

Адоевцева И.В.,
к.п.н., доцент, методист отдела сопровождения
гуманитарных и художественно-эстетических дисциплин
ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования»
Лебедева О.В.,
к.п.н., доцент учитель МОУ города Костромы «Лицей №17»

**Обобщение опыта работы учителя предметной области «Искусство»
кандидата педагогических наук, доцента
Лебедевой Ольга Васильевны,
МБОУ города Костромы «Лицей №17»**

Аннотация: в представленном обобщении представлен опыт работы учителя, сочетающего в своей работе два важнейших направления в реализации ФГОС: предметной области «Искусство» (Музыка, Мировая художественная культура, Искусство) и предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Это «слияние» позволило на основе многолетнего опыта работы учителя в качестве учителя-предметника, руководителя внеурочной деятельности (автора программ внеурочной деятельности; автора и руководителя проекта «Фестиваль искусств в лицее»), классного руководителя создать *Авторскую концепцию педагогической деятельности, направленную на формирование духовно-нравственных ценностей на уроках искусства.*

1.СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ:

Лебедева Ольга Васильевна

Окончила музыкально-педагогическое отделение Костромского государственного педагогического института в 1981 году, специальность – «Музыка и пение».

Место работы – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №17» города Костромы, учитель предметов области «Искусство» (Музыка, МХК, Искусство) и предметов духовно-нравственной направленности («Истоки», ОРКСЭ, курс для старшеклассников «Нравственные основы семейной жизни»).

Стаж пед. работы – 36 лет; высшая кв. категория; канд. пед. наук, доцент.

Почётные звания

- Заслуженный учитель Костромской области (2014 г.)
- нагрудный знак «Отличник народного просвещения» (№351 от 29.12.1995)
- Ученая степень – кандидат педагогических наук (диплом КТ №012519 от 20.10.1995)
- Ученое звание – доцент (аттестат доцента ДЦ №019663 от 23.10.2002)

Наличие премий, призов и иных наград

- Диплом Лауреата (Вторая премия) Премии ЦФО в области педагогики и работы с детьми и молодежью «За нравственный подвиг учителя» (Калуга. 2006г.)
- Патриаршая грамота в благословение за труды по духовно-нравственному образованию и воспитанию молодого поколения (Москва. 2007г.)
- Почетная грамота от губернатора Костромской области (2006г.)
- Грамота Архиепископа Костромского и Галичского (2007 г.).
- Грамота Архиепископа Костромского и Галичского о вручении Ордена Феодора Стратилата во внимание к трудам на благо РПЦ на Костромской земле (Кострома, 2010)
- Медаль прп. Никиты Костромского к трудам на благо РПЦ на Костромской земле. (Кострома, 2015 г.)
- Памятный знак «180 лет со дня рождения А.Н. Островского» (Кострома. 2003, вручен за достижения в развитии культуры и искусства).
- Победитель Всероссийского конкурса образовательных программ «Семья – основа государства» (Иркутск, 2012 год).
- Дипломант Всероссийского конкурса «Воспитать человека» (2013 год)

- Победитель муниципального конкурса кабинетов 2011 и 2014 г. (зав. кабинетом О.В. Лебедева)
- Победитель Всероссийского конкурса в области педагогики и работы с детьми и молодежью «За нравственный подвиг учителя» по ЦФО (Смоленск, . 2014г.)
- Победитель муниципального и регионального конкурсов педагогического мастерства в номинации «Методическая разработка» (Дипломы I степени, 2016)
- Победитель муниципального конкурса «Лучший сайт педагога» (Диплом II степени, 2016).
- Победитель федерального уровня приоритетного национального проекта «Образование» (2016 г.).
- Автор проекта-победителя конкурса «Лучшая образовательная организация по формированию системы духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи «Вифлеемская звезда» на региональном уровне и уровне ЦФО (2016 г.)

2. УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОПЫТА

На формирование опыта работы оказали влияние следующие факторы:

- изучение методической литературы и опыта коллег;
- написание и публикации научно-методических статей (свыше 120) и пособий для педагогов;
- курсовая переподготовка: курсы повышения квалификации;
- участие в аттестации учителей области;
- работа в качестве эксперта конкурсных материалов и члена жюри: муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады по мировой художественной культуры, по предмету «Истоки»; областного методического конкурса образовательных учреждений Костромской области; городского конкурса хоров; городского Дня науки;
- сотрудничество с Костромским государственным университетом (педагогическая практика студентов музыкально-педагогического факультета, активное участие в Фестивалях науки, научно-практических конференциях и др.);
- участие в конкурсах педагогического мастерства.

Общественным признанием педагогическим сообществом высоких результатов деятельности педагога является *многолетнее сотрудничество с КОИРО*: на протяжении 30 лет она является лектором Института развития образования по направлениям «Искусство» и «Духовно-нравственное воспитание»: проводит занятия, мастер-классы, семинары, открытые уроки для учителей музыки, ОРКСЭ, МХК, изобразительного искусства, Истоки.

На протяжении многих лет сотрудничает с ОГБПОУ *«Галичский педагогический колледж Костромской области»*. Приглашается для проведения семинаров, организации открытых столов, чтения лекций по искусству для студентов и преподавателей колледжа.

В связи с тем, что педагог сотрудничает с Институтом культуры и искусств Костромского ГУ, с кафедрами психологии и акмеологии, музыки, - темой ее методической работы в Лицее является «Духовно-нравственное воспитание как акме-ориентированный процесс развития личности школьников». Неоднократно выступала с докладами по данной проблематике на конференциях и семинарах, имеются разработанные для учителей культурологических дисциплин материалы лекций на данную тематику. (Лекции в КОИРО, проводимые в течение года).

25 апреля 2017 года выступила на Пленарном заседании Межрегиональной научно-практической конференции «Акмеологическое развитие педагога предметной области «Искусство» в социокультурном пространстве» с темой «Работа педагога с родителями в контексте духовно-нравственного воспитания учащихся как

акме-ориентированного процесса». Статья принята к публикации. Имеется сертификат участника конференции.

Курсы повышения квалификация в области искусства:

✓ Курсы в ФГАОУ ДПО и ППРО по дополнительной профессиональной программе «Методическое сопровождение реализации ФГОС по предметам художественного цикла на разных уровнях общего образования» (Апрель-май 2016 г., 72 часа, удостоверение № у-5638/б).

✓ Курсы повышения квалификации в ГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» по программе «Основные подходы к преподаванию образовательной области «Искусство» (музыка, изобразительное искусство) в условиях обновления образования (сентябрь 2015 г., 72 часа, удостоверение №770-61).

3. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ БАЗА ОПЫТА

В целом концепцию педагогической деятельности педагог кратко определила так: преподавание предметов «Мировая художественная культура» и «Музыка» как предметов, формирующих Человека; через эмоции и чувства - к духовному развитию учащихся. В методике преподавания, таким образом, определяющим является то, что знания не являются конечной целью обучения: ЗУН лишь средство, духовное воспитание – цель. «Музыкальное воспитание – это не воспитание музыканта, а прежде всего человека» (В. А. Сухомлинский). Педагог убеждена, что нравственные категории общения с музыкой значимее образовательных задач урока. В этой связи, показательны примеры уроков музыки «Музыкальный образ», «Современность музыки», представленные ниже.

ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ

Педагог считает, что ***урок музыки это:***

- человекоформирующий процесс;
- урок – диалог, общение. Только процессом подлинного общения, т.е. обмена ценностями, можно избежать элементарного навязывания своих оценок и знаний;
- это искусство, а не только учебное занятие;
- это жизнь, а не часы в расписании;
- своеобразный одноактный спектакль с несколькими явлениями;
- не аргументы и факты, а открытия;
- совместная деятельность учителя и ученика на творческой основе, духовном равенстве и межличностном общении.

В опыте работы учителя одним из ведущих методов на уроке музыки является ХУДОЖЕСТВЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДРАМАТУРГИЯ (по Л.М. Предтеченской). Это такое общение учителя и учащихся с произведениями искусства, которое основано на проблемном обучении, законах театральной драматургии и принципах педагогики сотрудничества, которое направлено на развитие духовного мира школьника, а также получение знаний и умений, необходимых для восприятия различных видов искусств.

Педагог считает, что проблемное обучение, театральная драматургия и педагогика сотрудничества – вот «три кита», на которых «держится» урок музыки как урок искусства.

Об использовании метода художественно-педагогической драматургии в своей работе педагог размышляет следующим образом:

➤ В идеале, урок (так же как и спектакль) должен иметь «последствие». Этот важный этап не имеет конца, если мы искусством взволновали ученика, разбудили его воображение, заставили его задуматься над жизненно важными вопросами. Если ребята делятся своими впечатлениями от урока со своими родными, друзьями, высказывают желание еще раз встретиться на уроке с тем или иным произведением музыкального искусства, – нет лучше награды для учителя за его труд! Но такое «последствие» возможно только в том случае, когда учитель подчиняет свой урок художественно-педагогической или нравственной идее.

➤ Идею урока учителю должна подсказать, прежде всего, та музыка, которая звучит на уроке. «Задача искусства – не случайности быта, – писал Ф.М. Достоевский, – а общая их идея, зорко угаданная и верно снятая со всего многообразия однородных жизненных явлений». Учителю в этой связи важно увидеть, прочувствовать идею произведения, выйти на диалог с автором, а уже потом продумать те методы общения детей с искусством, которые бы были направлены на духовное развитие детей, воспитание их нравственности, на познание окружающего мира и самого себя в нем. Ведь наряду с учебной деятельностью, под которой надо понимать приобретение знаний, умений, на уроках музыки всегда должна присутствовать художественная деятельность. Идея развивающего обучения на уроках музыки заложена именно в ней.

Лебедева О.В. считает, что учитель музыки должен стремиться к тому, чтобы ученик не просто слушал музыку, не просто пел, а вслушивался, размышлял, сопереживал и через музыку входил в жизнь, приобретая нравственные, человеческие идеалы, т.е. становился Человеком, Личностью. И в этом плане огромны возможности уроков музыки, так как в связи с музыкальными образами постоянно возникают размышления о жизненно важных для становления личности проблемах. Поэтому на уроках музыки педагог-музыкант занимается воспитанием «не музыканта, а человека». Вспомним в этой связи замечательную мысль, высказанную Стендалем: «Ноты – это лишь искусство записывать идеи, главное – это иметь их». Но как часто, к сожалению, педагоги сами не чувствуют глубины музыкального сочинения, его идейный замысел, «я» композитора, а видят лишь «ноты», в которых скрупулезно анализируются ими лишь средства музыкальной выразительности и не более.

Особо хотелось бы обратить внимание на **проблему использования краеведческого материала на уроках искусства**. «К патриотизму нельзя только призывать, его нужно заботливо воспитывать – воспитывать любовь к родным местам, воспитывать духовную оседлость» - говорил Д. С. Лихачев.

15 августа 2017 года исполнится 36 лет, как педагог Лебедева О.В. работает в школе. «Ощущаю себя самым счастливым человеком на свете, потому что чувствую благодарность в глазах детей за открытие великой тайны искусства – искусство есть жизнь. Нельзя познавать произведения искусства как вещь, важно научить ребят диалогически общаться с художником. Роль же учителей в этом диалоге – быть посредником между ребенком и автором художественного произведения, чтобы искусство стало другом и собеседником, неотъемлемой частью жизни», - делится впечатлениями о своей работе педагог.

