

**Искусство в школе - условие
культурологической
безопасности современных
детей и молодежи**

**Савенкова Любовь
Григорьевна**

**член-корр. РАО. д.п.н., профессор,
отделение образования и культуры
российской академии образования**
lgbloknot@mail.ru

«Эстетическое воспитание – это воспитание чувств, на которых основано СОЗНАНИЕ, а, следовательно, интеллект и все то, что отличает человека. И только тогда, когда эти чувства находятся в привычной ГАРМОНИИ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ, формируется личность во всей полноте»

Герберт РИД (1893-1968) историк

**Одна из основных функций искусства,
как и науки – *ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ***

**Это основано на том, что все знания,
которые человек получает об
окружающей действительности,
доходит до него
через органы чувств,
опираются на те образы,
которые возникают
у него
благодаря
зрению, слуху или
осязанию**

«Цель художественного образования – формирование художественной культуры обучающихся:

- **УМЕНИЕ ЦЕНИТЬ И ПОНИМАТЬ** прекрасное в природе, в продуктах физического, умственного, духовного (мыслительного) и художественного труда людей;
- **УМЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ** плодами культурного развития человечества и собственного народа;
- **УМЕНИЕ ПОСИЛЬНО УЧАСТВОВАТЬ** в процессах поддержания и обновления общественной культуры;
- **СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕНИКАМИ СВОЕЙ ЛИЧНОСТИ** путем художественного общения и собственного художественного творчества в различных видах искусства, участия в художественной жизни школы, страны, мира». (*Юсов Б.П.*)

ПОЛИХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

**Это создание новых,
продуктивных
ФОРМ организации урока
изобразительного искусства с
опорой на разные виды
художественной
деятельности**

КАКАЯ ЖЕ РОЛЬ ИСКУССТВА В ШКОЛЕ ?

**Чему можно научить
за один час в неделю?**

**На освоение графической
грамоты, как это
происходит в условиях
дополнительного
образования, одного часа
в неделю очень мало.**

**Какова же цель уроков
изобразительного
искусства в школе?**

- Реалии сегодняшнего дня:
у современных выпускников
школ и вузов ***не
сформирована
социокультурная
составляющая.***

Задача любой образовательной организации формирование у обучающихся ОСМЫСЛЕННОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ об искусстве, его роли в жизни; воспитание желания детей заниматься творчеством

- **КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ –**

- 1) **Защита** культурного наследия, исторических традиций и норм общечеловеческой жизни.
- 2) **Готовность** общества к сохранению и приумножению своего национального достояния и самобытности.
- 3) **Желание узнавать** новое в искусстве и культуре и проявлять себя в творчестве

Рисунок 1. Схема модели формирования культурных и культурно-творческих компетенций у обучающихся

«Каждое искусство есть средство организации пространства»

(*П.Флоренский*)

«Искусство в детском и школьном возрасте должно осваиваться в активном творческом действии, в разнообразных проявлениях ребенка в творчестве, в ощущении окружающего пространства жизни и себя в этом пространстве»

(*А.В. Бакушинский*)

«Предметно-преобразующая деятельность с реальным пространством является исходной формой всех видов деятельности ребенка: игровой, учебной, трудовой»

(*В.В. Давыдов*)

«Всякое реалистическое изображение в основе своей имеет предметно-пространственную форму понимания действительности, в которой выражается мировоззрение художника»

(*В.А. Фаворский*)

**ПЕРЕНОС ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
АКЦЕНТА С «ИЗУЧЕНИЯ
ПАМЯТНИКОВ»
НА САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ
ПРОДУКТИВНОЕ ДЕТСКОЕ
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО
НА КАЖДОМ УРОКЕ В УСЛОВИЯХ
«ЖИВОГО ИСКУССТВА»**

- **Современная школа сегодня - это образовательная ОБСЕРВАТОРИЯ**

**ШКОЛА ТВОРЧЕСТВА И ОТКРЫТИЙ
УЧАЩИХСЯ И УЧИТЕЛЕЙ.**

В «Школе – Обсерватории», учащиеся рассматривают мир глубже и дальше рамок школьной программы, заглядывают за горизонт сегодняшнего дня, изучают, анализируют и используют широкие возможности искусства для успешного завтра своих учеников.

Интегрированный полихудожественный подход

**Это не замена традиционных занятий
искусством, а создание новых,
продуктивных
условий их организации.**

**Это опора на разные виды искусства в
освоении *единых* ПОНЯТИЙ,
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ, НАПРАВЛЕНИЙ
в искусстве, в истории культуры.
Внедрение разнообразных творческих
заданий**

**Это опора на направления
развития ребенка**

Три главные сферы человеческой деятельности

- сфера творчества, *базой которой служат чувства и красота;*
- сфера знания, *опирающаяся на мышление и истину;*
- сфера практической жизни, *основывающаяся на воле и общем благе.*

(Соловьев В.С. Философские начала цельного знания, 1897.)

