведение искусства через призму своего восприятия. Таким образом, искусство есть и продукт эпохи, и продукт художника, и продукт современного читателя или слушателя. Современный ученик, включаясь в освоение искусства как части духовной культуры, становится соавтором,

сотворцом его, ибо привносит в этот процесс свое представление об идеале, основанное на своем социальном опыте, пусть пока небольшом, но всегда автономном.

Широкое вовлечение искусства в школьную практику дает учащимся возможность создать **целостное представление о мире**, об особенностях мировой, русской и родной культур, специфике их взаимодействия и взаимовлияния, как в прошлом, так и в настоящем; позволяет создать благоприятные условия для формирования эстетического сознания учащихся, обогатить их духовно и развить эстетически.

Каждое явление в искусстве имеет свое развитие в горизонтальных связях (рядом с другими явлениями) и в вертикальных (в историческом развитии). Горизонтальные и вертикальные связи в развитии искусства помогут восстановить картину мира в его единстве, а также создать представление об искусстве как едином срезе духовной культуры, в котором каждый отдельный вид как бы определяет и предопределяет собой другой, дополняет новыми гранями отображения действительности.

Этот подход может стать стержнем, на который будут нанизываться знания об отдельных видах искусства, изучению которых в школе посвящены предметы эстетического цикла, поможет учащимся более полно использовать полученные знания для формирования эстетических убеждений, эстетического вкуса и идеала, т.е. непосредственно повлияет на развитие эстетического сознания.

Учебно-методический комплект для 1-го класса «Прекрасное рядом с тобой», состоящий из учебника, рабочей тетради и подробных методических рекомендаций, **обеспечивает содержание образовательной области «Искусство»**, реализует содержание в соответствии с **образовательными**

* Учебно-методический комплект «Прекрасное рядом с тобой», авторы О.А. Куревина, Е.А. Лутцева.

стандартами по изобразительной деятельности и технологии, соотносится с требованиями **содержательного минимума по музыке**. Вместе с тем ведущим в курсе является сама эстетическая деятельность как результат эстетического мышления учащихся. Это определяет и содержание учебно-методического комплекта, и его методические основы.

Эстетическое пронизывает все этапы уроков. Созерцание, восприятие художественных произведений, предметов культурного наследия народов, образцов будущей изобразительной и практической работы осуществляется прежде всего с точки зрения их эстетики: цветовых сочетаний, подбора материалов, соотношения целого и частей, ритма и т.д., а уж потом – технологии выполнения и изготовления.

Размышление подразумевает создание **своего** образа предмета, поиск через эскизы его внешнего вида, обоснование технологичности выбранного материала, определение рациональных путей (необходимых технологических операций) его изготовления, определение последовательности практической реализации замысла, решение технико-технологических задач.

Практическая манипулятивная деятельность предполагает освоение основных технологических приемов, необходимых для реализации задуманного, и качественное воплощение задуманного в реальный материальный объект с соблюдением требований эстетического вкуса, опирающихся на эстетический контекст, частью которого является художественный труд.

Но при этом сохраняются задачи развития художественных и технических способностей детей. На основе интегративного подхода дети учатся целостно воспринимать художественные произведения, видеть эстетическое в окружающем мире и технических конструкциях и выявлять общие закономерности художественно-творческого процесса.

Особое внимание обращается на формирование у учащихся элементов культуры труда и художественного творчества.

В программе приводится **примерный перечень практических работ**. Основные требования к ним – эстетичность, практическая значимость, доступность, логическая оправданность. Важной составной частью практических работ являются **упражнения** по освоению: а) элементов пластики руки, тела, актерские этюды, являющиеся основой сценической деятельности; б) основных приемов изобразительной деятельности; в) основных технологических приемов, лежащих в основе ручной обработки материалов, доступных детям младшего школьного возраста.

Выбор конкретных материалов должен определяться их целесообразностью, экологичностью и оставаться за учителем. Все упражнения являются залогом **качественного** выполнения целостной работы. Освоенные через упражнения приемы включаются в практические работы по выполнению художественных композиций и изготовлению конкретных изделий.

Предлагаемые в программе **виды работ** имеют конкретную направленность: декоративно-прикладное наследие народов России, театрализованная деятельность как коллективная форма творчества. Это рисунки на заданные и «свободные» темы, зарисовки с натуры; изделия, имитирующие народные промыслы; иллюстрации и аппликации-иллюстрации к тем произведениям, которые дети изучают на уроках чтения; образы-поделки героев произведений, выполненные в различной технике и из разных материалов; театральные реквизиты: декорации, ширмы, маски, костюмы, куклы и многое другое.

Содержание предмета **музыки** (1 час из четырех) разрабатывается в соответствии с программой на основе предложений, описанных в методических рекомендациях.

