

**Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Детская художественная школа №2» г. о. Саранск**

**Описание педагогического опыта
преподавателя Истории изобразительного
искусства**

Бородиной Наталья Евгеньевна

Тема: Введение в программу по предмету «История изобразительного искусства» национального компонента в 5 классе Детской художественной школы».

Саранск 2023 г.

1. Тема педагогического опыта.

Введение в программу по предмету «История изобразительного искусства» национального компонента в 5 классе Детской художественной школы».

2. Актуальность и перспективность опыта.

Учебный предмет «История изобразительного искусства» направлен на овладение духовными и культурными ценностями народов мира; воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности своего народа; формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями.

Основная методическая проблема - осмысление отношения композиции художественного произведения и зрителя как акта общения, а восприятия его - как деятельность зрителя; на формирование умения использовать полученные теоретические знания в художественно-творческой деятельности.

В результате изучения предмета учащиеся должны осмыслить, что произведение искусства - целый мир. У него есть свое пространство и время, свой «пульс» (энергия) - ритм - та сила сплочения, которая обеспечивает живое единство, единство смысла. Изображать - значит устанавливать отношения, связывать и обобщать. Композиция есть форма существования произведения искусства как такового - как органического целого, как выразительно-смыслового единства.

3. Условия формирования опыта.

Содержание учебного предмета «История изобразительного искусства» тесно связано с содержанием учебных предметов «Композиция станковая», «Рисунок» и «Живопись». Изучение истории искусства служит стержнем для

различных профессий и передовых исследований некоторых дисциплин, таких как искусство, исторические исследования, архитектура, культурология, искусствоведение, арт-управление и т.д. История искусства также имеет отношение к археологии, социологии и истории экономики. Изучение истории искусства служит дополнением к этим важнейшим основам создания самого искусства.

4. Теоретическая база опыта.

В методике преподавания любого предмета очень важно, чтобы педагог использовал очень эффективный учебный метод и / или стратегию, чтобы сделать обучение и учебные мероприятия интересными. В. Афанасьев утверждает, что методы, с помощью которых поставляются знания и умения многообразны и выбор модели преподавания, признанной в педагогике, как науке, способствует увеличению учебных результатов и качества образования¹. Таким образом, преподаватель истории искусства должен тщательно планировать свои уроки и выбрать соответствующий учебный метод и стратегию для увеличения интересов и успеваемости учащихся. Иногда желательно, чтобы преподаватель тактично выбирал комбинацию стратегий и методов.

Также важно, чтобы преподаватель учитывал состав своих учеников, когда речь идет о выборе соответствующей стратегии или метода преподавания истории искусства в детской школе искусств. Работа на уроке традиционна по форме - это анализ шедевров изобразительного искусства: архитектуры, скульптуры, живописи. Использование этого методического приёма направлено на решение целого комплекса задач:

- усиление интегративного характера заданий;
- повышение интереса к предмету;

¹ Афанасьев В. Проектирование педтехнологий / В. Афанасьев // Высшее образования в России. – 2001. – №4. - С. 147-150.

- развитие креативного мышления;
- более глубокое осознание образной природы языка искусства и др.

