

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ «РОДНИК»

СКАЗОЧНЫЕ ОБРАЗЫ В ИСКУССТВЕ

*Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа художественной направленности
для занятий с учащимися 9–11 лет*

Составитель:

Рыбалко Екатерина Евгеньевна,
кандидат культурологии,
преподаватель
музыкально-теоретических дисциплин

КРАСНОДАР
2019

УДК 37.036
ББК 74.200.54
С42

С42 **Сказочные образы в искусстве:** Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа / Сост. Е. Е. Рыбалко. – Краснодар: Перспективы образования, 2019. – 16 с.

ISBN 978-5-93749-254-8

Авторская программа является составной частью учебно-методического комплекса «Сказочные образы в искусстве». Предназначена для расширения сферы познавательных интересов учащихся в области искусства, формирования художественной и эстетической культуры ребенка. Программа разработана в соответствии с требованиями, изложенными в законодательных документах РФ в области дополнительного образования. Адресована преподавателям, которым предстоит работать по данному УМК.

Рецензент:

П. С. Волкова, доктор философских наук, доктор искусствоведения, член Союза композиторов России, профессор кафедры социологии и культурологии Кубанского государственного аграрного университета им. И. Т. Трубилина.

ISBN 978-5-93749-254-8

© Рыбалко Е. Е., 2019

Охраняется законодательством РФ об авторском праве. Никакая часть данного издания не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения издателя.

РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ

1.1. Пояснительная записка

Настоящая программа разработана в соответствии с требованиями, изложенными в:

- Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 27.12.2014;
- «Концепции развития дополнительного образования детей», утвержденной распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р;
- «Санитарно-эпидемиологических требованиях к устройству, содержанию и организации режима работы образовательной организации дополнительного образования детей», утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14»;
- «Порядке организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», утвержденном приказом № 196 от 29.11.2018;
- «Методических рекомендациях по проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ», Краснодар, 2016 г.;
- приоритетном проекте «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденном 30 ноября 2016 г.;
- уставе школы и локальных актах.

Формирование художественной и эстетической культуры ребенка – тема, которая не теряет своей актуальности. Многочисленные труды исследователей из разных областей научного знания доказывают, что искусство всесторонне развивает человека: учит чувствовать, переживать и сопереживать, находить прекрасное в малом, расширяет кругозор. Однако вхождение в удивительный мир красок, звуков, слов и движений невозможно без понимания образов, скрытых смыслов, заложенных авторами. Способность понимать искусство, эмоционально откликаться на художественные образы не является врожденной. Степень и глубину художественной компетенции человек формирует на протяжении всей жизни.

Использование разных видов художественного творчества (далее – художественные тексты культуры) (А. А. Брудный) в образовательном пространстве школы искусств открывает большие возможности для освоения детьми выразительных образов искусства. При этом особого внимания заслуживает тот факт, что процесс постижения текстов культуры должен быть сопряжен не столько с расширением общего кругозора детей (это скорее вторичный фактор), сколько с нахождением для ребенка личной ценности художественного произведения, субъективной значимости. И только в этом случае произведение искусства станет для ученика не «равнодушным» арт-объектом, а наполненным жизнью, эмоциями, историческими фактами и событиями уникальным микромиром. Формировать правильность суждений при оценке произведений искусства и есть одна из основных задач данной программы.

Для формирования правильного восприятия произведений искусства ученику обязательно нужно понимать, что через творчество художник (в широком понимании этого слова) выражает свое отношение к изображаемому объекту и (или) явлениям жизни,

передает свои мысли и чувства. Грамотное восприятие ребенком текстов культуры предполагает развитие таких качеств как эмоциональность, отзывчивость, фантазия, а также развитие специальных навыков анализа (владение образным языком из области разных видов искусства). Формирование образного художественного мышления детей происходит только в единстве восприятия произведений искусства и собственной творческой деятельности. Этот алгоритм (восприятие + анализ + творчество) лежит в основе данной программы.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Сказочные образы в искусстве» реализует **художественную** направленность. Программа предназначена для создания пространства самоопределения учащихся в эмоционально комфортных для них условиях. При организации учебной деятельности акцентируется внимание на индивидуальных особенностях и потребностях детей.