Региональный компонент реализуется через знакомство с культурой и искусством, конкретные виды творчества и труда, содержание которых отражает краеведческую направленность. Это могут быть изделия, по тематике связанные с ремеслами и промыслами конкретной местности, театрализованные постановки фольклорных произведений народов, населяющих регион, и т.п.

Приводим описание уроков по теме «Отношение человека к природе» (6 часов), из которых 1 час отводится на работу по учебнику-тетради «Прекрасное рядом с тобой», 5 часов – на занятия по рабочей тетради к учебнику. Количество часов, отводимых на практическую деятельность, может быть скорректировано учителем в зависимости от успешности освоения материала учащимися.

Отношение человека к природе (учебник-тетрадь, с. 6–7)

Проблема урока.

Кто такой художник? Как художники воспевают красоту природы?

Справка для учителя.

Художник:

1) тот, кто творчески работает в какой-нибудь области искусства;

2) тот, кто выполняет что-нибудь с большим художественным вкусом, мастерством;

3) живописец.

Вопросы для общения:

– Вы видели морозное окно? Что вам напоминали его узоры?

– Назовите цвета и оттенки сегодняшнего неба.

– Какие градации зеленого цвета вы встречали в природе?

– Назовите слова, близкие по смыслу слову «колокольчик».

– Человек любит природу. Чтобы запомнить эту красоту, ее можно сфотографировать, а можно запечатлеть в стихотворениях, песнях, рисунках. Люди, которые запечатлевают то, что восхищает и удивляет каждого, называются **художниками**.

Работа по учебнику.

Учитель выразительно читает вслух стихотворение А.К. Толстого.

Колокольчики мои,
Цветики степные!
Что глядите на меня,
Темно-голубые?
И о чем звените вы
В день веселый мая,
Средь некошеной травы
Головой качая?

Анализ поэтического текста.

Вопросы для общения:

– Вы видели в жизни колокольчики? Где вы их видели?

– При помощи чего поэт описывает колокольчики?

– Где цветут колокольчики? (*В степи.*)

– Какого они цвета? (*Темно-голубые.*)

– Можно ли услышать, как звенят колокольчики?

– Какой «головой» качают колокольчики? Что имел в виду поэт?

– Как вы представляете себе «день веселый мая»?

– Художник, который запечатлевает изображение при помощи слова, называется **поэтом**, а его произведение – **стихотворением**. Стихотворение можно переложить на музыку. Композитор (тот, кто сочиняет музыку) Александр Львович Гурилев написал музыку на стихотворение Алексея Константиновича Толстого, и получилась песня, которая была столь популярна, что многие до сих пор считают ее народной.

Учащиеся рассматривают нотную запись и отвечают на вопросы:

– Как композитор записывает музыку?

– Чем буквы отличаются от нот?

Прослушивание песни А.Л. Гурилева «Колокольчики» в аудиозаписи или с голоса учителя.

Вопросы для общения:

– Как звучит музыка песни: быстро или медленно?

– Подходит ли эта музыка к стихотворению? Почему вы так думаете?

– Музыка звучит ровно или то замедляется, то ускоряется?

– Композитор сочиняет музыку к определенным словам, поэтому она должна совпадать с текстом по смыслу, по настроению и даже по темпу (или, проще говоря, по скорости).

Пластический этюд «Колокольчики».

Учитель читает стихотворение, а учащиеся изображают колокольчики, покачивая головами. Можно предложить вариант: ученики передают движение колокольчиков кистями рук.

Примечание. Данная работа может быть проведена на примере любой песни о цветах из регионального фольклора. Сначала проговаривается текст, затем исполняется сама песня и разыгрывается пластический этюд.

Задание для самоконтроля (с. 6).

Рассмотрите изображения колокольчиков в учебнике и дайте ответы на приведенные в нем вопросы. Учитель и ученики выслушивают ответы и комментируют их.

– Для того чтобы не только любоваться природой, но и знать, как растут деревья, из чего состоят растения, почему они цветут, природу надо изучать. Изучая природу, человек узнает новое, изображая ее – увековечивает.

Учитель предлагает детям описать рисунки на с. 7:

1) мальчик смотрит в микроскоп (*микроскоп* – прибор для рассматривания предметов, не различимых глазом);

2) девочка в осеннем лесу.

– Ребята на рисунках изучают природу или наслаждаются ею? Можно назвать их художниками или нет? Почему?

– Чем больше мы знаем о природе, чем внимательнее мы наблюдаем за ней, тем более точно мы можем изобразить ее. Мы тоже можем быть художниками, т.е. людьми, способными выполнять работу с большим мастерством.

Вопросы для общения:

– Вам нравится гулять в осеннем лесу? Почему?

– Вы собирали букеты из осенних листьев? Для чего?

– Какие листья особенно украшают букет?