Выделим 5 способов, которыми ребенок может выразить, что он понял

Действиями (движение, мимика, жесты, танец..)

Чувствованиями

Понятиями (словами, знаками-текстами)

Образами

Символами (обобщенный сенсорный знак)

Поэтому очень важно в освоении любой темы совмещения возможностей разных видов искусств.

Именно это дает почву для неожиданности и индивидуальности образа («осмысление обнаруживаемого»)

Опора на три направления

Экологическое
Сохранение природы
ребенка

Региональное
Опора на культуру,
которая рядом

Полихудожественное
Эмоции и чувства

Опора на
интересы
и представления

Опора на
традиции
предпочтения

Опора на
художественный
образ разных
искусств

**Развитие воображения и творческого
мышления –
важного условия современного
развития обучающихся**

1

класс

**Развитие
наблюдательности
детей. Изучение
окружающего
предметного мира.**

**Освоение
художественных
материалов.
Формирование
умения переносить
наблюдаемое
художественный
продукт.**

2

класс

**Освоение природной и
окружающей
предметно-
пространственной
среды.**

**Формирование
представления
о тесной взаимосвязи
предметов,
составляющих среду.**

**Создание мира
сказочных
превращений**

3 класс

Формирование представлений о человеке как части природы.

Развитие понятия зависимости архитектуры, обычаев, одежды, искусства и др. от климата и ландшафта.

Художник и его образы

4

класс

**Развитие логического
образного мышления на**

основе

установления

взаимосвязи

народного искусства

с традициями,

своеобразием

окружающей природы.

**Особенности освоения
человеком ближнего
природного ландшафта.**

5 класс

**Погружение в историю
искусства.**

**Освоение изобразительной
грамоты.**

**Формирование
представлений о
взаимосвязи:**

**материал – форма – цвет –
практическая значимость
предмета.**

**Предметная среда -
пространство каждого
человека**

6 класс

**Развитие представлений
о художественной форме
в искусстве.**

**Формирование понятий
о процессах освоения
(обживания) человеком
природного ландшафта
в разные исторические
периоды.**

**Архитектура -
отражение
мировоззрения человека**

7
класс

Изобразительное искусство и наука. Мотивы природы в искусстве (биоархитектура, стилизация).

Пространственное расположение объектов в реальной и природной среде.

Функциональная значимость каждого звена природной структуры.

Рисование с натуры объектов природы, зарисовок и этюдов фигуры человека

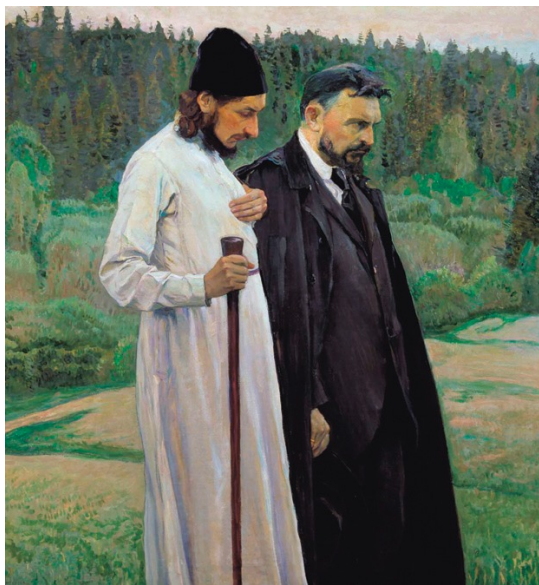

8
класс

**Представление о стиле и символике в искусстве.
Освоение художественно-выразительных средств:
композиция, форма, цвет, пространство, статика,
динамика, равновесие, симметрия и др.**

**Специфика восприятия искусства
Импровизации в разных видах искусства.**

**Форма и содержание в искусстве.
Композиция – конструкция – структура
на плоскости, в объёме, в пространстве**

Педагогические условия

- Выход за рамки одного предмета.
- Системный характер обучения.
- Сотворчество педагогов - обучающихся - родителей.
- Экологический подход к обучению.
- Связь обучения с природой и историей региона и России в целом.
- Перенос педагогического акцента с изучения на детское творчество.
- Развитие культуры взаимодействия, общения.
- Связь образовательной организации с учреждениями культуры региона.
- Самореализация и саморазвитие личности педагога.

Интегрированные технологии

- Занятия, объединенные одной сквозной темой
- Уроки-путешествия
- Творческие исследования
- Проектные формы работы
- Творческие лаборатории
- Литературные гостиные
- Художественные события
- Социоигровые технологии
- «Мозговая атака»
- Музейная педагогика
- Интегрированные разминки и др.

***Развивающий социокультурный
подход к освоению искусства и
культуры в школе –***

возможен уже сегодня:

1 час музыки, 1 час ИЗО,

2-3 часа литературы,

2 часа технологии,

1 час школьного компонента,

2 часа художественные практики +

система дополнительного

художественного образования

**Важно чтобы эти часы в
образовательной
организации были грамотно
использованы**

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !