

Мякина В.В., учитель изобразительного
искусства МОУ Мокеевской СОШ
Ярославского МР

Образ Ярославля в содержании уроков изобразительного искусства (средние классы)

«...Художник – это только часть художественной культуры народа. Вторая, не менее существенная - Зритель... Художником, поэтом станет только один из тысячи. Зрителем должен стать каждый. Кто взрастит зрителя? Учитель! Только учитель». Это слова одного из авторов программ по изобразительному искусству Б. М. Неменского. С чего начинается формирование зрительской культуры? Конечно, с наблюдательного, внимательного отношения к тому, что нас окружает каждый день. Научить видеть и ценить красоту в обыденном – это первый шаг к пониманию искусства. Мы живем в удивительном Ярославском крае, который богат историческими событиями, культурным наследием, традициями и красотой природы. Всё это при умелом включении в содержание уроков благотворно влияет на решение стоящих перед педагогом задач, одна из которых формирование художественной компетентности зрителя; приобретение умения анализировать произведения различных видов и жанров искусства. Принцип вариативности, предусматривающий возможность реализации единого содержания предмета на базе различных научно-методических подходов и культурных традиций страны, своего региона, позволяет включать в содержание предмета краеведческий материал.

Значимость предмета «Изобразительное искусство» в глазах родителей, общественности в условиях сельской школы возрастает при использовании богатого краеведческого потенциала в преподавании данного учебного предмета. Возможности эстетического воспитания через творческое взаимодействие педагога и детей с местными народными умельцами,

родителями безграничны. Опыт педагогической работы в данном направлении в течение более десяти лет показывает, что краеведческий материал:

- эффективное средство связи обучения и воспитания с жизнью;
- важный фактор нравственного, трудового, эстетического, экологического и физического воспитания учащихся;
- способствует патриотическому воспитанию;
- расширяет кругозор и развивает познавательные интересы учащихся;
- приобщает к творческой деятельности, к местным традициям и обычаям родного края;
- формирует практические и интеллектуальные умения;
- создает условия для развития индивидуальности, для самореализации учащихся.

Формы краеведческой деятельности разнообразны:

- выполнение живописных и графических работ на пленэре;
- участие в экскурсиях, походах и экспедициях по родному краю;
- изучение памятников архитектуры, деревянного зодчества родного края;
- восстановление облика безвозвратно утраченных памятников архитектуры в рисунках по описаниям старожилов и архивным документам;
- встречи, беседы, интервью с местными умельцами, старожилами;
- фото- и видео – материал о местных памятниках архитектуры, деревянного зодчества; о местных народных промыслах;
- работа с литературными источниками;
- работа с местными архивными источниками и документами ГАЯО;
- создание тематических видеофильмов о памятниках архитектуры родного края;
- краеведческие праздники, конкурсы, олимпиады, конференции;
- создание декораций к краеведческим праздникам;
- разработка символики для школьного детского движения, школьных

творческих объединений;

- выставки местных народных умельцев, выставки детского творчества;
- проектная деятельность по оформлению школьных музеев, школьных интерьеров, участка;
- проведение уроков изобразительного искусства в школьных музеях: краеведческом «История Лютовского края» и этнографическом «Мир русской деревни»;
- выпуск печатной продукции: Книга Памяти, буклеты;
- взаимодействие с классными руководителями, проведение классных часов по искусству, по истории развития культуры родного края;
- взаимодействие с музеями, театрами и другими внешкольными учреждениями города Ярославля и области;
- участие в краеведческом движении «Отечество»;
- школьные кружки по изобразительному искусству.

В связи с приближающимся тысячелетием города Ярославля на уроках и во внеклассной деятельности по предмету эта тема имела повышенный интерес: в кабинете оформлены выставки, посвящённые областному центру, учащиеся работали над творческими проектами, посвящёнными родному городу, участвовали в конкурсах, готовили театрализованные представления и оформление к ним. Непосредственное участие в творческих делах позволило обучающимся прочувствовать значимость Ярославля в истории Отечества, увидеть и понять неповторимость природы, культурного наследия, величие исторических событий, достижений ярославцев.

Какая бы тема урока ни была, ребята получают домашнее задание для подготовки к уроку. Чаще всего, это наблюдения, чтение литературных произведений, в том числе авторов, судьба которых неразрывно связана с Ярославлем, нашим родным краем: Н.А. Некрасов, И. З. Суриков, А.А. Сурков, Л.И. Ошанин; подбор дополнительного материала, подготовка презентаций. Дети с большим удовольствием делятся впечатлениями, приносят на уроки

зарисовки, книги, репродукции с картин, открытки с видами города Ярославля, фотографии, дополнительный материал по изучаемой теме. Еще не прозвенел звонок, а им уже не терпится поделиться с учителем своими находками. Около учительского стола собирается группа ребят, начинается обсуждение, в ходе которого иногда появляются интересные замыслы у ребят для будущей темы урока. Такой подход помогает детям не только усвоить правила изображения, но и несёт в себе большую эмоциональную и нравственную нагрузку.