Программой предусматривается формирование и развитие творческих способностей учащихся; удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии; выявление, развитие и поддержка талантливых детей; создание и обеспечение необходимых условий для личностной линии развития ребенка; формирование общей культуры учащихся.

Воспитание эстетического отношения к действительности (А. А. Мелик-Пашаев), формирование через культуру личности, способной ценить, творчески усваивать, сохранять и приумножать ценности родной и мировой культуры, – основная линия программы. Программа «Сказочные образы в искусстве» ориентирована в большей степени на эстетическое и интеллектуальное развитие детей, чем на заучивание ими определенных понятий и терминов. Учебный процесс в первую очередь направлен на развитие познавательной деятельности младших школьников. Посредством анализа текстов культуры и дальнейшего их преломления в собственной творческой деятельности учащиеся смогут выработать систему аргументации, обеспечивающую возможность высказывать собственную точку зрения по поводу того или иного произведения искусства. Поэтапное освоение образовательной программы направлено на развитие умения ориентироваться в окружающем мире, на развитие способности выделять существенные связи и отношения между объектами, что приводит к общему росту интеллектуальных и коммуникативных возможностей детей. Творческие задания нацелены на то, чтобы ребенок мог поставить себя на место автора, осознать его роль, его значимость. Также творческие задания позволят раскрыть в детях способности, которые, возможно, ранее не проявлялись. Как отмечает основоположник гуманистической психологии А. Маслоу, «образование посредством искусства» – один из самых правильных способов обучения, так как открывает человеку путь к самому себе, к своему духовному миру. Такое образование незаменимо на пути самоактуализации.

Новизна программы заключается в синтезе познавательной, ценностно-ориентационной и творческой деятельности, выполняемой детьми в процессе освоения произведений мировой культуры, а также в использовании современных информационно-коммуникационных технологий, аудио- и видеопособий.

Актуальность программы – в ее соответствии современной образовательной действительности, в реализации концепции гуманизации образования (федеральные госу-

дарственные требования: «формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, адаптация к жизни в обществе, выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности» (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 27.12.2014).

Предлагаемый художественный материал интересен и значим для современного ребенка и подобран с учетом психологических и возрастных особенностей.

Педагогическая целесообразность – в интенсивности формирования культурно-го мировоззрения учащихся. Осуществляется в контексте развития мотивации ребенка к познанию и творчеству.

Отличительной особенностью программы является ее направленность на всестороннее художественное развитие личности ребенка, воспитание свободного, уверенного в себе человека с активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его. Программой используются современные технологии и методы обучения, позволяющие максимально эффективно раскрыть потенциал каждого ребенка. Основной идеей программы является интегративная форма обучения, позволяющая видеть искусство в неразрывной связи с художественной культурой общества, с социумом, с человеком.

Уровень программы – ознакомительный, закладываются основы общения – диалога учащегося с произведениями искусства, с авторами, с мировой художественной культурой в целом.

Адресат программы: дети в возрасте от 9 до 11 лет.

Основные характеристики личности, формируемые в процессе освоения программы «Сказочные образы в искусстве»:

- переход от игры к систематическому, социально организованному обучению;
- формирование системы учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять и реализовать учебные цели (в процессе их реализации школьник учится планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия и их результат);
- выносливость и упорство, позволяющие осуществлять учебную деятельность, требующую значительного умственного напряжения и длительной сосредоточенности;
- эмоциональность, впечатлительность, отзывчивость и уравновешенность;
- творческий подход к решению поставленных задач;
- приобретение опыта жизни в коллективе, когда существенно возрастает значимость межличностных отношений;
- усиление роли самооценки школьника.

Объем и срок реализации программы – 36 часов в течение 1 года.

Форма обучения – очная.

Особенности организации образовательного процесса – разновозрастные группы с постоянным составом. Количество детей в группе: 15 человек.

Режим занятий: 36 часов в год, один раз в неделю по 1 академическому часу. Продолжительность занятия – 40 минут.

1.2. Цель и задачи программы

Общая цель программы – создание образовательного пространства для художественно-эстетического, творческого и личностного развития учащихся, выражающегося в способности понимать и принимать красоту искусства в целом.