– Можно ли использовать для украшения гербарий? Предложите варианты. (Учитель поясняет, что *гербарий* – собрание засушенных растений.)

Обобщение.

Мы можем любоваться природой, художник может ее запечатлеть в звуках, словах, цвете. Но можем ли мы стать художниками?

Представьте, что вы поэты, композиторы или художники-живописцы. Как бы вы хотели запечатлеть для своих друзей красоту кленового листа?

Отношение человека к природе (рабочая тетрадь, с. 4)

Задачи урока:

1. Развитие фантазии детей.

2. Составление композиций с опорой на природное ощущение каждого ребенка.

3. Поиск возможных способов соединения деталей композиции из природных материалов.

Оборудование урока:

для учителя: образцы композиций из природных материалов;

для учащихся: рабочая тетрадь, лист бумаги (для накрывания композиции при просушке), засушенные образцы природных материалов, клей (ПВА), кисточка для клея, подкладной лист, тряпочка для рук.

Урок начинается с воспоминания о прогулках или экскурсиях, с наблюдений за красотой природы, красотой каждого листочка, травинки.

Учитель обращает внимание детей на образцы композиций «букет из засушенных растений». Обсуждается подбор деталей, их взаимное расположение, цветовое сочетание, качество засушки.

Детям предлагается рассмотреть свои образцы природного материала, назвать известные им растения.

Работа в тетради.

На с. 4 учащимся предлагается рассмотреть рисунки образцов букетов в вазах. Опираясь на демонстрационные образцы и рисунки, дети составляют

свои букеты-композиции. После этого им предлагается подумать и предложить свои варианты закрепления растений на листе бумаги. Учащиеся называют их. Учитель предлагает детям на данном уроке попробовать приклеить засушенные растения на лист. Дети подетально приклеивают композицию в тетрадь.

Примечание. Перед наклеиванием учитель инструктирует детей, чтобы они брали клей понемногу и не стремились смазать им всю поверхность листьев и цветов. Достаточно точечного нанесения клея.

Готовую работу накрывают чистым листом, закрывают тетрадь, кладут под пресс (2–3 книги сверху). Рабочее место приводится в порядок.

Пока работа подсыхает, детей спрашивают, какие инструменты помогли им в сегодняшней работе, с какими материалами они работали.

Обобщение.

– Какое настроение было у вас, когда вы составляли свой букет? О чем вспоминалось? Почему выбрали именно данную композицию? Как вы думаете, что скажет мама о вашем букете?

Отношение человека к природе (рабочая тетрадь, с. 5)

Задачи урока:

1. Развитие фантазии детей.
2. Совершенствование координации движений.
3. Знакомство с раскрашиванием в технике вливания.

Оборудование урока:

для учителя: образцы рисунков, выполненных в технике вливания, лист рисовальной бумаги, акварельные краски, кисточка для рисования, палитра;

для учащихся: осенние листья (лучше не засушенные), рабочая тетрадь, лист бумаги (лучше акварельной), простой карандаш, акварельные краски, кисточка для рисования, палитра, вода, тряпочка для рук.

Урок начинается с беседы об осени-художнице, разнообразии ее красок. Детям предлагается рассмотреть осенние листья, лежащие у них на столе (2–3 шт.), рассказать

об их форме, строении краев, прожилках, окраске.

Учитель обращает основное внимание детей на окраску листьев, и особенно – на двух-трехцветные листья, в которых четко просматривается постепенный переход тонов разных цветов.

Показ и упражнения.

На демонстрационном листе учитель показывает и комментирует, как выполняется прием вливания в одну краску другой. Обращает внимание на обязательное предварительное смачивание листа бумаги, достаточно высокую влажность кисточки, наносящей на лист одну и другую краску.

На отдельном листе бумаги (лучше акварельной) дети тренируются в выполнении приема вливания красок. Учитель просматривает и поправляет.

Работа в тетради.

Сначала детям предлагается рассмотреть рисунки листьев, узнать, каким деревьям они принадлежат (клен, дуб, осина), назвать, в какие цвета раскрасила их осень. Сравнить со своими листьями.

Практическая работа начинается с обводки тонко оточенным простым карандашом контуров и прожилок листьев. Далее дети с опорой на образцы выполняют раскрашивание.

Готовые работы оставляются на просушивание. Рабочее место приводится в порядок.

Обобщение.

– Почему осень люди часто называют художницей? Какие листья тебе больше нравятся: те, которые раскрасила осень, те, которые нарисовал художник, или те, которые раскрасил ты? Почему?

Можно продолжить работу на следующем уроке, предложив детям найти и принести понравившиеся листья растений, нарисовать в альбоме осенний букет.

Ольга Александровна Куревина – канд. филос. наук, доцент, зав. кафедрой дошкольного и начального образования Академии повышения квалификации и переподготовки работников образования, г. Москва.