Обобщая вышеизложенное, выделим **методологические установки** в педагогической деятельности учителя.

– Знания не являются конечной целью обучения, а всего лишь средством развития учащихся. ЗУН – средство, духовное воспитание – цель. «Музыкальное воспитание – это не воспитание музыканта, а прежде всего воспитание человека» (В.А. Сухомлинский).

– «Музыка – не простое развлечение, не «гарнир» к жизни..., а важная часть самой жизни в целом и жизни каждого отдельного человека, в том числе каждого школьника» (Кабалевский Д.Б.) – «Музыка – искусство..., а не научная дисциплина, которой учатся и которую изучают» (Б.В. Асафьев). Отсюда, педагогика учителя музыки – это педагогика экспрессии: «музыка + чувство», «слово + чувство».

– Принцип гуманизации: нравственный потенциал музыкальных сочинений порождает особую систему гуманистических знаний – убеждений.

– В процессе учебной деятельности у школьников могут быть воспитаны такие важнейшие качества личности, как патриотизм, познавательная потребность в самообразовании и саморазвитии, эмоциональная чувствительность, эстетический вкус, нравственные основы, уважение и готовность к труду, эмоциональная увлеченность предметом «Музыка».

- Идти к детям не только с темой урока, а с нравственной проблемой.
- Нравственные категории общения с музыкой значимее образовательных задач урока.
- Сама личность учителя музыки, нравственный его облик может оказать большое влияние на формирование личности учащихся, на воспитание у них лучших человеческих качеств личности.
- Сущность искусства диалогична. Необходимо подлинное сотрудничество, при котором общение с учеником как с личностью, духовно равной учителю. Это обеспечит не только доступ к уму, но и сердцу его учеников. Нельзя познавать произведения искусства как вещь, надо диалогически общаться с художником. Роль же учителя в этом диалоге – быть посредником между ребенком и автором. Беседа произойдет лишь тогда, когда будет понята точка зрения мастера, когда ребенок выскажет свою оценку (не на произведение, а на явление), когда эти взгляды будут сопоставлены.

4. АКТУАЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ ОПЫТА

Известно, что характерной особенностью научного познания является то, что науки, познавая мир, его расчленяют. Синтез знания в каждой из конкретных наук ограничивается ее объектом, и поэтому целостной картины мира не возникает.

Предметы искусства дают целостную картину мира, создают ее в единстве мысли и чувства, в системе эмоциональных образов, а не только логических законов. Это особенно необходимо особенно сейчас, в наше время, когда происходят процессы глобализации образования. Надо иметь в виду, что, наряду с положительными сторонами, технологизация, компьютеризация образования порождает у молодых людей фрагментарность восприятия мира, удаляют ученика от учителей и от других учеников. Ослабевает воспитательное воздействие педагогов на учащихся. Ученики стали выступать в большей степени как потребители знаний, «потребители культуры». Они значительно меньше, чем раньше, участвуют в распространении и тем более в воспроизводстве культурных ценностей. Предмет же искусства призваны дать учащимся целостное представление о мире. Тем более что в нем ярко представлено *искусство*, которое связано с нравственными критериями личности, со специфическими особенностями мировосприятия людей искусства.

Если и существуют какие-либо требования, которые хотелось бы предъявить, то первейшее из них – искусство должно быть нравственным. Вопрос о нравственном предназначении искусства со всей остротой ставился мыслителями всегда, начиная с античности. Главной задачей массового художественного воспитания в общеобразовательной школе является не только обучение искусству само по себе, сколько воздействие через искусство на весь духовный мир учащихся, прежде всего на их нравственность.

Актуальность данного педагогического опыта заключается в том, что учитель видит в предметах искусства не их прикладную значимость, а огромное воспитательное значение, которое особо ощущается в настоящее время, характеризующееся бездуховностью.

5. НОВИЗНА ОПЫТА

Задачи духовно-нравственного воспитания учащихся педагог решает через «аккумулирование» в содержании уроков музыки и МХК материала, направленного на воспитание у учащихся таких нравственных качеств личности, как миролюбие и милосердие. Данное направление в педагогической деятельности связано с диссертационным исследованием, проводимым мною еще в 90-е годы. Эксперимент, проведенный педагогом в 1991 – 1995 годах по данной проблеме, подтвердил выдвинутую гипотезу – воспитание у подростков миролюбия как нравственной нормы и черты характера при изучении ценностей МХК реализуется при условиях: аккумуляции в

содержании курса гуманистических идей миролюбия, привлечения религиозно-познавательной информации, содержащей идеи миролюбия и милосердия. Данная проблема до сих пор является актуальной.

6. АДРЕСНОСТЬ ОПЫТА

В связи с вышеизложенной актуальностью педагогической концепции учителя, данный опыт может быть рекомендован всем педагогам, независимо от уровня профессиональной подготовки и стажа работы учителя.

7. ТРУДОЁМКОСТЬ ОПЫТА

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ, С КОТОРЫМИ МОГУТ СТОЛКНУТЬСЯ ПЕДАГОГИ В РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ

Первая проблема. В вопросах воспитания, формирования духовно-нравственных ценностей ***учитель должен набраться терпения***: скорых результатов ожидать наивно.

Учитель приводит пример из своей практики.

В этой связи, вспоминается точка зрения на данную проблему культуролога Алексея Федоровича Лосева (монашеское имя Алексея Лосева – Андроник), который на деле воплотил завет глубоко почитаемого им последнего оптинского старца Нектария - "терпение и пождание". В этом и заключался "естественный путь" русского философа Лосева. Хотелось бы, чтобы и наш учительский путь был естественным. Нам тоже нужно (как никому другому) *«терпение и пождание» - это первая проблема*. Необходимо помнить, что ценности формируются не вдруг. Формирование ценностных ориентаций — процесс достаточно сложный, имеющий временную протяженность.

Вторая проблема, которая может возникнуть у учителя, это ***неумение педагога вывести урок в воспитательный пласт, на связь с жизнью (как необходимое требование ФГОС)***. Культурологический подход связан, прежде всего, с умением педагога помочь детям увидеть в материале урока, прежде всего, образ человека.

Учитель приводит пример из опыта работы по предмету «Мировая художественная культура», который преподает уже много лет:

«В начале своего пути в реализации авторской программы по МХК в средних классах по теме «Библейские предания в искусстве» проводила большую работу с родителями моих первых учеников. Времена были не простые: один из родителей на сентябрьском родительском собрании 92 года возмущенно задал вопрос о программе по МХК: «Не Закон ли Божий изучают наши дети»? Именно это подвигло меня на идею проведения открытых уроков для родителей в конце каждой четверти, в каждом классе. Было очень тяжело, но плоды эта форма работы дала очень хорошие. Родители поняли, что предмет преподается с культурологических позиций и помогает духовно - нравственно воспитывать детей. Здесь стоит большая задача перед учителем – научить учащихся по-настоящему понимать искусство, помочь им в раскрытии великой тайны, заключающейся в том, что *искусство есть сама жизнь*.

На одном из уроков МХК ребята на уроке с большим вниманием рассматривают картину Рембрандта «Изгнание торгующих из храма». Не сразу находят в многофигурной композиции образ Христа, прежде всего потому, что он написан художником не традиционно, не так, как мы привыкли видеть его на картинах и иконах. На вопрос, «каким мы здесь видим Иисуса Христа?» - ребята отвечают: «негодующим, гневным», а некоторые даже охарактеризовали так: «злой», «жестокий, потому что замахивается на людей плеткой». Как же так? Иисус Христос и вдруг такая характеристика образа?!

Подобные проблемные ситуации я стараюсь разрешить с помощью беседы, которая помогает ребенку как бы лично пережить происходящее. Образ Иисуса Христа, который любит людей и готов жизнь за них отдать во имя их спасения, я сопоставляю с образом любящих родителей: «Разве в вашей жизни не было таких поступков, которые, буквально, выводили из себя отца или мать?» А ведь негодование родителей по поводу какого-то проступка своего ребенка идет от большой любви к нему, желанию видеть его хорошим человеком. Это надо ценить в родителях, а не обижаться на них и не называть злыми. Самое страшное – это равнодушие. Именно оно – причина многих бед, в воспитании в частности».

Проблема третья – учитель никогда не сможет реализовать данную модель воспитания, если знаниевый компонент в преподавании будет ставить на первое место. ***Нравственные задачи урока должны быть для педагога выше образовательных.*** Учителю нужно идти на урок не только с темой, но и с нравственной проблемой, которую на протяжении всего урока попробовать разрешить в сотворчестве, в сотрудничестве с учащимися.

Нравственная идея урока, которая становится центром внимания, позволяет вывести содержание урока в воспитательный пласт. «Особая сфера воспитательной работы – ограждение детей, подростков, юношества от одной из самых больших бед – пустоты души, бездуховности» (В. А. Сухомлинский). В этой связи, необходимо создать условия для обучающихся, способствующие развитию их духовности.

Четвертая проблема. Необходимо «**аккумуляция**» в содержании учебных программ, **уроков и внеклассных мероприятий** материала духовно-нравственной направленности: «*проживание*» вместе с детьми актов милосердия, миролюбия, победы добра над злом, ситуаций нравственного выбора и др., которые помогают учащимся запечатлеть в себе образ миролюбивых и человеколюбивых действий. Знакомство с иконописью и ее шедеврами, храмовой архитектурой, церковными песнопениями, православными мотивами в творчестве писателей и поэтов – безусловно, важная и неотъемлемая часть предметов духовно-нравственного цикла.

Учитель предметов искусства может использовать в своей работе литературные произведения, жизненные истории из биографии художников и музыкантов, которые бы наводили детей сначала на глубокое размышление, а потом рождали бурную дискуссию по поводу «спрятанной» в рассказе нравственной проблемы.

Пятая проблема. Артистизм учителя и его режиссерские способности. К сожалению, не все педагоги артистичны и могут так представить материал урока, чтобы нравственные проблемы, раскрытые в нем, сильно взволновали ученика. Лебедева О.В. считает, что артистизму, равно как и моделированию уроков по принципу художественно-педагогической драматургии, - можно научиться. Обязательными элементами драматургии являются экспозиция, кульминация и последствие, Именно в кульминации урока как наивысшей точке развития его драматургии может быть раскрыта способность учащихся к эмоциональному переживанию нравственных аспектов окружающей действительности и человеческих отношений.

Шестая проблема. Учитель не должен быть «урокодателем». Долг каждого учителя (духовно-нравственного цикла особенно) - внести свой вклад в духовно-нравственное развитие учащихся через организацию внеклассной деятельности с детьми по своему предмету.

Важно чтобы во внеурочное время со своим учителем дети задумывались над вопросами: Что такое человек? В чем смысл жизни? Каково предназначение человека?

Почему надо следовать добру и избегать зла? Почему нравственная личность созидает и живет, а безнравственная разрушает и умирает? Что это такое – нравственные заповеди и моральные нормы? И почему они необходимы в жизни?

Результаты реализации данной модели по формированию духовно-нравственных ценностей у школьников могут быть представлены следующими исследовательскими методами эмпирического уровня:

- ✓ пролонгированные наблюдения,
- ✓ анкетирование,
- ✓ изучение творческих работ учащихся,
- ✓ анализ письменных и устных ответов.

В соответствии с содержанием данной модели образовательной деятельности основной метод исследования можно определить как пролонгированное, систематическое, сравнительное изучение развития одних и тех школьников на уроках и во внеурочное время. Данные методы исследования педагог использовала *на первой ступени развития школьников (6-12 лет)*. Анализируя высказывания учащихся, касающиеся существенных признаков знаний о нравственных категориях, умения привести примеры их проявления в жизни, проводила их ранжирование – от полного непонимания сути нравственной ценности до глубокого (с примерами из жизни вообще и личной, в частности). Исследовался и объем тезауруса в письменных ответах детей.

На второй ступени развития (13-17 лет) Лебедева О.В. анализировалось умение выделить основные и наиболее существенные признаки духовно-нравственных ценностей, умение применять полученные знания для организации и анализа своего поведения и окружающих людей. Учителем целенаправленно разрабатывались модели ценностных ситуаций для уроков и внеклассных занятий, моделировались обстановка проживания ситуации и рефлексии полученного опыта, соотнесение его со своими представлениями.

Некоторые ученики с желанием рассказывали о случаях в их жизни, о том, что они чувствовали при этом. Традиционными становятся рефлексивные встречи после больших событий и мероприятий, индивидуальные беседы по итогам того или иного события в жизни ребенка. На данной ступени развития также использовались эмпирические методы.

Третья ступень развития – это самоопределение личности. Это, по сути своей, - «просто жизнь». Жизненные ситуации, в которых каждый учащийся совершает поступки, делает выборы, строит те или иные отношения с другими людьми. Задача педагога - помогать старшекласснику регулярно возвращаться к оценке ценностной составляющей своих поступков, осуществлению ценностных выборов в реальных ситуациях.

Реализуя данную модель образовательной деятельности по формированию у детей и молодежи духовно-нравственных ценностей, мы движемся вместе с воспитанниками по пути осмысления человеческих ценностей и их внутреннего принятия. Следование данной модели с изложенной выше технологией М.Р. Битяновой, увы, не гарантирует на 100 % формирование значимых для воспитания ценностей, но создает для этого необходимые предпосылки. Понятно, что у нас нет прямого доступа к внутреннему миру наших учеников. Есть понимание того, как происходит ценностное развитие, и как мы можем деликатно повлиять на процесс.

8. ТЕХНОЛОГИЯ ОПЫТА

Педагог О.В. Лебедева сделала попытку определения методов художественно-образного преподавания в своей педагогической деятельности:

- Метод беседы с применением наглядных художественных средств.
- Метод выразительного исполнения (музыки, стихов, прозаического текста).
- Метод образного постижения (анализа как «воскрытие к сути») материала урока.
- Метод моделирования урока по принципу художественно-педагогической и драматургии.
- Метод образного «погружения» учащихся в проблему урока.
- Метод моделирования художественно-творческого процесса (например, закончить рассказ за писателя, «сочинить» музыку к рассказу, поэтическому тексту).

Отметим, что положительных результатов педагог добивается в использовании оптимальных форм работы на основе личностно-ориентированных гуманистических воспитательных технологий: *сотрудничества; самовоспитания; социальной проблемно-ценностной дискуссии; театральной педагогики.*

Кроме того, педагог успешно применяет в своем опыте работы метод формирования духовно-нравственных ценностей (по М.Р. Битяновой), суть которого заключается в последовательном освоении духовно-нравственных ценностей.

Ценности формируются не вдруг. Формирование ценностных ориентаций - процесс достаточно сложный, имеющий временную протяженность, нелинейный по своей сути. Это – внутренний, интимно – личностный процесс ценностного становления человека, его путь личностного самоопределения. Развитие ценностных ориентаций осуществляется в процессе восхождения воспитанника по так называемой «лестнице».

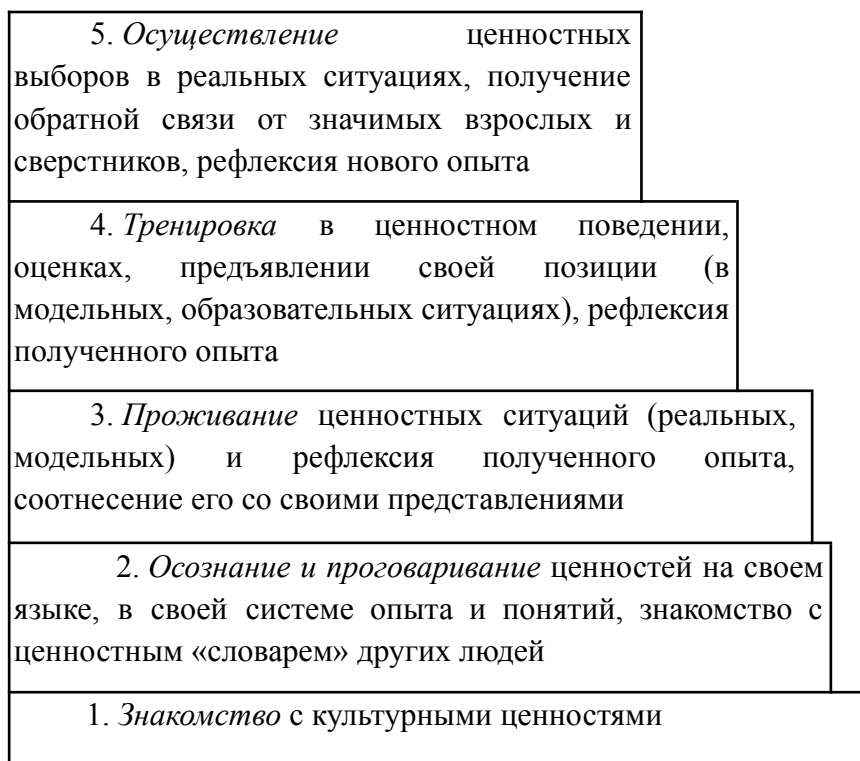

Рис.1. Формирование ценностных ориентаций

Развитие ценностных ориентаций осуществляется в процессе восхождения воспитанника по этой «лестнице». Каждый шаг имеет свое значение и свое методическое наполнение. Каждый шаг - это «углубление», «привитие», «укоренение» ценности в человеке. Описание технологии опыта представлено во многих статьях Лебедевой Ольги Васильевны, а также в написанной ею в 2013 году монографии «Формирование духовно-нравственных ценностей у детей и молодежи». (Кострома: ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования, 2013. – 184 с.; ил.).

9. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ОПЫТА

Лебедева Ольга Васильевна активно участвует в деятельности по распространению своего передового опыта, в том числе через участие в конкурсах профессионального мастерства.

С 2006 года она стала лауреатом Второй премии Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя» и была удостоена чести выступить с докладом в Кремлевском Дворце. Этот год стал, своего рода, стартом

для участия в конкурсах различного уровня.

Профессиональные конкурсы - это не только возможность показать уровень педагогического мастерства, но и оценка твоего труда коллегами в городе, области, по России, возможность получать новые профессиональные знания, обмениваться педагогическими находками, что, бесспорно, способствует профессиональному росту.

В 2013 – 2014 учебном году она стала победителем в региональном конкурсе работников образовательных учреждений «**Воспитать человека-2013**». Разработанная ею модель воспитательной работы была представлена на всероссийский уровень, по результатам которого она стала дипломантом Заочного этапа III Всероссийского конкурса

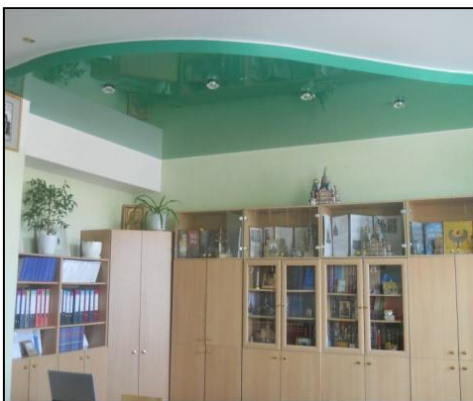
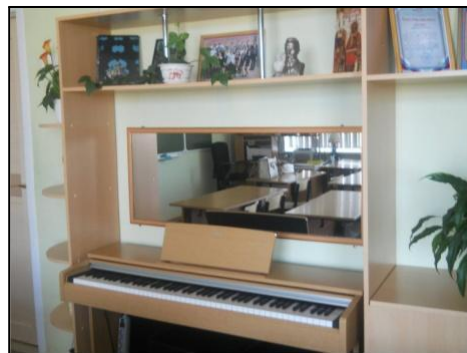
работников образования «Воспитать человека» в номинации «Ценности, которым нет цены».

В 2014 году Лебедева О.В. становится в третий раз победителем регионального этапа и этапа ЦФО Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми школьного возраста и молодежью до 20 лет на соискание премии «**За нравственный подвиг учителя**», который ежегодно проводится по инициативе Русской Православной Церкви, Министерства образования и науки Российской Федерации при поддержке полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах. Затем как победитель по ЦФО стала участником **финального этапа**.

Представим размышления учителя Лебедевой О.В. о вышеназванном конкурсе. «Когда я впервые узнала об этом конкурсе, задумалась о его названии - «За нравственный подвиг учителя». Почему такое название? Отвечу так.

Современный учитель России представляется мне воином, выходящим в «чисто поле» для ратного подвига за души своих питомцев. Педагог-воин облечен в броню правды и любви. Мало просвещать умы, необходимо умягчать сердца! Как нелегко сегодня нам, учителям, касаться душ наших учеников, порой нервных и самоуверенных, жестокосердных, зачастую испытывающих преждевременную усталость от жизни. И единственное средство, чудодейственное лекарство, которое мы можем употреблять в борьбе за души детей - любовь, проявляющуюся в педагогическом великодушии, благородстве, терпении, милости и строгости, приветливости и требовательности, в педагогическом умении добиваться от детей необходимых результатов».

В 2013-2014 учебном году участвовала в **городском конкурсе учебных кабинетов**. Педагог считает, что для учителя предметов культурологического направления (Искусство, ОРКСЭ, МХК) очень важно создать свой кабинет, который бы по эстетическому оформлению и содержанию демонстрировал значимость этих предметов, способствовал формированию интереса к мировой культуре и православной культуре, в частности. Свой кабинет Ольга Васильевна создавала «с нуля».

В настоящее время в кабинете есть все: техника, альбомы по искусству. Многое было приобретено на грантовые деньги. В 2011 году Лицей одержал победу во Всероссийском конкурсе «Православная инициатива» и получил **грант Серафима Саровского**. В данном проекте Лебедева О.В. выступала научным руководителем и инициатором написания этого проекта. В кабинете 69 папок с материалами по искусству, краеведению, православной культуре, с раздаточным материалом и наглядным материалами формата А4, семнадцать папок с репродукциями картин русских и зарубежных композиторов формата А3.

В 2014-2015 и 2015-2016 учебных годах участвовала в двух конкурсах, организованных Комитетом образования, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы и Департаментом образования и науки Костромской области:

- ✓ **городской конкурс на лучший сайт педагога;**
- ✓ **городской и региональный конкурс на лучшую**

методическую разработку.

Участие в этих конкурсах также принесли **победы**.

10. ОПЫТ

АВТОРСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НАПРАВЛЕННОЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ НА УРОКАХ ИСКУССТВА

Концепция представлена шестью основополагающими положениями, которые создают благоприятную почву для формирования духовно-нравственных ценностей у учащихся средствами искусства.

ПЕРВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ:

НЕОБХОДИМО ГЛУБОКОЕ ПОНИМАНИЕ ТОГО, ЧТО ЕСТЬ ВОСПИТАНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, РАЗВИТИЕ, ОБУЧЕНИЕ, ЦЕННОСТИ, ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ

Русский философ, правовед И. А. Ильин отмечал, что в кризисный момент самое важное – духовно пробудить ребенка и указать перед лицом будущих трудностей и опасностей жизни, что источник силы находится в его собственной душе. Важно, чтобы ребенок получил доступ ко всем сферам духовного опыта, чтобы все значительное и священное в жизни открылось ему. Спасение в преодолении кризиса может стать восстановлением и распространением ценностей традиционной духовно-нравственной культуры.

Воспитание духовно-нравственной культуры детей и молодежи поможет реализовать духовный и нравственный потенциал растущего человека на основе формирования его прочной «нравственной сердцевины» (В. А. Сухомлинский), «нравственного самочувствия» (З. Н. Васильева), создавая «нравственную оседлость человека» (Д. С. Лихачев).

Уроки предметов искусства должны иметь воспитательную направленность.

Цель воспитания – формирование духовно-нравственных ценностей как основы самоопределения личности. Самоопределение (своего рода, итог в развитии) определяется как формирование внутренней позиции личности ученика по отношению к людям и ценностям, соотнесение своих жизненных планов, самооценки, стратегий и установок с этой позицией.

Способность к выбору, сложившемуся на основе приобретенных ценностей – одна из сущностных характеристик человека. Ценностно-смысловой компонент составляет «ядро» структуры личности и характеризует ее направленность.

Духовность, нравственность – базовая характеристика личности, проявляющаяся в деятельности и поведении. В. И. Слободчиков и Е. И. Исаев связывают эти два понятия. **Нравственность** – это присвоение человеком (то, что стало частью его «я») моральных ценностей, требований к себе и другим, и, наконец, перспектива совершенствования. При этом **духовность** является внутренней мотивационной сферой, а нравственность – внешней.

Под **духовно-нравственным воспитанием** мы понимаем целенаправленно организованный процесс содействия самоопределению личности в ее духовно-нравственном становлении, то есть формирования у нее нравственных чувств, нравственных качеств, нравственной позиции, нравственного поведения, осознанного стремления к самопознанию, воспитанию разумного волевого начала, то есть умения размышлять о смысле и цели жизни, о системе иерархии общечеловеческих, культурных ценностей и месте человека в мироздании.

Важнейшая задача духовно-нравственного воспитания – создать внутреннюю направленность человека, способного к духовно-нравственному самосовершенствованию в условиях деятельностного творчества.

ВТОРОЕ ПОЛОЖЕНИЕ:

НЕОБХОДИМО ПОНИМАНИЕ СУТИ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА

Важным концептуальным положением в преподавании предметов духовно-нравственной направленности является **культурологический подход**. Учителю нужно придерживаться именно этого подхода в использовании на уроках искусства религиозно-познавательного материала.

Итак, **в чем же заключается культурологический подход** в преподавании уроков искусства?

Во-первых, учитель должен исходить из того, что культурология как наука о культуре не есть простая сумма знаний по искусствоведению, литературе, истории; это, прежде всего, *качественно новое* знание, которое не объясняет, что и как создает, творит человек, а раскрывает, *почему* в то или иное время, в определенную историческую эпоху он избирает тот или иной путь творчества. Следовательно, культурологический подход к проблемам духовной жизни общества, художественной культуры тем и отличается от искусствоведческого, что фиксирует внимание школьника не на технике, например, живописи или музыкально-выразительных средств в музыке, а на том, как изменения экономической, социально-политической жизни общества сказываются на мировоззрении и мироощущении людей и как эти изменения преломляются в творчестве, духовной деятельности человека. Вот почему главное здесь – не описание отдельных явлений культуры, не выбор и перечисление определенных фактов, ставших достоянием культурного наследия человечества (например, описание жизнедеятельности композиторов с перечислением их основных произведений или сведений, какие памятники архитектуры, скульптуры, литературы и т.п. были созданы в конкретное время), а объяснение того, почему под влиянием определенных объективных (экономических, социально-политических) условий происходит смена мировоззрения людей, почему человек делает в своем творчестве иной выбор, и как смена мировидения отражается, воплощается в его духовной деятельности, в конкретных произведениях искусства. Главное – это понять направленность изменений в его духовной жизни, выявить тенденции преобразований в культурной сфере и своеобразие, специфику разных этапов историко-культурного развития. Именно поэтому педагогу важно уделять большое внимание мировоззренческим основам искусства.

Во-вторых, в содержании предметов духовно-нравственного направления имеются громадные возможности для анализа процессов освоения человеком природного и социального мира, осознания места человека в этом мире, раскрытия возможностей самоанализа и самовыражения. Отсюда, главным в работе учителя должно стать введение детей через художественный материал урока в проблемы нравственности человеческого бытия. Эффективность деятельности педагога в этом направлении тесно связана с теоретической подготовкой учителя, в частности в вопросе определения предмета и методологии культурологии как науки.

Педагог делится примером из собственного опыта работы. На уроке музыки и МХК в старших классах учащиеся с удовольствием слушают духовную музыку П.И. Чайковского, С.В. Рахманинова, П.Г. Чеснокова, при этом многие впервые открывают для себя тексты молитв «Отче наш», «Достойно есть», «Богородица дева, радуйся» и др. На партах у учащихся раздаточный материал с текстом молитв: этот текст педагог дает для более глубокого понимания детьми сложной для восприятия на слух вокальной духовной музыки. Молитва, таким образом, раскрывается на уроке как особый жанр со своими выразительными средствами и не более. Кстати, учителя Костромской области могут использовать для знакомства учащихся с духовной музыкой многочисленные записи Архиерейского хора Богоявленско-Анастасииного кафедрального собора г.Костромы под управлением заслуженного деятеля искусств России О. Овчинникова.

ТРЕТЬЕ ПОЛОЖЕНИЕ:

НЕОБХОДИМО ВОСПИТЫВАТЬ ЛЮБОВЬ УЧАЩИХСЯ К СВОЕЙ МАЛОЙ РОДИНЕ

Хотелось бы особо остановиться **на использовании педагогами краеведческого материала** на своих уроках. Несомненно, это укрепляет чувство патриотизма, осознание привязанности к родной земле, а через это – уважение к другим народам и культурам.

Как-то В.Г. Белинский в беседе с педагогом-художником заметил: «Давайте детям больше и больше созерцания общего, человеческого, мирового; но преимущественно старайтесь знакомить с этим через родные и национальные явления».

Вызвать у школьников интерес к истории народа своего края, натолкнуть на размышления о нитях, связывающих прошлое с настоящим, научить видеть себя прямыми потомками и наследниками крестьянской России – это одна из задач современного учителя.

На мой взгляд, методически оправданно будет включение не только в уроки МХК, но и музыки информации об иконописце Гурии Никитине; о Федоровской иконе Божьей Матери; о разрушенных храмах Костромы; об истории Ипатьевского монастыря; о художниках А.К. Саврасове и Б.М. Кустодиеве, творчество которых было связано с костромской землей; о подвиге крестьянина Ивана Сусанина и многом другом, близком и дорогим сердцу каждого жителя земли Костромской!

ЧЕТВЕРТОЕ ПОЛОЖЕНИЕ:

ГЛАВНОЕ НЕ ПОЛУЧЕНИЕ ЗНАНИЙ, А ДУХОВНОЕ РАЗВИТИЕ.

ИСКУССТВО – ГЛАВНЫЙ ПОМОЩНИК В ДОСТИЖЕНИИ ДАННОЙ ЦЕЛИ

Педагогу необходима следующая целевая установка: *не получение знаний, а воспитание и духовное развитие* ребенка на основе социокультурного опыта.

Способность поставить себя на место другого человека – вот что дает нам опыт искусств, опыт переживания многих жизней. Опыт переживания, осмысленный передовыми людьми прошлого и настоящего. И это создает возможность сочувствия и понимания, создает способность чувствовать боль другого как свою...

Чем выше развито эстетическое чувство (в самом широком смысле, включая и нравственное чувство), тем скорее, острее и точнее человек реагирует на наличие важных для него фактов и ситуаций. Развитое эстетическое чувство является крайне ценным индикатором, барометром. Оно скорее, чем наука, отзывается на совокупное положение дел в реальном мире. Оно позволяет «схватить» образ целостной жизненной ситуации до того, как она будет строго и подробно проанализирована жесткой логикой мышления в понятиях, и верно прореагировать на нее.

Очевидно, пора серьезно осознать, что сама квалифицированная научно-техническая подготовка без соответствующего нравственно-эстетического развития не может не привести к профессиональной узости и нравственному цинизму.

У искусства столь же многовековой опыт развития, как и у науки, и чтобы подняться на сегодняшний уровень человеческих отношений, эмоциональных критериев предков, зафиксированных в искусстве, искусство это нужно научиться воспринимать.

Согласимся с мнением Б.М. Неменского, что *логическое и эмоциональное мышление* давно пора осознать как две равноправные стороны развития человеческой личности и перестать превращать одну форму сознания в критерий суда над другой. Решение проблемы заключается в создании для каждого индивидуума таких условий человеческого развития, внутри которых исчезла бы сама возможность диспропорции между интеллектуально-теоретическим развитием, с одной стороны, и художественно-эстетическим развитием – с другой.

Б.М. Неменский, размышляя о соотношении логического и эмоционального, дает два параллельных пути познания, которые можно представить себе в следующей схеме (имея в виду, что к каждой позиции нужно прибавлять: «в основном»)

Таблица 1

Два пути познания окружающего мира

Форма мышления	Форма познания	Форма деятельности	Предмет познания	Путь освоения	Итоги познания	Итоги развития
----------------	----------------	--------------------	------------------	---------------	----------------	----------------

1. Рационально-логическая (научно-теоретическая)	Понятие	Естественнонаучная Гуманитарно-научная	Реальность	Изучение содержания	Понимание закономерностей природы общества	Научно-теоретическое мышление (рациональное)
2. Эмоционально-образная (художественная)	Художественный образ	Художественная	Отношение к реальности	Переживание (проживание) содержания	Отношение: эмоционально-ценностные критерии жизнедеятельности	Эмоциональное, художественно-образное мышление

Предметы искусства с их культурологической направленностью развивают не только рационально-логическую, но и эмоционально-образную форму мышления. Причем, по глубокому убеждению педагога, акцент в методике преподавания должен быть поставлен на развитие у учащихся целостности и образности восприятия материала. Именно это способствует развитию творческих способностей ребенка, его одаренности. Важно не изучение реальности, а отношение педагога и учащихся к этой реальности, не изучение содержания, а переживание (проживание) его.

Следовательно, учителю крайне необходимо в изучении предметов искусства *использовать педагогические технологии и методы художественно-образного преподавания*, так как данные предметы имеют культурологическую направленность. Воспитание в преподавании предметов искусства занимает главное место (ЗУН – средство, духовное развитие – цель). А глубоко воздействовать на эмоционально-нравственную сферу в развитии личности ребенка, духовно развивать его может лишь методика художественно-образного преподавания.

Художественно-образные представления – это форма чувственного отражения в виде наглядных образов, возникающих в воображении или в памяти на основе прошлого опыта или в результате взаимодействия с материалом данных предметов.

Положительным результатом использования методики художественно-образного преподавания на уроках можно считать интересные творческие работы учащихся. Ребята пишут стихи, сочиняют сказки, песни, рисуют картины. Порой домашние задания, представленные в рабочих тетрадях для учащихся, «подталкивают» ребят к творчеству, образному видению мира.

ПЯТОЕ ПОЛОЖЕНИЕ:

ГУМАННОСТЬ МОЖНО ПРИВИТЬ РЕБЕНКУ ТОЛЬКО ДОБРОТОЙ ДУШИ

Ряд требований к личности учителя:

- Учителя должна отличать высокая нравственность.
- Он должен уметь пробуждать в ученике недовольство своим состоянием, желание лучшего; научить его преодолевать свои недостатки.
- Проявлять доброжелательность, любовь к ученикам и рассудительность.

Устные наставления учителя, не подтверждаемые примерами и сами по себе безжизненные, не доходят до сердца. Детям «язык сердца доступнее, чем говор ума»: они скорее угадывают подлинный образ мыслей и чувствований своих педагогов, чем изучают преподаваемые им правила.

Следовательно, чтобы внушить детям нравственные чувства, пробудить стремление ко всему благородному, высокому и прекрасному, учителя должны сами иметь высокую нравственность. Педагог должен всегда помнить о том, что порочная жизнь отнимает способность учить.

Таким образом, одним из решающих факторов, влияющих на духовно-нравственное воспитание учащихся, является создание комфортной психологической атмосферы равноправия, ненасилия, утверждающей внутренние гуманные отношения педагога и обучающихся. Большая роль в этом отводится учителю. Прав был Ш.А. Амонашвили, который сказал: «Учитель сам должен быть личностью, ибо личность может быть воспитана только личностью; он сам должен быть высокогуманным, ибо гуманность можно привить ребенку только добротой души».

Таким образом, учитель должен быть носителем духовно-нравственных ценностей.

ШЕСТОЕ ПОЛОЖЕНИЕ: ОПОРА НА НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ, ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ РОССИЙСКОГО МЕНТАЛИТЕТА

Ментальные особенности проявляются в индивидуальной психике и поведении людей как некие «константы» аксиологического характера. Лебедева О.В., - как учитель, имеющий большой опыт работы в школе, - убеждена, что в преподавание предметов искусства необходимо включать материал, который поможет глубоко почувствовать себя частью большой страны с богатейшими традициями, раскрывающими черты русского национального характера, которыми нужно гордиться.

Русский национальный характер проявился не в один день, а складывался веками, впитывая в себя такие эпохи, как объединение Руси, монгольское иго, язычество, принятие христианства, правления монархов.

Благоприятной почвой для этого является *искусство*. Например, по глубокому убеждению учителя, на уроках необходима демонстрация тех живописных полотен, в которых наиболее ярко раскрываются черты национального характера.

Русскому человеку изначально присуще чувство справедливости и коллективизма – соборности. Общее правое дело для русских людей важнее личных интересов. Особенность русского человека – в присущей ему изначально совестливости, стыдливости, целомудрии.

Педагог выделяет в своей авторской концепции три характерные черты русского менталитета, которые, на мой взгляд, находят свое яркое проявление в феномене национального характера: *религиозность, мужество и сила духа, широта души*.

Религиозность как черту русского характера подчеркивали многие русские живописцы, прежде всего те, которые сами были людьми глубоко верующими. Это и художники прошлого (В.М. Васнецов, М.В. Нестеров, В.Д. Поленов) и современные художники (П. Корин, И. Глазунов, С. Ефошкин, П. Рыженко). По мнению педагога, наиболее ярко религиозная черта раскрывается в полотнах выдающегося православного художника *Михаила Васильевича Нестерова*.

Характерные черты русских людей – это доброта, гуманность, склонность к покаянию, сердечность и душевная мягкость. Все это можно объединить одним понятием – *широта русской души*.

Согласимся с мнением философа Н. Бердяева о том, что «есть соответствие между необъятностью, бесконечностью русской земли и русской души, между географией физической и географией душевной». «В душе русского народа, - пишет Н. Бердяев, - есть такая же необъятность, безграничность, устремленность в бесконечность, как и в русской равнине».

Широта души русской раскрывается в живописи в необъятных просторах России, представленных в пейзажах, в открытых добрых лицах русских людей в портретной живописи, в миролюбивых поступках русских людей, запечатленных в исторических и бытовых полотнах художников.

Третья черта русских людей - **мужество и сила духа**. Обладая свободолюбивым характером, мужеством и силой духа, русский народ многократно одерживал победу над захватчиками. Примеров произведений живописи на героическую тему можно привести великое множество, но в качестве примера приведу

картину В. Нестеренко «Отстоим Севастополь!» 2005 года, содержание которой стало особенно актуально в 2014 году, когда Крым и Севастополь «вернулись в родную гавань».

Сильное впечатление на детей оказывает эта картина в соединении с песней Сергея Трофимова «С нами Бог!», которую учащиеся с удовольствием поют на уроках музыки.

УРОК МУЗЫКИ

7 КЛАСС. ТЕМА «МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОБРАЗ»

Перед слушанием песни М.П. Мусоргского «Полководец» ребятам предлагается задание: внимательно послушать стихотворение поэта А. Голенищева-Кутузова и подумать над тем, какую музыку они бы написали, если бы были композиторами и этот стихотворный текст их привлёк? Такое включение «музыкального сознания» в восприятие поэтических строк поможет учащимся в творческой работе – созданию прообраза композиторского труда, возможности музыкального воплощения стихотворения. Подобное творческое задание развивает творческое мышление ребят, слуховую наблюдательность, колористическое чутьё.

*Грохочет битва:
Блещут брони, орудья жадные ревут.
Бегут полки.
Несутся кони, и реки красные текут.
Пылает полдень,
Люди бьются.
Склонилось солнце, –
Бой сильней.
Закат бледнеет,
Но... дерутся
Полки все яростней и злей.*

*И пала ночь на поле брани.
Дружины в мраке разошлись.
Все стихло.
И в ночном тумане стенанья к небу поднялись.
Тогда озарена луною,
На боевом своем коне,
Костей сверкая белизною,
Явилась СМЕРТЬ.
И в тишине, внимая робкие молитвы,
Довольства гордого полна,
Как полководец, место битвы
Объехала кругом она.*

*На холм, поднявшись,
Оглянулась, остановилась, улыбнулась.
И над равниной боевой
Раздался голос роковой:
«Кончена битва! Я всех победила!
Все предо мной вы смирились, бойцы!
Жизнь вас поссорила, –
Я помирила.
Дружно вставайте на смотр, мертвецы!*

*Маршем торжественным мимо пройдите,
Войско мое я хочу сосчитать.*

*В землю потом свои кости сложите:
Сладко от жизни в земле отдыхать.*

*Годы незримо пройдут за годами.
В людях исчезнет и память о вас.
Я не забуду и громко над вами
Мир буду править в полуночный час.*

*Пляской тяжелой землю сырую
Я притопчу, чтобы сень гробовую
Кости покинуть вовек не могли,
Чтоб никогда вам не встать из земли!»*

УЧИТЕЛЬ: Впервые у нас в классе звучат такие стихи. Какое они на вас произвели впечатление?

О. – Жуткие стихи, вы так читали, что прямо мурашки по коже бегали.

УЧИТЕЛЬ: Модест Петрович Мусоргский, когда впервые познакомился с этими стихами, испытал что-то подобное, что и мы с вами. Какую же музыку нужно было написать Мусоргскому, чтобы сохранить свое впечатление от поэзии Голенищева-Кутузова и даже музыкой в несколько раз усилить это впечатление? Как вы думаете, какая нужна музыка?

О. – Зловещая.

О. – Грозная и властная. Ведь неслучайно смерть предстает в образе ПОЛКОВОДЦА.

В. – Полководец. Это реальный или фантастический образ в песне?

О. – Образ смерти в облике полководца – это фантастика.

В. – Как же так? Мусоргский – композитор реалистического направления. Ведь это ему принадлежат слова: «Жизнь, где бы ни с казалась, правда, как бы ни была солона». Он – реалист и вдруг обращается к фантастическому образу? Как вы это объясните?

О. – Может быть, он хотел таким образом привлечь внимание людей к своей музыке?

УЧИТЕЛЬ: Интересная мысль. Но в таком случае, привлечь с какой целью? Что должна вызвать в слушателе эта музыка, этот поэтический текст?

О. – Чувство протеста против войны.

О. – Ничего нет дороже, чем человеческая жизнь. А война – это страшное зло человечества.

УЧИТЕЛЬ: Почему же вдруг Мусоргский обращается к этой теме? Дело в том, что во времена Мусоргского русский царизм вел войну в Средней Азии, на Балканах шла война с турками за освобождение Болгарии. Гибель ни в чем не повинных людей, кровопролития стали еще одним поводом для мучительных переживаний композитора.

В. – Итак, главный обобщенный образ этого произведения – образ смерти, как носителя зла, страдания, несправедливости. Сразу ли появляется этот образ в поэтическом тексте?

О. – Нет. Сначала перед нами разворачивается картина боя: «Грохочет битва: блещут брони, орудья жадные ревут...»

В. – Если бы, вы были композиторами, какие средства музыкальной выразительности вы бы использовали в описании сцены боя?

О. – Музыка будет в очень быстром темпе, можно в ней передать через акценты лязганье оружия.

О. – Музыка будет громкая, потому что бой был сильный.

О. – Она будет яростной и злой, потому что люди дрались неистово. (Аналогичным образом учитель далее вместе с детьми анализирует поэтический текст).

Метод создания прообраза композиторского труда, используемый на данном уроке, весьма эффективен, так как задействует всех ребят в классе, развивает их творческое мышление, воспитывает культуру слушания музыки: учит не только слушать, но и вслушиваться «вступать в диалог» с автором музыкального произведения.

Итак, главная идея данного вокального сочинения – это протест против войны как страшного зла человечества.

В. – А как вы думаете, может ли подобный протест выразить в своем искусстве художник?

О. – Может. Эта тема вообще всех людей волнует.

В. – Вот если бы вы были художниками, какое бы это было живописное полотно? Полотно, отражающее протест против войны?

О. – Я бы изобразила поле битвы, на котором можно видеть мертвые тела воинов.

О. – Я бы тоже изобразил момент после боя: мертвые воины, такое зловещее затишье, вороны в небе в ожидании добычи.

В. – Каков здесь, ребята, обобщенный образ: и в первой картине, и во второй?

О. – Обобщенный образ зла.

О. – Образ войны.

Учитель: Да, вы правы. Война как обобщенный образ зла. Сегодня я хочу вам показать картину художника, который о войне знал много, так как был офицером русской армии, принимал участие во всех военных действиях, которые вела русская армия: в Средней Азии, на Балканах, в Японии. Это человек громадной энергии, несокрушимой воли, незаурядной отваги и мужества, привычно и уверенно чувствующий себя и за мольбертом, и в седле, и в походной палатке, и во фронтовом окопе. Это Василий Васильевич Верещагин. *(Учитель демонстрирует учащимся картину Верещагина «Апофеоз войны»)*. А вот его картина. Не правда ли, как она по содержания близка тем картинам, которые «написали» вы? Но зло это еще более подчеркивается тем, что мы видим не просто мертвые тела, а груды черепов.

В. – Какое название вы бы дали такой картине?

О. – Конец войне.

О. – Торжество войны.

В. – Как вы думаете, какое название лучше раскроет идею этого произведения «Конец войне» или «Торжество войны»?

О. – Наверное, все-таки «Торжество войны», потому что в этом названии ярче раскрывается обобщение зла, этим самым вызывая в нас протест против него.