Познание родного города Ярославля начинается для детей с удивительных волжских пейзажей, открывающегося необозримого простора со Стрелки. Видеоряд позволяет увидеть детям самые красивые места в нашем областном центре и сделать вывод, что таким его сделал Его Величество Человек.

Оживленно и заинтересованно встречаются учащиеся средних классов исторические темы: анализируют произведения великих мастеров русского искусства, подбирают дополнительный иллюстративный материал, продумывают свой сюжет, охотно берутся за выполнение таких работ, участвуют в выставках, посвященных Защитникам Отечества. Краеведческому материалу в этом случае отводится особая роль: предварительные экскурсии в школьный музей Боевой Славы, просмотр фрагментов фильма «Шедевры русской живописи», сообщения ребят о наших земляках - защитниках Отечества. В кабинете в это время оформляются выставка репродукций с картин художников, фотовыставка фронтовых фотографий. Звучат имена великих земляков: Алёша Попович, Ярослав Мудрый, Александр Невский, ростовский князь Василько, Сергей Радонежский, дочери ростовских князей – участницы Куликовской битвы, святые воины Борис и Глеб, адмиралы Федор Ушаков и Михаил Спиридов, Герои Советского Союза Маршал Ф. И. Толбухин и летчик А. И. Рытов... Все это помогает «ввести» детей в тему и реализовать свои пережитые впечатления в рисунках. К датам воинской славы в школе нет недостатка в работах детей, свидетельствующих о глубоко пережитой ими теме. В 5 классе это работы, посвященные богатырской теме, в 6-ом – исторические композиции «Основание города Ярославля», «Битва на реке

Сить», «Победы Александра Невского», «Ополчение Минина и Пожарского в Ярославле» и т. п. Часть детских работ вошла в районный альбом, посвященный 65-летию Великой Победы.

Но Его Величество Человек Ярославля и Ярославского края – это не только защитник, богатырь. В 7 классе учащиеся работают над тематическим рисунком «Трудовые ритмы родного города». В этих работах отражаются особенности крупного индустриального центра, изображаются люди самых разных профессий, их достижения. Одна из любимых тем обучающихся – «Покорители космоса», в которой всегда достойное место находится первой в мире женщине-космонавту Терешковой В. В.

Учащиеся 8 и 9 класса продолжают знакомство с произведениями знаменитых творцов Ярославля. В 8 классе использование методических рекомендаций методиста ГОУ ЯО ИРО Пановой Е.А. к модулю с элементами краеведческого содержания, рассчитанному на 17 часов, позволяет «обратить внимание на раскрытие тематики содержания и художественно-творческой деятельности учащихся, на взаимосвязь и синтез архитектуры с дизайном, живописью, графикой, скульптурой, декоративно-прикладным искусством». К уроку «Выполнение эскиза декораций к спектаклю» они готовят сообщение о творчестве Ф. Волкова. На уроке анализируются эскизы декораций к современным спектаклям первого провинциального русского театра. При изучении темы «Анимационный фильм» ребята открывают для себя совершенно уникальную технику анимации нашего земляка лауреата премии Оскар – 2000 А. К. Петрова и влюбляются в его произведения. Они берут из кабинета диски с анимационными фильмами «Старик и море», «Русалка», «Моя любовь», пересматривают дома вместе с родителями, делятся впечатлениями. Изучение полиграфии, типографских шрифтов, печатных иллюстраций осуществляется с использованием печатной продукции политрафкомбината города Ярославля. Для ребят интересны коллекции буклетов и программ Ярославского академического театра им. Ф. Волкова, Ярославского цирка; виды промышленной графики (этикетки, рекламы, упаковки и т. д.), коллекции марок,

конвертов. Они знакомятся с оформлением первого русского провинциального журнала «Уединенный пошехонец», анализируют иллюстраций В.А.Фаворского к древнерусскому литературному произведению «Слово о полку Игореве» – памятнику культуры XII века, приобретенному А.И. Мусиным-Пушкиным в Ярославле. А во внеклассной деятельности музейно-педагогическая программа Ярославского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Семья. Край. Россия» развить и углубить изучение культурно-исторического наследия Ярославии, даёт направление для изучения своей родословной.