Задачи программы (общие):

- развитие интереса к мировой художественной культуре;
- знакомство с широким кругом произведений в области искусства;
- формирование навыков восприятия и анализа образной речи разных видов искусств;
- воспитание эмоционального и интеллектуального отклика в процессе восприятия произведений мировой художественной культуры;
- осознание и усвоение некоторых теоретических понятий и представлений о художественных явлениях и средствах выразительности;
- накопление слухового и зрительного опыта восприятия произведений искусства;
- развитие ассоциативно-образного мышления;
- развитие творческих способностей.

Предметные (образовательные) задачи:

- сформировать грамотное восприятие и понимание произведений из области мировой художественной культуры;
- дать первичные знания о наиболее употребляемой в искусстве терминологии;
- дать знания об основных средствах выразительности, приемах и способах изображения художественного образа, используемых в музыкальном искусстве, а также в живописи, литературе;
- создать предпосылки к навыкам грамотного изложения своих впечатлений об искусстве; видения общности видов искусств;
- сформировать первоначальные навыки анализа изучаемого материала.

Личностные задачи:

- развить эмоциональную отзывчивость учащихся, чувственное восприятие художественных образов, пробудить интерес к искусству;
- развить навыки слухового и зрительного восприятия произведений искусства;
- развить этические чувства: доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей;
- сформировать мотивацию к творческой деятельности, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.

Метапредметные задачи:

- развивать мышление, память, фантазию, способности эмоционально и интеллектуально воспринимать разноплановые произведения искусства;
- развить способность соотносить свое поведение с порядком учебной деятельности;
- создать предпосылки к умению планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной учебной задачей;

- создать предпосылки к готовности слушать собеседника и вести диалог; готовно-сти признавать возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь свою; соотносить себя с социумом.

1.3. Содержание программы

1.3.1. Учебно-тематический план

№	Содержание работы	Кол-во часов	Теория	Практика	Формы контроля
1	Вводное занятие	1	1	0	Беседа
2	Баба Яга: интересные факты. Образ Бабы Яги в музыке, живописи и литературе	3	1	2	Игра, творческие задания
3	Змей Горыныч: версии происхождения персонажа. Образ Змея Горыныча в литературе, живописи и музыке	3	1	2	Беседа, письменная работа
4	Жар-птица в мифологии разных стран. Образ Жар-птицы в живописи и декоративно-прикладном искусстве. Литературное и поэтическое воплощение образа Жар-птицы. Образ Жар-птицы в музыке	4	1	3	Беседа, творческое задание, проблемная задача
5	Снегурочка: интересные факты. Образ Снегурочки в литературе, живописи и музыке	4	1	3	Беседа, письменная работа, викторина
6	Закрепление материала	1	0	1	Беседа
7	Обобщающее занятие	1	0	1	Конкурс творческих работ
8	Кикимора: истоки происхождения персонажа. Образ Кикиморы в музыке, живописи и литературе	4	1	3	Беседа, проблемная задача, творческое задание
9	«Волшебная вода»: интересные факты. «Волшебная вода» в музыке и живописи	2	1	1	Беседа, творческое задание
10	Русалки: славянский и западноевропейский персонаж, различия и сходства. Образ русалки в музыке, литературе, живописи	4	1	3	Беседа, творческое задание, письменная работа

11	Золушка: история появления персонажа. Образ Золушки в литературе, музыке, живописи	4	1	3	Беседа, письменная работа, игра, творческое задание
12	Шехерезада – литературный образ. Образ Шехерезады в музыке, живописи, литературе	3	1	2	Письменная работа, творческое задание
13	Закрепление материала	1	0	1	Беседа
14	Обобщающее занятие	1	0	1	Опрос, конкурс творческих работ
	Итого:	36	9	27	

1.3.2. Содержание учебно-тематического плана

Программа «Сказочные образы в искусстве» построена по модульно-блочному принципу. Каждый модуль (блок) посвящен определенному сказочному персонажу и предполагает знакомство с произведениями искусства (из области музыки, живописи, литературы, поэзии, декоративно-прикладного искусства), сопряженными с ним. Акцент ставится на синтезе искусств, их взаимодействии. Сочетание разных видов искусства оказывает многостороннее эстетическое воздействие на ребенка в плане не только интеллектуального, но и эстетического и духовного развития. Исследуя сказочные образы, знакомясь с культурой и традициями народов, исследуя творчество деятелей искусств, созидая собственные образы, дети максимально естественно входят в мир художественного творчества.

Все виды и формы контроля – творческие задания, позволяющие ребенку максимально раскрыть свои способности.

Алгоритм работы по каждой теме един и предполагает следующую последовательность действий:

- сообщаются интересные факты о сказочном персонаже, версии его происхождения, историческая основа (если есть);
- производится сравнительный анализ персонажа в мифологии разных стран;
- осуществляется анализ музыкальных, литературных произведений, картин, посвященных данному образу;
- анализируются средства выразительности, которые используются авторами;
- закрепляется в виде творческих заданий: создание сказок, рассказов, стихов, рисунков, песен, музыкальных пьес и т. п.

Тема 1. Баба Яга. Расширить представления детей об образе Бабы Яги, нивелировать ее негативную характеристику. Уметь находить сходства и различия в передаче одного и того же образа различными видами искусств. Дать общие представления о видах искусств.

Иллюстрационный материал: М. Мусоргский. «Избушка на курьих ножках», А. Лядов. «Баба Яга», П. Чайковский. «Баба Яга»; русская народная сказка «Василиса Прекрасная», И. Билибин. «Баба Яга в ступе», В. Васнецов. «Избушка на курьих ножках».

Тема 2. Змей Горыныч. Различные версии происхождения персонажа, сравнительный анализ образа в литературе, живописи и музыке. Формирование патриотического сознания.

Иллюстрационный материал: былина «Добрыня Никитич и Змей Горыныч», В. Васнецов. «Бой Добрыни Никитича с семиглавым Змеем Горынычем», Н. Рерих. «Победа (Змей Горыныч)», икона «Чудо Георгия о змие», А. Гречанинов. «Добрыня Никитич» (фрагменты оперы).

Тема 3. Жар-птица. Образ воплощения персонажа в разных культурах, в мифологии разных стран, версии происхождения. Образ Жар-птицы в живописи и декоративно-прикладном искусстве, литературе и поэзии, в музыке. Жар-птица как символ творческого вдохновения.

Иллюстрационный материал: иллюстрация И. Билибина к «Сказке об Иване-царевиче, Жар-птице и о Сером Волке», В. Васнецов. «Ковер-самолет», К. Бальмонт. «Жар-птица», стихотворный сборник, И. Стравинский «Жар-птица» (фрагменты балета).

Тема 4. Снегурочка. Расширить представления о данном персонаже, предположить истоки происхождения образа, провести сравнительный анализ воплощения Снегурочки в литературе, живописи, музыке.

Иллюстрационный материал: В. Даль. «Девочка Снегурочка», сказка, А. Островский. «Снегурочка» (фрагменты пьесы), Снегурочка в живописи В. Васнецова и М. Врубеля, Н. Римский-Корсаков. «Снегурочка» (фрагменты оперы), музыка к пьесе «Снегурочка» П. Чайковского (фрагменты).

Тема 5. Кикимора. Истоки происхождения персонажа, разные версии ее образа. Сравнительный анализ воплощения персонажа в музыке и литературе, в живописи (триединство искусств).

Иллюстрационный материал: А. Лядов, «Кикимора» – одночастная симфоническая картина, литературная программа к ней, почерпнутая из книги И. Сахарова «Сказания русского народа», иллюстрация «Кикимора» И. Билибина.

Тема 6. Волшебная вода. Интересные факты о происхождении живой и мертвой воды, волшебных озерах, фантастических существах, живущих в воде.

Иллюстрационный материал: А. Лядов. «Волшебное озеро», симфоническая картина, В. Васнецов. «Аленушка».

Тема 7. Русалки. Различия и сходства в трактовке персонажа славянской и западноевропейской мифологии, отрицательные и положительные черты образа. Музыкальное, литературное и живописное воплощение образа русалки. Единение человека и природы.