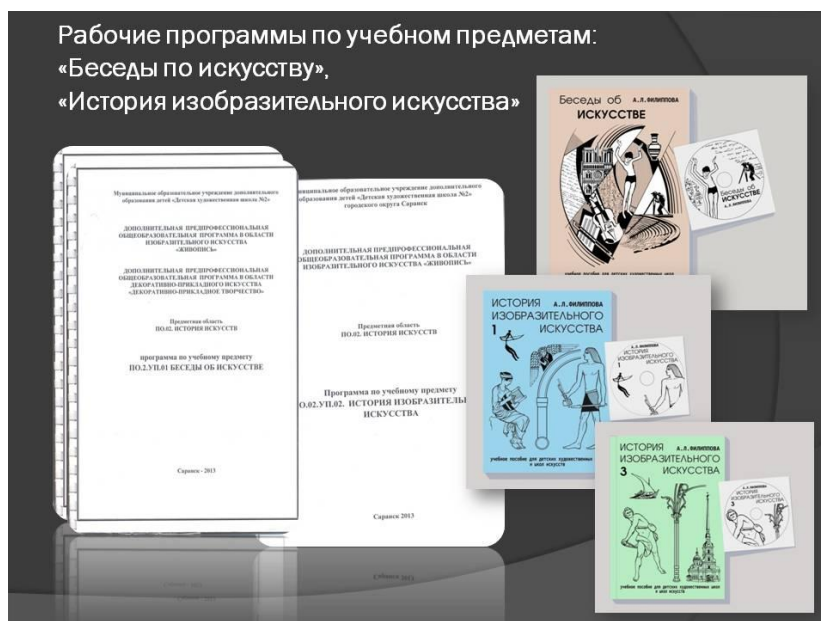
Для художественной практики необходимы профессиональные знания и навыки, необходимые для практических заданий и мероприятий. История искусства рассматривается как «инструментарий» прошлого и настоящего культуры, где её значение формируется на основе её применимости в формировании культурологической точки зрения: учащиеся могут использовать этот инструментарий, чтобы позиционировать свои собственные продукты в культуре в целом, с точки зрения применимости материалов, методик, визуального выражения и содержания. Таким же образом, история искусства дает учащимся инструменты для интерпретации прошлого и настоящего произведений искусства и других форм культуры.

Одним из важных аспектов является изучение культуры родного края, использование национального регионального компонента. Введение регионального компонента является одним из направлений рабочих программ по предметам.

5. Практическая часть опыта.

Хочу поделиться своим опытом по работе с программами по истории искусств. Уже не раз обсуждалось, что программы практически одинаковые и для художественных школ и для ССУЗов, и для ВУЗов. Изучение идет по тем же разделам, разница лишь в количестве часов.

Программа, предложенная в рамках Федеральных государственных требований, вполне логична и последовательна, в своей работе за основу я взяла именно ее. Большую помощь оказывают комплект учебных пособий по Истории изобразительного искусства и прилагаемые к ним диски с презентациями.

Со всеми программами я согласна и с предлагаемой расчасовкой тоже. Но к программе 5 класса, при 5 летнем обучении у меня вопросы. Во втором полугодии много часов дается на изучение искусства II половины XX века. Мне кажется это не очень интересно и не совсем актуально, в настоящее время. Этот материал я даю ознакомительно, практически без анализа творчества отдельных художников.

Программа 5 класса II полугодие:

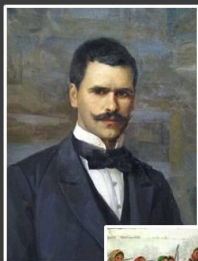
5 класс, 4 год обучения II полугодие					
	Раздел 12. Искусство советского периода				
12.1.	Искусство периода Октябрьской революции и гражданской войны	Лекция	3	1,5	1,5
12.2.	«Четыре искусства», АХРР и ОСТ	Лекция	9	4,5	4,5
12.3.	Искусство 30-х годов	Лекция	6	3	3
12.4.	Искусство в период Великой Отечественной войны	Лекция	3	1,5	1,5
12.5.	Искусство конца 40-х начала 80-х годов	Лекция	9	4,5	4,5
12.6.	Искусство моего края, города	Комбинированное занятие	18	9	9
12.7.	Зачет		3	1,5	1,5
			51	25,5	25,5

Предлагаю ряд тем и во все темы стараюсь ввести параллель «история-современность», «прошлое- настоящее». Первый блок посвящен становлению Мордовского искусства:

В освободившиеся часы я ввела раздел «Искусство Мордовии», программа предполагает этот раздел. Я со своими группами делаю так, урок длится 60 минут, 20 минут мы готовимся к предстоящим итоговым экзаменам, а оставшееся время хватает, что бы изучить новый материал.