О. – Мне тоже кажется, что «Торжество войны» лучше подходит. Так и слышатся слова из песни Мусоргского: «Кончена битва! Я всех победила!» И вот это торжество смерти мы видим на картине в страшном, как будто бы смеющемся оскале черепов.

УЧИТЕЛЬ: Вы – молодцы, увидели в картине самое главное. Кстати, слово «апофеоз» (а свою картину Верещагин назвал «Апофеоз войны») в переводе с греческого значит «обожествление», прославление. В этой связи не случайно и то, как он изобразил черепа. Художник их «рассыпал» по полю?

О. – Нет, он их собрал в кучу.

О. – Нет, наверное, не в кучу, а в пирамиду. Раньше древнеегипетских фараонов хоронили в таких пирамидах, так как их почитали как богов, то есть обожествляли.

УРОК МУЗЫКИ.

8 КЛАСС. ТЕМА «СОВРЕМЕННОСТЬ МУЗЫКИ»

Ярким примером протеста художника против войны может стать и музыка австрийского композитора Арнольда Шенберга – «Свидетель из Варшавы», которая так же, как и «Полководец» Мусоргского, вызывает в слушателе тяжелое, но очень сильное эмоциональное впечатление. Музыка композитора-авангардиста может быть предложена ребятам для прослушивания в 8 классе. Учитель вместе с восьмиклассниками размышляет над проблемой: что есть такое подлинное новаторство? Познакомившись с этим произведением, а также с произведениями художников XX века, ребята убеждаются, что подлинное новаторство – не в поиске необычных выразительных средств как самоцели, а в новом взгляде на жизнь, новых проблемах, новых мыслях и чувствах, передача которых неизбежно повлечет за собой изменение выразительных средств. Хорошо сказал об этом Д. Шостакович: «Истинная новация в искусстве – это, прежде всего, новация духа, идеи. Форма лишь выражает найденное художником новое содержание, воплощает его в материале искусства»¹.

УЧИТЕЛЬ: Сегодня мы с вами познакомимся с музыкой австрийского композитора Арнольда Шенберга, композитора-авангардиста. Музыка этого композитора XX века не обычна для нашего слуха. Мы с вами не раз говорили, что композиторы в своих произведениях «рассказывают» о себе и своей эпохе. Давайте подумаем, что хотел сказать своей музыкой композитор? (*Слушание фрагмента из произведения Шенберга «Свидетель из Варшавы»*).

В – ?

О. – Он хотел рассказать о чем-то страшном, что с ним произошло.

О. – Как будто бы человек рассказывает о каком-то ужасе, который ему пришлось пережить.

О. – Может быть, это ужас второй мировой войны? Исполнялась песня на английском языке, но там я услышала слово немецкое: «Ахтунг!», которое прозвучало очень зло. Наверное, это воспоминание о плене.

¹ Шостакович Д. О времени и о себе. – М.: Советский композитор . 1980, С. – 363.

УЧИТЕЛЬ: Какие вы молодцы! Действительно, это рассказ человека, чудом уцелевшего в Варшавском гетто, где гитлеровцы зверски уничтожили около 500 тысяч человек (30% всего населения Варшавы), в том числе и детей.

«Я не помню всего, что случилось. Должно быть, все это время я находился без сознания. Единственное, что я помню, – это потрясающий момент, когда все разом вдруг запели, словно заранее сговорились. Это была древняя молитва, которая находилась в забвении столько лет.

День начался как обычно: «Подъем!» Было еще темно. «Выходите!»

В полудреме нас всех одолевали страхи на протяжении всей ночи. Ведь нас разлучили с детьми, женами, родителями. Мы даже не знали, что с ними случилось. От всех этих тревожных мыслей заснуть было просто невозможно.

Опять раздалась команда: «Выходите!» Сержант вне себя от ярости. Мы выходили: среди нас были и старики, и больные, и даже совсем маленькие дети. В ужасе они торопились выйти, пока сержант не сосчитал до десяти. Но тщетно. Стоял такой шум, такая была давка, что мы не успели. «Ахтунг! Схватить их!»... Сержант и его люди избивали всех: молодых и стариков, здоровых и больных, виновных и невинных. Невыносимо больно было слышать стоны и крики – ни одно бы сердце не выдержало этой жестокой сцены. Обессилив, я упал на землю. Всех, кто не мог стоять и падал, били по головам...

Наверное, некоторое время я находился без сознания. Потом я услышал, как один из солдат сказал: «Они все мертвы». Я лежал, затаившись, в полубессознательном состоянии. Стало очень тихо. Я ощущал только страх и боль. Сержант приказал оставшимся стоять, копать для себя могилу. Они начали медленно и не охотно: раз, два, три, четыре. Сержант разразился бранью, подгоняя копавших. Они начали вновь: сначала медленно, потом все быстрее и быстрее. Наконец они копали настолько быстро, что превратились в единое целое. И совершенно неожиданно, в каком-то едином порыве они вдруг разом запели: «Мы будем, мы будем свободны!»²

(Слушание произведения «Свидетель из Варшавы» Шенберга). После прослушивания музыки ребята делятся своими впечатлениями о произведении, размышляют над тем, что в нем необычного, соответствуют ли выразительные средства содержанию.

В. – Можно было бы описать эти нечеловеческие ужасы и страдания возвышенным, благо родным музыкальным языком Баха?

О. – Нет. Хотя Бах и рассказывал в своей музыке о человеческих страданиях, например, в своей Арии Петра, но эти страдания возвышали и героя, и нас, слушателей.

УЧИТЕЛЬ: Действительно, у композиторов прошлого (и у Баха, и у Бетховена) мы слышали в музыке страдание; сдержанное или яростное, оно всегда было облагорожено возвышенным человеческим чувством. А какое, ребята, у Шенберга в произведении страдание?

О. – Какое-то нечеловеческое.

О. – Какой-то панический ужас перед злом.

УЧИТЕЛЬ: Не случайно ученик Шенберга Ганс Эйслер говорил о том, что «основные черты музыки Шенберга – это страх. Еще задолго до появления бомбардировочной авиации он предчувствовал ужас людей, сидящих в бомбоубежище во

² В переводе А.А. Апатова.

время воздушного налета. Шенберг – поэт газовых камер Освенцима, концлагеря Дахау, бессильного отчаяния маленького человека под сапогом фашизма. В этом его гуманизм...»

Созвучны музыке Шенберга будут и картины некоторых художников XX века, раскрывающих образ современной войны: картина «Взрыв в городе» Сикейросы, «Крик» художника Мунка, картина «Герника» Пикассо.

На картине «Взрыв в городе» изображены поднимающиеся клубы плотного дыма, напоминающего кровь, выпущенную в воду из пронзенного тела да так и застывшую, остекленевшую, огрубевшую, подобно асфальту. На картине «Крик» нет ни подробностей пейзажа, ни индивидуальных черт лица – иначе это был бы ни крик, а кричащий человек. Смысловая и композиционная разорванность «Герники» Пикассо стала символом разрушения, царящего в мире насилия и абсурда. Разрушение музыкальной интонации, а за ней – разрушение гармонии, надежды и красоты, можно ощутить, когда слушаешь и музыку австрийского композитора Арнольда Шенберга.

Художественно-педагогическая идея данного урока может быть выражена словами Ф.М. Достоевского: «Я не хочу и не могу верить, чтобы зло было нормальным состоянием людей». Поэтому в уроке необходим материал, утверждающий гармонию человека с самим собой, окружающим миром. Здесь на помощь учителю могут прийти песни Б. Окуджавы, А. Розенбаума, Н. Матвеевой. Песни этих авторов любимы подростками. Это могут быть и разученные ранее с ребятами русские романсы. Например, восьмиклассникам очень нравится романс Юлии Абазы на стихи И. Тургенева «Утро туманное», который был написан на рубеже XIX–XX веков и воспринимался как отражение любви Тургенева к Полине Виардо. И настроение романса «Утро туманное» есть «главное настроение» этой любви, длившейся сорок лет.

Очень нравится восьмиклассникам и такое классическое вокальное сочинение, как песня Ф. Шуберта «В путь» из цикла «Прекрасная мельничиха». После изломанных, резких, лишенных гармоний интонаций музыки Шенберга, ясная, светлая мелодическая линия, гармония и надежда, излучаемые песней Шуберта, ощущаются как глоток чистой родниковой воды, как вздох облегчения и вера в гуманное начало, торжество простых жизненных истин, которых так не хватает человеку в наше сложное время. Здесь не нужно слов, сама музыка подтверждает вечность и неувядаемость красоты мелодии, человеческой интонации, ритма, тех традиционных, но обновляющихся элементов музыкальной речи, которые авангардисты хотели бы «сбросить с корабля современности».

ВНЕКЛАССНОЕ ЗАНЯТИЕ

(с использованием метода моделирования художественно-творческого процесса /по Л.В. Школяр).

Метод моделирования художественно-творческого процесса направлен на повышение активного, деятельного освоения искусства в противовес словесно-информативным методам, которые, к сожалению, главенствуют на музыкальных занятиях.

Моделирование художественно-творческого процесса – это, по сути, и есть прохождение пути рождения музыки, воссоздания ее как бы «изнутри» и проживание самого этого момента. Особенно это важно при освоении детьми крупных классических сочинений, которые всегда были предназначены только «для слушания»; это важно и для освоения пласта народной музыки – фольклора, когда школьники погружаются в стихию рождения и естественного бытования музыки, сами складывают и сказывают

музыкальным языком пословицы, поговорки, загадки, былины; это важно и при освоении (разучивании) любой песни, и для инструментального музицирования.

Этот универсальный и общий для искусства метод требует:

самостоятельности в добывании и присвоении знаний;
творчества (когда школьник сопоставляет, сравнивает, преобразует, выбирает, создает и т.д. в опоре на музыкальный опыт, на воображение, фантазию, интуиции);

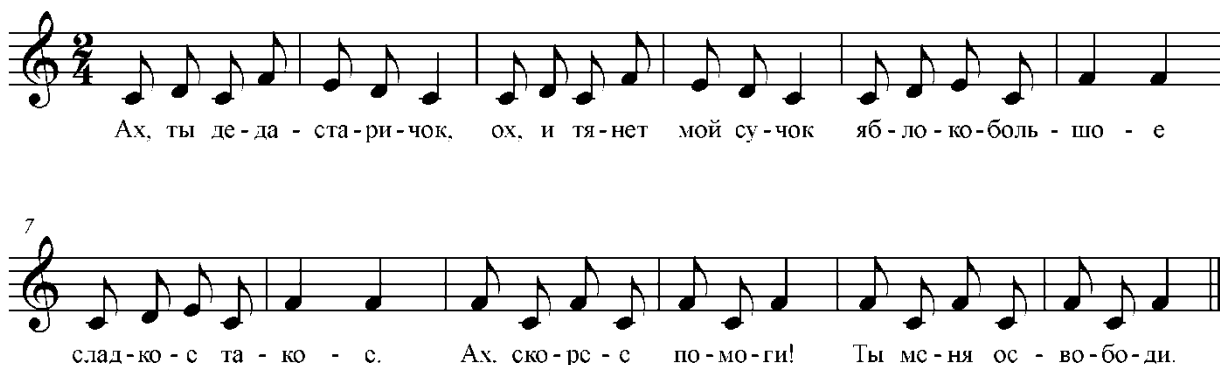
развитие способности к индивидуальному слышанию музыкального произведения и творческой интерпретации.

Обычный ответ – «Музыку создает композитор» – чаще всего устраивает и ученика, и учителя. Проблема фактически снимается не развернувшись. А ведь проблема есть: а как именно композитор создает музыку?

Как-то мы с ребятами 3-х классов решили написать музыку к сказке Е.В. Честнякова «Чудесное яблоко». Начали читать вместе: «Жили-были дедушка да бабушка, мужик да баба, и у них много ребят – парнеков и девонек». «Позвольте, – говорит учитель, – “Жили-были” это как?»

Ведь это целая философская проблема! Значит как-то относились друг к другу, чем-то занимались. Как? Чем? Ребята предлагают начало: действие происходит в деревенской избе. На лавке сидит бабушка Матрена, «пахтает» сметану да сказку рассказывает. Все домашние ее слушают. Мать прядет, отец топор на топорище насаживает. Все взрослые при деле. А дети – при сказке.

Следующим шагом в создании именно музыкального спектакля становится перевод речи героев в музыкальные интонации. Конечно, переводится в музыкальный речитатив не вся пьеса, а только ключевые моменты (в первую очередь диалоги между действующими лицами). Озвучиваются наиболее эмоционально насыщенные интонации. Так дети придумали «Просьбу яблони».

Интересен тот факт, что ребята превратили просьбу яблони (так планировалось в начале) в призыв; на слова «Ах, скорее, помоги!» – звучит квартовая интонация. На вопрос учителя, почему так призывно звучит просьба, ребята ответили: «Сил уже нет держать!».

Дуэт совы и тетерева:

Этот дуэт чем-то похож на дразнилку.

Неслучайно, ведь в сказке Честнякова педагог с ребятами прочитали: «Ха-ха-ха!» – опять захохотало лесу. «Да что это? Ровно кто засмеялся и давеча послышалось мне, – говорит дедушка. Глядит: стоит старая дупластая осина, а в дупле сидит птица сова, и глаза круглые светятся. «Не ты ли это подшучиваешь? – спрашивает старичок. «Ха-ха!» – засмеялась сова. А тетерев на березе: «Кво-кво», не унести тебе яблоко.

Вот так внимательно вместе с детьми учитель читал сказку Честнякова, нашего Костромского художника, писателя, педагога, и вместе с ребятами сочинял музыку к сказке.

Смысл этого метода заключается в том, чтобы вывести наружу то, что «спрятано» за строчками, и превратить эти детские переживания в действие. Особое внимание обращалось на интонационную выразительность речи, чтобы было незаметно, как речевая интонация переходит в музыкальную. Отметим главное: практически каждый ребенок, поняв принцип создания спектакля, без всякой подготовки может участвовать в любой роли. Преимущество этого метода еще и в том, что ребенок, поняв принцип, в следующий раз начинает работать активнее, сам формулирует для себя художественную задачу. Таким образом, необходима та естественность процесса, когда педагог проходит путь к музыке вместе с ребенком, сообразно природе ребенка и природе искусства. Я уверена в том, что **каждый ребенок – художник, и обязательно талантливый!**

Примечание: Приведенные фрагменты сценариев уроков музыки ярко демонстрируют то, что в отличие от традиционных уроков, где школьников «забивают» информацией о биографических и жизненных этапах творческого пути композитора или художника, учитель может предложить на уроке **ОРГАНИЗАЦИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ПОИСКА И ИССЛЕДОВАНИЯ**. Предложенные выше технологические приемы преследуют не научение, а побуждение к действию. В этой связи вспоминаются мудрые слова, высказанные немецким педагогом-демократом, продолжателем идей Песталоцци – Альфредом Дистервегом (XIX в.) «Плохой учитель преподносит истину, хороший учит ее находить».

ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ИСКУССТВОВЕД»

(«Искусствовед», программа по мировой художественной культуре для одаренных детей в области изучения искусства).

Анализируя работу детского творческого объединения «Любители искусства» (сначала кружка, а потом – клуба) и в частности участие членов этого объединения в конкурсах и олимпиадах различного уровня, учитель пришла к выводу, что с наиболее

отличившимися детьми по результатам

конкурсных соревнований, по высокому уровню мотивации к предмету Искусство (МХК), - нужна адаптированная индивидуальная программа.

Такую программу для одаренных детей Ольга Васильевна разработала в 2013 году. Программа называется «Искусствовед» и первым учеником в апробации ее был Артем Н. Обучение по данной индивидуальной программе с Артемом проходило, не только в традиционном режиме, но и дистанционном.

С 2013 года по данной программе было обучено **9 учеников**.

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ПО РАБОТЕ С ОДАРЕННЫМИ ШКОЛЬНИКАМИ ПО ПРОГРАММЕ «ИСКУССТВОВЕД»

Цель данной программы – подготовить учащихся к конкурсным испытаниям с психологической и когнитивной точек зрения.

Задачи:

1. Создать благоприятную и творческую атмосферу общения ученика с учителем, ученика с искусством для того, чтобы занятие с педагогом стало, своего рода, «толчком» к продолжению изучения искусствоведческой темы.
2. Сформировать у учащихся целостное представление о роли, месте, значении русской художественной культуры в контексте мирового культурного процесса на основе соотнесения ценностей зарубежного и русского художественного творчества.
3. Способствовать развитию умений и навыков обучающихся работать в разных видах поисково-исследовательской, исследовательско-творческой деятельности.
4. Способствовать раскрытию художественно-образного языка изображения окружающей действительности в различных видах и жанрах изобразительного искусства.
5. Обобщить историю мировой художественной культуры от древности до современности при сохранении логики изучения отечественных традиций.
6. Расширить представления учащихся об особенностях художественного стиля каждой эпохи.

Отметим, что программа охватывает большой объем материала по искусству. Работаем с художественным материалом следующим образом.

В первый год обучения по данной программе мы рассматриваем лишь 1/3 рекомендованных программой произведений. В последующие два года происходит постепенное углубление в ее содержание. Таким образом, усвоение материала программы идет по так называемой спирали. Такой подход, на мой взгляд, удобен и учителю и ученику, так как позволяет индивидуально подойти к каждому из обучающихся.

В качестве примера представим **динамику освоения некоторых тем программы** ученицей К. Натальей, которая три года обучалась по данной программе.

Изучаемая тема	2013-2014	2014-2015	2015-2016
Романтизм как многогранное направление в развитии европейской художественной культуры XIX в	тизм в изобразительном искусстве. Эжен Делакруа а в эпоху романтизма (Дж. Верди)	тизм в изобразительном искусстве. Теодор Жерико, Э. Делакруа а в эпоху романтизма (Дж. Верди, Ж. Бизе.)	тизм в изобразительном искусстве (Ф. Гойя, Т. Жерико, Э. Делакруа и др.) а в эпоху романтизма (Дж. Верди, Ж. Бизе, Р. Вагнер и др.)

	ественная картина мира в романтическом искусстве разных видов. Романтическое направление в европейской литературе (В. Гюго, сказка в творчестве братьев Гримм, Х.К. Андерсена).	ественная картина мира в романтическом искусстве разных видов. Романтическое направление в европейской литературе (Э.Т.А. Гофман, Дж.Байрон, В. Гюго)	ественная картина мира в романтическом искусстве разных видов. Романтическое направление в европейской литературе (Э.Т.А. Гофман, Дж.Байрон, В. Гюго, В. Скотт, Г.Гейне).
Экспрессионизм как одно из ведущих стилевых направлений в европейской художественной культуре конца XIX—XX вв.	ость экспрессионистической образности на примере изобразительного искусства (Э. Мунк, Э. Нольде)	Деструктивные, антигармоничные начала бытия — главная тема экспрессионизма в музыкальном и изобразительном искусстве (композитор А. Шенберг и художник Ф. Марк).	ение в экспрессионизме идеи утраты гуманистических и религиозных идеалов, болезненной тоски, одиночества, страха, ненависти. Деструктивные, антигармоничные начала бытия — главная тема экспрессионизма. экспрессионизм в изобразительном искусстве (Э. Мунк, Э. Нольде, Ф. Марк и др.) экспрессионизм в музыке (Г. Малер, А. Шенберг, А. Онеггер и др.)
Художественная культура России пореформенной эпохи. Музыка	Сказочные мотивы в творчестве Н.А. Римского-Корсакова («Сказка о царе Салтане», «Снегурочка». Картинки с выставки» М.П. Мусоргского. Романс «Спящая княжна» и «Богатырская симфония» Бородина.	Русское музыкальное искусство. «Могучая кучка». Эпический дар А.П. Бородина (опера «Князь Игорь», «Богатырская симфония»)). Реализм в музыке М.П. Мусоргского. (песенное творчество композитора). Поэтическое восприятие народной жизни в музыке Н .А. Римского-Корсакова. Национальные основы его музыки.	Идеи национального самовыражения в эстетике «кучкистов». М.А. Балакирев и В.В. Стасов. Эпический дар А.П. Бородина (закрепление темы). Реализм в музыке М.П. Мусоргского. Обращение композитора к сюжетам из истории русского народа («Борис Годунов», «Хованщина»), Песни Мусоргского. «Картинки с выставки» (по выбору учителя). Поэтическое восприятие народной жизни в музыке Н .А. Римского-Корсакова.

			Национальные основы его музыки.
--	--	--	---------------------------------

Анализируя работу учеников по данной программе, отметим не только расширение гуманитарного кругозора в области искусства, но и совершенствование методов их поисково-исследовательской и исследовательско-творческой деятельности. Учащиеся глубже анализируют искусствоведческие источники, точнее выделяют и синтезируют главные особенности того или иного художественного направления, стиля художника и т.д.

Работая по данной программе (программа рассчитана на три года обучения), ученики совершенствуются в творческом умении выдвигать идеи и гипотезы, формулировать задачи, выбирать способы их решения, анализировать свою исследовательскую деятельность. В организации такой деятельности главным является *мотив* проведения исследования. Важно, чтобы толчок к исследованию шел «изнутри» ученика, иначе творческий процесс сведется к формальному проделыванию необходимых действий и ни к чему большему, что не даст необходимых педагогических результатов.

В 2015-2016 учебном году по адаптированной индивидуальной программе «Искусствовед» обучалась победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по Искусству (МХК), *ученица 9 класса Анастасия Б.*, которая показала на заключительном этапе Всероссийской Олимпиады школьников по искусству достаточно высокие баллы, немного не дотянувшие, к сожалению, до показателя призера.

Большое значение в подготовке к занятиям с одаренными детьми стараюсь уделять **синтезу искусств**. Во-первых, рассмотрение двух-трех видов искусств, родственных по художественному стилю, позволяет в сжатом виде представить большой объем информации. Во-вторых, такой интегрированный подход дает более глубокие знания учащимся, основанные на ярких образных ассоциациях, что позволяет запомнить материал по искусству надолго. Заметим, что интегрированный подход тесно связан с культурологическим подходом, позволяющим увидеть обучающемуся образ человека в искусстве.

В качестве примера представим в данной методической разработке **занятие с одаренными учащимися по теме «РОМАНТИЗМ В ИСКУССТВЕ. ДЕЛАКРУА. ШОПЕН»**, в котором ярко представлен эти два подхода.

СЦЕНАРИЙ ЗАНЯТИЯ «РОМАНТИЗМ В ИСКУССТВЕ. ДЕЛАКРУА. ШОПЕН»

Художественно-педагогическая идея занятия:

И лишь искусство, ты таишь в себе
Огонь эпохи, действия и силы.
Ты нашу боль незримо утолило
И не сдалось безжалостной судьбе (Ф. Шуберт).