Иллюстрационный материал: А. Пушкин. «Русалка» (фрагменты драмы), А. Даргомыжский. «Русалка» (фрагменты оперы), В. Васнецов. Эскиз для декораций оперы, Х. К. Андерсен. «Русалочка», сказка, А. Дворжак. «Русалка» (фрагменты оперы); М. Равель. «Ундина», М. Врубель. «Русалка», И. Репин. «Садко у морского царя», И. Крамской. «Русалки», И. Билибин. «Русалочка».

Тема 8. Золушка. История появления персонажа. Способы раскрытия образа Золушки в литературе, музыке, живописи.

Иллюстрационный материал: Ш. Перро. «Золушка», сказка, С. Прокофьев. «Золушка» (фрагменты балета), Т. Салли. «Золушка на кухне у очага», Э. Берн-Джонс. «Золушка».

Тема 9. Шехерезада. История появления персонажа. Понятие «ориентализм» в искусстве, основные средства выразительности.

Иллюстрационный материал: сказка о Шехерезаде (фрагмент), Н. Римский-Корсаков. «Шехерезада» (фрагменты симфонической сюиты), картины Ф. Бриджмена, Т. Ралли, Э. Рихтера «Шехерезада», В. Кандинского «Арабский город», М. Шагал. Иллюстрации для книги «Тысяча и одна ночь». «И вошел я в море».

1.4. Планируемые результаты обучения

Предметные (образовательные):

- эмоциональная отзывчивость, способность грамотно воспринимать и понимать произведения мировой художественной культуры;
- грамотное изложение своих впечатлений о музыке и других видах искусств; видение общности всех видов искусств;
- навыки анализа изучаемого материала;
- понимание основных средств выразительности, приемов и способов изображения художественного образа, используемых в музыкальном искусстве, а также в живописи, литературе и т. д.

Личностные:

- ответственность, аккуратность, дисциплинированность в процессе обучения;
- концентрированность при восприятии художественного образа;
- доброжелательность, понимание и сопереживание чувствам других людей;
- активное участие в общественной деятельности школы, желание посещать культурные мероприятия вне школы;
- психологическая комфортность, устойчивость, уверенность;
- эстетический вкус учащихся; интерес и любовь к мировой художественной культуре;
- мотивация к творческой деятельности, бережное отношение к материальным и духовным ценностям.

Метапредметные:

- гибкость, вариативность мышления, развитые воображение и фантазия у детей;
- увеличение объема памяти;
- умение соотносить свое поведение с порядком учебной деятельности;
- мотивация к познавательному процессу, к накоплению впечатлений;
- расширение общекультурного кругозора;
- готовность к активной творческой деятельности;
- создание предпосылки к умению планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной учебной задачей;
- создание предпосылки к готовности слушать собеседника и вести диалог; умение соотносить себя с социумом;
- грамотно излагать и аргументировать собственное мнение.

РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

2.1. Календарный учебный график

- Годовой календарный учебный график школы, согласованный с департаментом образования муниципального образования город Краснодар;
- Календарно-тематический план, в котором обозначается содержание занятий, количество часов, расписание, место и формы контроля.

2.2. Условия реализации программы

Технические средства обучения: компьютер, планшеты, телевизор, аудиомогагнитофон, интерактивная доска, компьютерные программы, доступ к Интернету.

Учебно-практическое оборудование: музыкальные инструменты: фортепиано, цифровое пианино или синтезатор.

Наглядные-дидактические пособия: портреты русских и зарубежных деятелей искусства, энциклопедии для детей из серии «Искусство», репродукции картин, диски с записями музыкальных произведений, книги, журналы, ноты, учебные пособия, дидактическое пособие «Сказочные образы в искусстве», рабочие тетради «Сказочные образы в искусстве».

Учебная мебель: столы, стулья, магнитная доска, лампа дневного освещения над доской.

Расходные материалы: альбомы, карандаши, мел, цветные магниты.

2.3. Формы контроля

В процессе обучения учащихся должен осуществляться систематический текущий, промежуточный и итоговый мониторинг. Основной формой контроля является наблюдение. Формы подведения результатов различны: устные ответы, беседы, музыкальные викторины, тесты, письменные работы, игры, творческие задания (написание сказок, стихов, рисунков, загадок и т. п.), конкурсы мастерства, выставки, решение проблемных задач и т. п. Для детей с ярко выраженными способностями предполагается написание проектов.