Предлагаю ряд тем и во все темы стараюсь ввести параллель «история-современность», «прошлое - настоящее». Первый блок посвящен становлению Мордовского искусства:

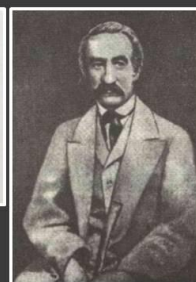
1. Классики мордовского искусства С.Д. Эрзя и Ф.В. Сычков

ТЕМА 1: Классики мордовского искусства С.Д. Эрзя и Ф.В. Сычков.

ТЕМА 2: Зарождение художественного образования в Саранске, первая живописная школа Кузьмы Александровича Макарова, творчество Ивана Кузьмича Макарова, лучшего ученика.

2. Зарождение художественного образования в Саранске, первая живописная школа Кузьмы Александровича Макарова, творчество Ивана Кузьмича Макарова - лучшего ученика.

А затем постепенно переходим к искусству XX – XXI веков.

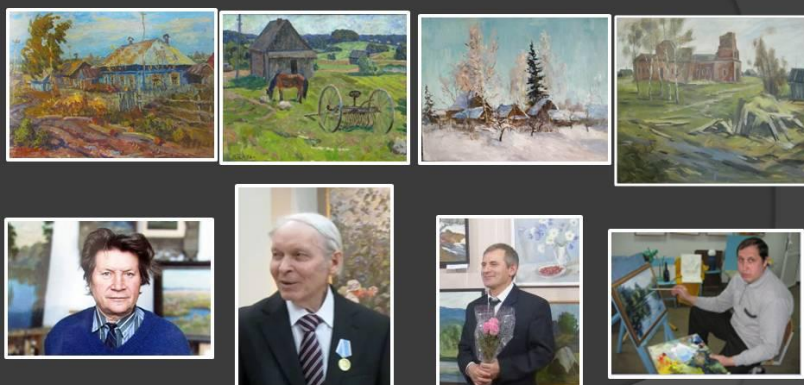
3. Тема «Жанровая картина в творчестве художников Мордовии» изучаем творчество Марата Семеновича Шанина, Виктора Андреевича Беднова, Валентина Алексеевича Попкова. Эти темы даются традиционно, в форме лекций с анализом работ художников.

ТЕМА 3: «Жанровая картина в творчестве художников Мордовии» изучаем творчество Марата Семеновича Шанина, Виктора Андреевича Беднова, Валентина Алексеевича Попкова. Эти темы даются традиционно, в форме лекций с анализом работ художников.

ТЕМА 4: Тема Родины в пейзажах художников Мордовии, анализируем пейзажи Николая Петровича Рожкова, Виктора Ивановича Петряшова и проводим параллель с творчеством наших преподавателей Бикбаева Х.И. и Ваничкина В.Г., анализируем их работы. Что общего у этих художников разных поколений и чем их творчество отличается? Подсказываю общий момент, что все они работали преподавателями в Детских художественных школах. Предлагаю учащимся выполнить творческий проект взять интервью у Бикбаева Х.И. и Ваничкина В.Г. (возможно снять небольшой видеоролик).

4. «Тема Родины в пейзажах художников Мордовии».

Но так, как эти занятия происходят в выпускном классе, хочется направить детей на самостоятельное изучение, метод проектирования и повторение материала.

1. Следующая ТЕМА №5: «Техника акварели в творчестве художников Мордовии».

На этом уроке мы говорим о творчестве Любви Селиверстовны Шаниной - Трембачевской, Валентине Филипповне Козловой и проводи

5.Тема «Техника акварели в творчестве художников Мордовии».