Задачи:

- Почувствовать единство средств художественной выразительности в музыке и живописи эпохи романтизма на примере творчества композитора Шопена и художника Делакруа.
- Раскрыть образ человека в искусстве 19 века и сравнить его с идеалом человека эпохи Просвещения.

– Познакомить учащихся с жизнью и творчеством Ф. Шопена и почувствовать в его произведениях образ самого автора.

Ход занятия

(Слушание фрагмента из «Неоконченной» симфонии Шуберта на фоне слайда – «Портрет молодого Делакруа» работы Теодора Жерико.)

Учитель. Два произведения искусства (музыка, которая сейчас прозвучала, и картина, которую вы видите перед собой) перенесли нас в эпоху, которую принято называть Романтизмом.

Искусство всегда отражает жизнь, а, следовательно, раскрывает образ человека. Каким он был, идеал человека XIX века, чем он отличался от идеала человека в искусстве XVIII века?

Учащийся. Идеал человека в искусстве XVIII века – это человек с чувством собственного достоинства, человек энергичный, человек действия. Образ же человека эпохи романтизма – это герой, который очень одинок в мире.

Учащийся. Он не просто одинок, он даже видит мир раздвоенным, расщепленным на доброе и злое. В его глазах тревога, сомнение, вопрос. В отличие от человека эпохи Просвещения он не борец.

(Учитель предлагает сравнить портрет Делакруа с автопортретом У. Хогарта: учащиеся убеждаются в том, что образы людей в картинах эпохи Просвещения и эпохи Романтизма существенно отличаются друг от друга.)

Учитель. Картина, которую вы видите перед собой, и музыка, которая прозвучала в начале урока, удивительно созвучны друг другу. Ведь эти произведения были рождены одной эпохой. Вспомните названия этих произведений и скажите, чем эта картина созвучна музыке?

Учащийся. Это музыка Шуберта, его знаменитая «Неоконченная симфония». Картина, которую мы видим, изображает художника Эжена Делакруа, портрет написал другой художник-романтик Теодор Жерико. Эти два произведения близки по настроению.

Учащийся. В музыке, как и в картине, сплетение разнообразных чувств: и разочарованность, и отчаяние, и настроение светлой мечтательности.

Учащийся. И в музыке, и в картине раскрывается психологическая и эмоциональная глубина образа человека.

Учитель. Я вам напомню, что романтизм начал складываться после французской буржуазной революции. Как вы думаете, почему именно в послереволюционный период возник новый творческий метод.

Учащийся. Победа буржуазной революции 1789 года во Франции обнаружила иллюзорность надежд просветителей, что революция утвердит господство Разума и установит торжество Свободы, Равенства, Братства, а произошло крушение надежд, отсюда, и разочарованность человека эпохи романтизма. Для романтиков жизнь предстала полной противоречий, да и сам человек – это целый мир, сложный, противоречивый, порой, непонятный. Именно поэтому художники эпохи Романтизма обращаются к внутреннему миру человека, его духовной жизни.

Учитель. В бумагах Шуберта, оставшихся после его смерти (а умер он, когда ему едва исполнился 31 год), сохранилось стихотворение, написанное композитором в 1824 году.

Мне только боль великая дана,
И с каждым часом силы убывают,
О, разве и меня не убивают

Бессмысленные эти времена?..
И лишь искусство, ты таишь в себе
Огонь эпохи, действия и силы.
Ты нашу боль незримо утолило
И не сдалось безжалостной судьбе.

Эти строки звучат как исповедь, обобщающая мировосприятие художников XIX века, эпохи романтизма. Сегодня мы с вами убедимся в этом. Обратимся к творчеству человека, художника, изображенного на картине.

Эжен Делакруа. Богато одаренный от природы, Эжен уже с 15 лет пишет стихи, увлекается музыкой, владеет пером. Кстати, с музыкой он не расстанется до конца своих дней. Среди его многочисленных друзей были музыканты, композиторы. Так Делакруа был частым посетителем театра, особенно он любил оперу, где не пропускал ни одного представления Россини и Моцарта.

Учитель предлагает учащимся найти в «Дневнике» Делакруа те записи, которые говорят о его отношении к музыке.

Вот некоторые высказывания Делакруа из его «Дневника»:

«Короткие отрывки симфонии Гайдна, прослушанные вчера, восхитили меня».

«Когда начала петь Полина Виардо, исполняя мазурки Шопена, аранжированные для голоса, сразу же все почувствовали большую артистку».

«Современность создала особый вид искусства, соединяющий в себе все, что должно очаровать ум и чувства: это опера. Пропетая декламация гораздо сильнее, чем декламация просто произнесенная. ... Наконец, ария, являющаяся своего рода высшей точкой каждой сцены, дает чувство полноты, ибо сочетает поэзию со всем тем, чем может ее восполнить музыка. Прибавьте к этому иллюзию декораций и грацию движений в танцах».

«Концерт у княгини. Я сидел рядом с m-le Гавар и ее братом; стояла невыносимая духота. Начали с самого хорошего, мы послушали с наслаждением от начала до конца прекрасную симфонию в c-moll Моцарта; мой бедный Шопен в сравнении с ним грешит многими слабостями. Надо признаться, что слаженность, изобретательность, совершенство – все это есть у Моцарта; Моцарт в еще большей степени, чем Гайдн, обладает простотой и ясностью идей».

Эжен Делакруа был очень образованным человеком своего времени. Он поддерживал знакомство с теми, чей разговор его обогащал, и, если собеседник того стоит, щедро раскрывался в ответе. Его друзьями были Стендаль, Мериме и (как вы поняли из записей «Дневника») Фридерик Шопен.

(Учитель пишет на доске: Ф. Шопен (1810–1849); Э. Делакруа (1799–1863).)

Учитель. С Шопеном Делакруа познакомился зимой 1835 года. Обаяние и непосредственность Шопена напомнили художнику свою пылкую юность. От общения с музыкантом, который был моложе его на целых 10 лет, Делакруа и сам точно помолодел. Делакруа и Шопена сблизил Моцарт – оба ставили его превыше всех. Вскоре Делакруа стал для хрупкого, теряющегося при малейшей затруднительной ситуации композитора кем-то вроде старшего брата. Делакруа даже в мастерской своей поставил рояль, чтобы его друг мог приходить сюда, как к себе домой.

Делакруа переживет Шопена, он будет стоять у гроба своего друга в соборе Мадлен и слушать «Реквием» Моцарта. После смерти Шопена Делакруа передаст Лувру портрет композитора (*демонстрируется слайд «Портрет Шопена» работы Эжена Делакруа*).

Учитель. Вы видите знаменитый портрет Шопена работы Делакруа. Каким перед нами здесь предстает образ великого композитора?

Учащийся. Его лицо нельзя назвать спокойным, оно полно противоречивых чувств.

Учащийся. В его лице как будто бы отражаются муки творчества. Он как будто прислушивается к рождающейся в нем мелодии.

Учитель. Перед нами образ человека, погруженного в себя, поглощенного своими переживаниями. Черное, наглухо закрытое платье, ослепительно белая полоска воротника. Здесь, в этом портрете, воедино сливаются и страдающий человек трагической судьбы, оторванный от родины, и гениальный композитор. Как правильно вы заметили, в портрете изображен вдохновенный взгляд музыканта, который прислушивается к рождающейся в нем мелодии. Это не случайно. Портрет этот изображает импровизирующего Шопена. Дело в том, что Делакруа написал в 1838 году двойной портрет: импровизирующий Шопен и слушающая его Жорж Санд. Портрет не был закончен. После смерти художника полотно было разрезано на части. Таким образом, портрет Фридерика Шопена стал самостоятельным произведением.

Посмотрите внимательно еще раз на портрет Фридерика Шопена. Как вы думаете, какая по характеру музыка будет созвучна этому портрету?

Учащийся. Я слышу какую-то страстную музыку, порывистую. Об этом говорят вот эти мерцающие красные, белые и желтые мазки на темном фоне.

Учитель. Правы ли мы? Послушаем музыку.

Слушание Этюда а-молл на фоне слайда «Портрет Шопена». После прослушивания – обмен впечатлениями.

Учитель. Сегодня мне хочется вас познакомить и с другой по характеру музыкой этого великого композитора. (Звучит в исполнении учителя ноктюрн Es-dur. Учащимся на слушание предлагается задание: в письменной форме поделиться своими впечатлениями. Желющие могут озвучить свои впечатления).

Учитель обращает внимание на перевод слова «ноктюрн». В самом названии мы ощущаем связь человека с природой. Романтики впервые осознали природу как часть мира, теснейшим образом связанную с чувством и жизнью человека. Природа сама часто становится героем художественного произведения, как, например, в великолепной акварели, написанной Делакруа в Англии. (Демонстрируется слайд «Белая лошадь, испугавшаяся молнии».)

Учитель. Перед нами акварель – «Белая лошадь, испугавшаяся молнии». Низко висят над бескрайней равниной тяжелые свинцовые тучи, их черная тень покрывает землю. В свете молнии бешено скачет белая лошадь. Изогнута дугой шея, раздуваются ноздри, разметало ветром гриву. Во всем ее облике есть что-то демоническое. Превосходно передает разгул стихии экспрессивный, несглаженный мазок художника. Все здесь полно движения, смятения, священного трепета перед величием природы, ощущением космичности, царящих в ней сил. Прекрасная лошадь на полотне Делакруа – это своего рода патетический аккорд в музыке. Как здесь не вспомнить шубертовские строчки:

И лишь искусство, ты таишь в себе

Огонь эпохи, действия и силы.

Ты нашу боль незримо утолило

И не сдалось безжалостной судьбе (Ф. Шуберт).

Эта картина Делакруа – это слитые вместе вдохновением гения Поэзия, Музыка и Живопись. Музыка, которая прозвучит сейчас, поможет вам ярче раскрыть идейный

смысл этого полотна Делакруа. Вы услышите уникальную запись 1927 года. Уникальность ее в том, что музыку Шопена (один из его этюдов) будет играть великий Рахманинов, великий не только как композитор, но и как пианист.

Слушание этюда «Польская песня» в исполнении С. В. Рахманинова на фоне слайда – «Белая лошадь, испугавшаяся молнии». Учащиеся делятся своими впечатлениями о музыке.

Учитель. Эта музыка заставляет невольно задуматься о судьбе композитора. Кстати, Рахманинов, также, как и Фридерик Шопен, был вынужден жить вдали от родины.

Наши русские художники горячо реагировали на творчество французского художника Эжена Делакруа. Так, И. Е. Репин называл Делакруа «борцом за свободу в искусстве». Стасову, защитнику демократического реализма в живописи, а не романтизма, были чужды сюжеты Делакруа. Однако, несмотря на это, он писал: «У этого Делакруа есть одна сторона, где он высказался и значительным крупным художником, и наиважнейшим революционером, начинателем. Это – сторона колорита и красок». ***(Демонстрируется слайд – «Свобода на баррикадах».)*** Вашим домашним заданием будет рассказ об этой картине художника – «Свобода на баррикадах». Особое внимание обратите не только на содержание картины, связанное с революционной историей Франции, но и ее колорит (то, на что обратил внимание В. В. Стасов.)

Представленный выше пример общения одаренных учащихся с искусством наглядно показывает, как при использовании интегрированного и культурологического подходов в преподавании можно эффективно освоить программу «Искусствовед», направленную на подготовку одаренных детей к олимпиадам по мировой художественной культуре (искусству).