Критерии оценки: сосредоточенность внимания, продолжительность и эмоциональность восприятия, умение соотносить средства выразительности с изучаемым образом, способность выразить свое отношение к произведению искусства.

В процессе обучения учащихся осуществляется два раза в год итоговый контроль – в виде обобщающего занятия, на котором отслеживаются эмоциональная отзывчивость; опыт восприятия и анализа произведений искусства; развитость творческих способностей; объем знаний и способность высказать свое мнение. В качестве альтернативы традиционным формам контроля используется конкурс творческих работ, который проводится с целью определения уровня усвоения содержания образовательной программы. Проводится среди разных творческих продуктов: рисунки, эссе, творческие работы (сказки, стихи), музыкальные произведения.

2.4. Оценочные материалы.

Диагностика развития способностей

- *Художественно-образное мышление:* диагностика уровня раскрепощенности, оригинальности мышления, степени образности, символичности мышления, степени вариативности, активности мышления, степени интеллектуальной инициативы.

- *Музыкальные способности* (Анисимов В. П. Диагностика музыкальных способностей детей. Учебное пособие. М., 2004): диагностика эмоциональной отзывчивости на музыку, диагностика когнитивного, операционального и мотивационного компонентов музыкально-эстетических вкусов детей, изучение мотивационного компонента музыкальных вкусов ребенка.

- *Творческие способности*: методика оценки сочиненной ребенком сказки (О. М. Дьяченко, Л. Е. Пороцкая). Тест П. Торренса на творческое мышление (адаптирован и стандартизирован Н. Б. Шумаковой, Е. И. Щеплановой, Н. П. Щербо).

Система оценивания качества освоения данной образовательной программы учащимися предполагает уровневую систему:

- *Высокий* – оптимальный (освоение всех компонентов – предметных, личностных, метапредметных – программы).
- *Средний* – достаточный (неравномерное усвоение компонентов программы).
- *Низкий* – минимальный (слабое усвоение компонентов программы).

2.5. Методическое обеспечение программы

В основе программы «Сказочные образы в искусстве» лежат следующие принципы художественной педагогики. В центре педагогического процесса – личность учащегося. Развитие учащегося происходит через деятельно-практический опыт. Творческая личность преподавателя развивает творческую личность учащегося.

Одним из условий художественной педагогики является воспитание эмоциональной отзывчивости, включение всех чувств ученика в восприятие произведений искусства.

Программа составлена с учетом концепции развивающего обучения, что позволяет интенсивно формировать культурное мировоззрение личности ученика посредством применения новых развивающих технологий. Преподаватель должен научить ученика не только анализировать, но и эмоционально воспринимать произведения искусства, получать положительные эмоции, сопереживать содержанию произведения, выражать речь собственное понимание, а также активно творчески преломлять художественные образы.

Занятия строятся как педагогическое общение (диалог) преподавателя и учащегося, ученика и произведения искусства. В основе «диалога» – эстетическое восприятие и анализ произведений мировой художественной культуры. Восприятие художественного произведения нами понимается как творческий процесс.

Технологии восприятия:

- Воспитание культуры восприятия произведения. Основное действие – развитие произвольного внимания и этического отношения.

- Нахождение контрастов или сопоставлений в произведении. Основное действие – наблюдение и поиск.

- Эмоциональное прочувствование. Основное действие – включение механизма синестезии, интуиции.

- Всмотривание в художественные детали. Основное действие – рациональное осмысление.

- Выработка собственного отношения к произведению на основе чувств и возникших мыслей.

Осознанное восприятие художественных образов выражается в развитости ассоциативных соотнесений как с предшествующими произведениями художественными явлениями, так и с современными, в том числе смежными. Представленные художественные произведения позволяют учащимся интуитивно, одномоментно схватывать образ произведения, подсознательно накапливая существенные характеристики, свойства, закономерности художественно-образного мышления, присущего как эпохе, так и определенному автору.

Примерный базовый алгоритм проведения занятий

по одному блоку (сказочному персонажу) на примере раскрытия образа Снегурочки

Изначально дети вспоминают, как возникла в нашем фольклоре Снегурочка, из каких легенд, мифов, верований, какие сказки написаны о ней, существуют ли аналогичные персонажи в сказках других народов (детям сообщается, что очень отдаленно Снегурочку напоминает роковой персонаж японской мифологии Юки-онна). Затем преподаватель рассказывает, что у древних славян были жертвоприношения Позвизду (жестокому духу Мороза), которые отразились в сказке «Морозко». Также что у славян была и Снежная Царица – ожившая ледяная фигура, которая царствовала лишь до прихода весны. Все эти очень древние обычаи и верования дошли до наших дней в виде сказок.

В русской литературе впервые Снегурочка появилась у В. Даля в сказке «Девочка Снегурочка», а в 1873 г. А. Островский сочинил пьесу «Снегурочка».

Дети читают сказку В. Даля, фрагменты из пьесы А. Островского, находят общее, обращают внимание на различия, преподаватель обращает внимание детей на то, в какой из сказок образ Снегурочки «прорисован» более подробно.

Многие художники обращались в своем творчестве к образу Снегурочки. В данной программе мы используем репродукции картин В. Васнецова и М. Врубеля, и так же, как и при работе с литературным текстом, проводятся сравнение, вычленение, обобщение. Детям задаются вопросы: почему именно белочка изображена на картине М. Врубеля, что является источником света на картине В. Васнецова? Эти и подобные им вопросы заставляют детей самостоятельно задуматься о содержании искусства, а в их ответах должно быть грамотное обоснование своей точки зрения.

Образ Снегурочки в музыке также многообразен. При работе с музыкальным образом Снегурочки демонстрируются фрагменты из произведений Н. А. Римского-Корсакова и П. И. Чайковского, акцентируется внимание на том, что теперь источником изображения является звук. Принцип работы с музыкальными произведениями аналогичен предыдущим, он должен содержать как интересные факты, которые сообщает преподаватель, так и выводы, сделанные учениками самостоятельно.

В завершение работы над образом дети делают вывод, что Снегурочка – одна из самых интересных и известных героинь всех времен. Она – персонаж не одной и даже не двух, а десятков интереснейших сказок, рассказов, стихов, пьес, опер, картин и песен. Также им дается задание: почувствовать себя создателем и выполнить поделку, придумать рассказ или сказку, нарисовать рисунок, сочинить стих или музыкальную пьесу/песенку о Снегурочке (на выбор учащегося).

Выполнение творческого задания обязательно для каждого ученика. И если первоначально дети с некоторой осторожностью принимаются за работу, то уже после первой сказки, стихотворения или рисунка эта форма работы вызывает у них восторг и радость.

При накоплении опыта художественного восприятия произведений искусства возможно освоение индивидуальных стилей авторов, что предполагает дополнительный ряд методов и приемов:

- сопоставление сочинений, характеризующих доминирующую, типичную для данного автора специфику;
- осмысление становления индивидуального стиля автора на основе сравнения изучаемого произведения с ранними сочинениями автора.

Примерный алгоритм работы с учебным материалом

(индивидуальное видение искусства)

1. Демонстрация художественного текста (произведения литературы, музыки, живописи) с установками-заданиями: о чем данное произведение, что хотел выразить автор в нем, аргументируйте, как бы вы назвали произведение, что вы лично видите в данном произведении.

2. В зависимости от возраста устное или письменное краткое изложение (зарисовка, графический эскиз) собственной точки зрения относительно предложенного художественного задания.

3. Анализ работ преподавателем с выявлением культурного и псевдокультурного понимания предложенного художественного образа.

4. Изучение учащимися имеющейся информации по проблеме: история создания, мнение о произведении искусства, разные точки зрения, касающиеся ценности художественного текста (как с преподавателем, так и самостоятельно).

5. Сопоставление личного взгляда на содержание и художественную значимость исследуемого объекта с публичной оценкой.

Целесообразны следующие виды деятельности:

– оформление учебных заданий в качестве красочных рисунков, графиков, сказок, рассказов, стихов, эссе;

– применение разнообразных познавательных заданий.

При этом важно помнить:

– У всех искусств одна «корневая система» – жизнь, окружающий мир.

– Общая цель искусства – общение.

– Единая структурная единица – художественный образ.

– Вариативность восприятия, представляющего слияние эмоциональной и рациональной оценки художественного произведения (искусство – «открытая система», и каждый человек интерпретирует его по-своему).