параллель с преподавателем школы Натальей Михайловной Горбуновой. На сайте школы в Разделе «ШКОЛЬНАЯ ГАЛЛЕРЕЯ» (<https://hud2sar.schoolrm.ru/life/photo/19977/477798/>) выставлены работы Натальи Михайловны, учащиеся могут познакомиться с ними. В качестве домашнего задания можно предложить проанализировать одну из работ Горбуновой Н.М.

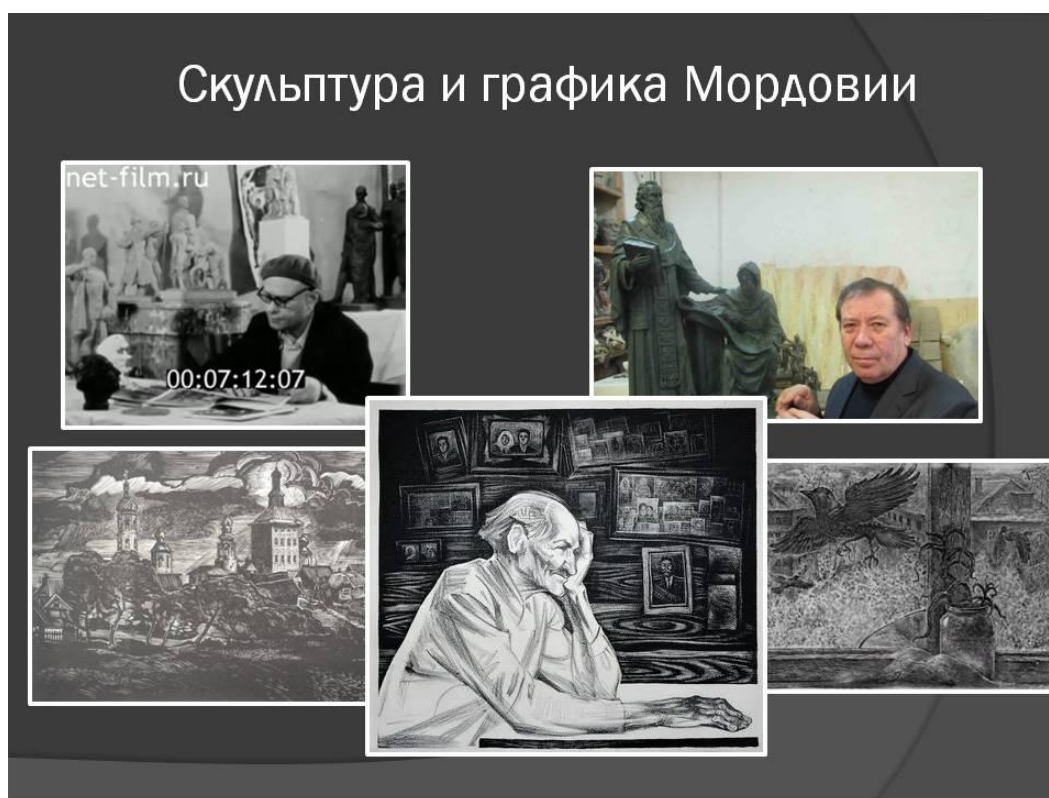
2. Завершая разговор о живописцах Мордовии можно предложить тему: Художники этнофутуристы. И проанализировать произведения Юрия Александровича Дырина и Людмилы Николаевны Нарбековой. А разговор

6 тема: Художники этнофутуристы.

построить в таком ключе: у кого больше возможностей самовыражения у реалистов или у этнофутуристов? Преподаватель проводит анализ по одному произведению, а дальше предлагается это сделать детям.

Следующий урок, я посвящаю развитию графики и скульптуры Мордовии. И опять стараюсь строить на сопоставительном анализе, т.е. рассматриваем от начала века к современности. Параллели Николай Михайлович Обухов – Николай Михайлович Филатов в скульптуре. В графике Марат Семенович Шанин, Александр Иванович Коровин, Николай Степанович Макушкин – Владимир Маратович Шанин, и подводим к молодым графикам Курчавый Алексей Александрович.

Так как следующий раздел я посвящаю Развитию декоративно-прикладного искусства, целесообразно начать с развития Национальной вышивке и поговорить о вышивальщицах Мордовии.

Проводя занятия, таким образом, поддерживается интерес учащихся, ведь в каждой теме они не только получают знания о «классиках» Мордовского искусства, с творчеством которых они могут познакомиться в

залах Музея изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи. Но и более подробно узнать о современных художниках, их современников, лучше преподавателей работающих с ними. Наблюдается преемственность, напрашивается вывод о развитии искусства Мордовии, во всех стилевых и жанровых направлениях.

И еще одна важная задача решается, повышается роль педагога-художника, что, безусловно, благотворно влияет на престиже профессии. А это одна из важных задач всего образовательного процесса.

6. Анализ результативности опыта.

Национально-региональный компонент – часть Федерального государственного образовательного стандарта и введение его в курс предметов школьной программы и программ дополнительного образования, не должно и не может быть искусственным или принудительным. Эта работа будет более результативной и задачи духовно - нравственного (патриотического) развития и воспитания будут решаться эффективнее, если освоение содержания национально-регионального компонента начинать с первых дней обучения детей в школе, давая с малых лет детям представление о месте и роли их региона в мире. История искусств - сложный комплекс знаний, включающий в себя историю и развитие искусства и культуры, дает максимальную возможность для реализации, этих задач.

Поэтому очень важно, чтобы все уроки предмета, пробуждали чувства и мысли ученика, обогащали его новыми впечатлениями и знаниями. Немаловажную роль здесь будут играть вопросы и задания, которые преподаватель предложит ученикам, они должны быть интересными, и исключаящими всякую механическую, бездумную деятельность, должны быть по-настоящему творческими.

Можно сделать вывод, что именно этот предмет в школах дополнительного образования наиболее полно способствует воспитанию и

развитию духовно - нравственных ценностей учеников и прививает любовь к своей малой Родине. Это является очень актуальным на сегодняшний день.

7.Адресность опыта.

Педагогический опыт адресован педагогам художникам, преподавателям детских художественных школ и школ искусств.

Список литературы

1. Активные и интерактивные образовательные технологии (формы проведения занятий) в высшей школе: учебное пособие / сост. Т.Г. Мухина. – Н.Новгород: ННГАСУ, 2013.
2. Великие мастера земли мордовской. Живопись. Скульптура. Графика : Иван Кузьмич Макаров, Федот Васильевич Сычков, Степан Дмитриевич Эрзя, Вадим Дмитриевич Фалилеев : [альбом] / [сост.: М. Н. Баранова, В. С. Ионова ; авт. ст.: О. Г. Беломоева, Н. Ю. Лысова ; пер. на англ. яз. А. Ю. Ивлевой]. - Саранск : Мордов. кн. изд-во, 2018.
3. Знаменитые художники Мордовии: рассказы о жизни и творчестве С.Д. Эрзи, Ф.В. Сычкова и И.К. Макарова; авт. Н. Осянина; Саранск, 2011.год, 120 с.
4. Современные образовательные технологии в учебном процессе [Текст]: методическое пособие / авт.-сост. Н. Э. Касаткина, Т. К. Градусова, Т. А. Жукова, Е. А. Кагакина, О. М. Колупаева, Г. Г. Солодова, И. В. Тимонина; отв. ред. Н. Э. Касаткина. – Кемерово: ГОУ «КРИПО», 2011 .
5. Структурированное искусство конца XX – начала XXI века: Альбом-каталог/Сост.: В.В. Конадейкин, Е.А. Вишнякова.- Саранск, 2015. – 260 с.: ил.

6. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992. 4-е изд., доп. — М.: ООО «А ТЕМП», 2006.
7. Цыбульская Т.Н. Детская школа искусств – первая ступень в развитии творческих способностей детей средствами музыкального образования.