При знакомстве со знаменитыми архитектурными ансамблями Москвы и Санкт-Петербурга в 6 классе мы отправляемся в это увлекательное видеопутешествие, вооружившись формулой Витрувия «Красота, прочность, польза», от родного школьного порога в Ярославль, а затем уже в столицы. Так ребята, во-первых, легче усваивают понятие «архитектурный ансамбль», во-вторых, узнают новую информацию об архитектуре родного края. В 7 и 8 классах знания об архитектурном облике Ярославля расширяются. Совершая видеопутешествия, участвуя в подготовке презентаций и сообщений, выполняя творческие работы по макетированию и конструированию, учащиеся убеждаются в том, что «Архитектура города Ярославля – это поэзия в камне и дереве». В соответствии с рекомендациями Пановой Е.А. «при изучении видов архитектуры используются архитектурные сооружения Ярославля, планы градостроения, ландшафтная архитектура набережных рек Волги и Которосли, оформление улиц, парков, скверов. Для изучения архитектурных стилей и композиций используется храмовая архитектура XVI-XVIII в., памятники архитектуры классицизма, модерна, новорусского и псевдорусского стиля, современные здания города Ярославля. Учащиеся знакомятся с творчеством архитекторов П.Я. Панькова, Н.Д. Раевского, Т.П.Садовского, Г. Саренко, Н.А. Спирина, Ф.О. Шехтеля, построивших в разное время и в различных стилях памятники архитектуры в городе Ярославле и области». При анализе памятников отмечаются отдельные элементы архитектуры: орнамент в

оформлении окон и карнизов, архитектурные решетки, ярославские изразцы и т. п.

Тема синтеза архитектуры и дизайна раскрывается на примере оформления интерьеров и экстерьеров в Спасо-Преображенском монастыре, в художественном музее, бывшем Доме губернатора и др. Для бесед, уроков-путешествий, видеоэкскурсий, медиа-средств используем компьютер и мультимедийным проектором. Стараюсь всеми средствами погрузить учащихся в художественную атмосферу: качественным изображением, обстановкой, словом, молчанием, личным отношением, приближением к миру великих творцов. Обращение к подлинникам художников, чье творчество изучается, находящимся в собрании Ярославского художественного музея, помогает в этом. Учащиеся, во-первых, будут знать, что прикоснуться к подлинному творчеству Крамского, Шишкина, Левитана, Грабаря, Коровина и других возможно не только в центральных музеях, но и в родном Ярославле; во-вторых, им обязательно захочется побывать в музее не только с учителем или классным руководителем, но и с родными, друзьями, знакомыми. Б. М. Неменский пишет: «Передача художественного содержания не состоялась, если при восприятии произведения не «защемило под ложечкой», не пережил человек восторга, нежности или отчаяния, если на какое-то время не потерял способность логического анализа... Но если не проскочила эта молния между тобой и произведением, не прогремел этот гром, анализ бесполезен и даже вреден, так как уводит от подлинного восприятия». Приближение к подлинникам позволяет это сделать лучше и качественнее. В кабинете изобразительного искусства постоянно оформляются выставки репродукций с картин из собрания ЯХМ.

Ребята нашей школы часто путешествуют по областному центру. Экскурсии по объектам, посвященным 1000-летию города, показали им облик изменившегося и похорошевшего города. Скульптурные памятники, посвящённые юбилею города, расширили представления детей об этом виде искусства, пополнили знания по истории и краеведению. По результатам

данной экскурсии на основе фотоматериалов оформлена презентация для уроков.

Кабинет изобразительного искусства содержит богатый краеведческий материал: зрительный ряд, разнообразный натюрмортный фонд, в который входят местные предметы быта, творчества земляков, книги о городе и памятниках культуры Ярославского края, периодическая печать по искусству, материал для познавательных игр, работы учащихся и педагога, дидактический материал. Здесь учащиеся могут пополнить свои знания об истории и культуре родного областного центра и Ярославского края. Уроки изобразительного искусства, посвященные родному городу, – это увлекательное путешествие, интересное, взаимодействие и сотрудничество педагога и ребенка, детей между собой. Работа в парах и группах дает возможность учащимся, не уверенным в своих способностях, раскрепоститься и внести вклад в продукт коллективного творчества: макеты, панно, коллажи, проекты, предметы декоративного творчества и т. д. Познавательные игры, КВНы, конкурсы, шуточные викторины, игровые задания значительно оживляют процесс приобщения школьников к прекрасному, к познанию образа родного города, края. Содержание каждого урока сориентировано на утверждение национальных и общечеловеческих ценностей. Региональный компонент в содержании материала предмета позволяет сформировать у учащихся целостное представление о культуре родного края, толерантного отношения к иным культурам.