– Самостоятельность «прочтения» художественного образа являет собой культуру самораскрытия личности.

Художественный материал, который предлагается в каждой теме раздела «Содержание программы», – примерный. Педагог самостоятельно делает выбор по количеству и направленности этого материала, учитывая уровень психолого-педагогической готовности детей к восприятию произведений искусства.

В процессе обучения преподаватель использует разные типы занятий, характерных для педагогики искусства: занятия-диалоги, занятия творчества, занятия-путешествия; занятия-концерты, занятия – творческие встречи и т. д.

Технологии и методы, применяемые в процессе обучения

1. Мультимедиа-технологии
2. Модульные технологии
3. Технологии рефлексивного и развивающего обучения
4. Технологии личностно-ориентированного обучения
5. Эвристический метод обучения
6. Метод case-study
7. Игровые методы обучения

Перечень методических пособий

1. Золина Л. В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1–8 классы. Методическое пособие с электронным приложением. М.: Глобус, 2008.
2. Рыбалко Е. Е. Сказочные образы в искусстве. Дидактическое пособие. Краснодар, 2019.

2.6. Рекомендуемая литература

Для учащихся

- Детская энциклопедия: Я познаю мир: Мифология, Культура, Музыка, Литература / Могила О. А., Чумаков С. В., Чудакова, Малашкина М. М. и др. М.: АСТ, 1998–2001.
- Большая детская энциклопедия. Искусство / Под ред. М. Аксеновой. М.: Аванта+, 2010.
- Кайя Н., Мрик К. Играем в искусство: от реализма к абстракционизму. Рассказы, игры, мастер-классы. Подробнее: labirint.ru/books/508448/. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016.
- Тайны любимых сказок / Сост. О. В. Быкова. Нижний Новгород: Газетный мир, 2012.

Для преподавателя

- Брудный А. А. Психологическая герменевтика. Учебное пособие. М.: Лабиринт, 1998.
- Каган М. С. Системно-синергетический подход к построению современной педагогической теории // Педагогика Культуры: Журнал. URL: pedagogika-cultura.ru.
- Коляденко Н. П. Музыкально-эстетическое воспитание: синестезия и комплексное воздействие искусств. Учебное пособие для студентов теоретико-композиторского факультета консерватории. Новосибирск, 2003.
- Кулаев К., Бакушинский А. «...Чутко воспринимать и переживать художественное оформление жизни» // Искусство в школе. № 2. 1992. С. 55–60.
- Леонтьев Д. А. Личность в психологии искусства // Творчество в искусстве – искусство творчества. М.: Наука; Смысл, 2000. С. 69–81.
- Маслоу А. Дальнейшие рубежи развития человека. Ч. II. Творчество. Глава 4. Творческая установка // gtmar-ket.ru/laboratory/basis/4201/4205.
- Мелик-Пашаев А. А. Педагогика искусства и творческие способности. М., 1981.
- Мелик-Пашаев А. А., Новлянская З. Н. Психологические основы художественного развития. М., 2000.
- Теплов Б. М. Избранные труды: В 2-х т. М.: Педагогика, 1989.

Рыбалко Екатерина Евгеньевна

СКАЗОЧНЫЕ ОБРАЗЫ В ИСКУССТВЕ

*Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа художественной направленности
для занятий с учащимися 9–11 лет*

Технический редактор *А. В. Коваленко*
Корректор *И. Н. Масленникова*
Дизайн, вёрстка *Г. В. Михальченко*

ОИПЦ «Перспективы образования» включён в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования приказом Минобрнауки РФ № 699 от 09.06.2016.

Подписано в печать 23.08.2019.
Формат 60x84 1/16. Бумага офсетная. Гарнитура PT Serif
Печать офсетная. Усл. печ. л. 0,93. Тираж 50 экз.

Подготовлено к печати в редакционно-издательском комплексе
ООО ОИПЦ «Перспективы образования».
350038, г. Краснодар, ул. Володарского, 6.
По вопросам приобретения обращаться по адресу:
350038, г. Краснодар, ул. Володарского, 6.
Тел. 8 (861) 254-25-67, факс 8 (861) 239-76-55. E-mail: info@kubes.ru