**Городской конкурс профессионального мастерства**

**«Воспитать человека 2021/2022»**

Номинация:

«Воспитание на школьном уроке»

**ОПИСАНИЕ ОПЫТА**

**НОВЫХ ФОРМ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК**

**«ВОСПИТАНИЕ СРЕДСТВАМИ ИСКУССТВА»**

Автор:

Белых Вера Сергеевна,

учитель изобразительного искусства

высшей квалификационной категории

МБОУ СОШ №83

Железнодорожного района

Тел.: 89826082114

Эл. почта: [VeraBelih@rambler.ru](mailto:VeraBelih@rambler.ru)

Екатеринбург, 2022

**Введение.**

Итак, воспитание... Воспитание человека... Воспитание современного человека... Воспитание современного человека, «любящего свой край и свое Отечество, осознающего ценность человеческой жизни, соизмеряющего свои поступки с нравственными ценностями, осознающего важность образования и самообразования»... [1] Воспитание прекрасного, разносторонне развитого, доброго, чуткого к чужим страданиям, имеющего активную жизненную позицию человека... Вот то будущее, на достижение которого направлены усилия школы.

Мы, педагоги XXI века, знаем так много о процессе воспитания, о его конечном результате, о наилучших методах достижения этого результата. Труды Платона, Жан Жака Руссо, Иоганна Генриха Песталоцци, Льва Николаевича Толстого, Антона Семёновича Макаренко, Константина Дмитриевича Ушинского, Януша Корчака и многих других великих педагогов прошлого помогают нам понять процессы образования и воспитания и организовать их наиболее эффективно. В нашем распоряжении разнообразные педагогические методики и технологии: развивающее, проблемное, личностно-ориентированное обучение, технологии критического мышления, игровые технологии, системно-деятельностный подход. Бери и пользуйся!

Мы так мало знаем о воспитании каждого конкретного человека.... Какие особенности характера заложены в ребенке предыдущими поколениями? Что больше всего удивляет, восхищает, огорчает именно этого ребенка? Какие внешние события останутся в его памяти, а значит, повлияют на принимаемые решения и, в конечном итоге, на дальнейшую судьбу? Так много вопросов, на которые нет однозначных ответов, потому что каждый ребенок, ученик, человек – уникален.

Однако у человечества есть искусство – «самый прекрасный, самый строгий, самый радостный и благой символ извечного, не подвластного рассудку стремления человека к добру, к истине и совершенству» (Т. Манн). [2]

Мне сказочно повезло! Я – учитель изобразительного искусства. Я учу детей видеть мир прекрасным, чувствовать гармонию природы, открываю им огромный мир произведений искусства прошлого и современности. Но я понимаю, что знакомство только с живописью, графикой, прикладным искусством, архитектурой без восприятия музыки, литературы, театра, кино не могут дать ребенку впечатления полной картины мира. Поэтому на своих уроках и во внеурочной работе я стараюсь воздействовать на чувства и эмоции своих учеников, знакомя их с различными видами искусства.

**Цель** моей воспитательной работы на уроках: создание условий для реализации ФГОС средствами всех видов искусства.

**Задачи** моей педагогической деятельности:

1. На каждом уроке знакомить детей с произведениями искусства в их единстве и слитности.

2. Способствовать развитию творческих способностей детей.

3. Создать условия для удовлетворения потребности в творческом самовыражении учащихся.

**Направления** моей воспитательной работы на уроках:

***1. Культурологическое  и эстетическое воспитание.***

Организация деятельности по развитию эстетического вкуса, творческих способностей учеников на основе приобщения к выдающимся художественным ценностям отечественной и мировой культуры, формирование способностей восприятия и понимания прекрасного, обогащение духовного мира детей средствами всех видов искусства и непосредственного участия в творческой деятельности.

***2. Нравственное и духовное воспитание****.*

Создание условий для воспитания у учащихся уважения к ценности человеческой жизни, семейным ценностям, общечеловеческим, духовным, культурным и нравственным ценностям, усвоения и принятия учащимися базовых национальных ценностей, формирование толерантного отношения к людям другой национальности.

*3.* ***Воспитание положительного отношения к труду и творчеству.***

Организация трудовой и творческой деятельности детей, воспитание трудолюбия, культуры труда, уважительного отношения к чужому труду и творчеству.

***4. Интеллектуальное воспитание.***

Создание условий для развития навыков культуры речи, культуры общения, самостоятельного определения цели и задач своей работы, умения определять способы решения учебных и познавательных задач.

***5. Гражданско-патриотическое воспитание.***

Организация деятельности по изучению национальных традиций, этнических культур, воспитание любви к родному краю, патриотических и гражданских чувств.

Конечно, только искусство даже взятое во всем его многообразии не способно решить сложнейшие задачи воспитания будущих поколений. Как не под силу это и только лишь школе. Я понимаю, что воспитание – многогранный и сложный процесс, но я искренне верю в огромное влияние красоты и гармонии искусства на человека.

**Основная часть.**

Суть применяемой мной воспитательной практики в использовании на *каждом* уроке средств и возможностей разных видов искусства: изобразительного искусства, музыки, литературы, декоративно-прикладного искусства, дизайна.

«Искусство, безусловно, сильно влияет на любого человека независимо от того, хочет он того или нет. Конечно, никто не заставит вас идти в музей, но и вы не всегда можете заставить соседей выключить надоедливую музыку. Никто не заставит вас пойти в кино на премьеру нашумевшего фильма, но вы все равно услышите о нем в новостях». [3]

Это влияние обусловлено, во-первых, многогранностью искусства. Весьма разнообразны ответы детей на вопрос: «Какие виды деятельности людей можно отнести к искусству?». Ученики 5-6 классов называют: живопись, скульптуру, флористику, рекламу, кино, телевидение, музыку, пение, танец, игру актеров в театре, ландшафтный дизайн и многое другое. Искусство пронизывает все сферы жизни человека. Во-вторых, искусство обращается к эмоциям человека. А роль эмоций в жизни человека и определении его поведения исключительно важна. И поэтому влияние искусства на психику и подсознание сложно недооценить.

Искусство способствует развитию у детей [эмпатии](https://4brain.ru/blog/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B2-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D1%85-%D1%8D%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8E/) и умения сопереживать. Произведение искусства буквально заставляет учеников поставить себя на место другого человека и ощутить его эмоции.

Искусство расширяет спектр эмоций. Ребята сочувствуют попавшим в беду героям, даже если сюжет выдуман, ненавидят подлецов и злодеев, если таковыми они представлены в произведении искусства. Эти эмоции могут быть заметно сильнее, чем в обычной жизни.

Искусство учит думать, пользоваться своим мыслительным потенциалом. Даже если дети думают о произведении искусства и его авторе очень плохо, они все равно в этот момент думают.

На своих уроках и во внеурочной деятельности я стараюсь показать ученикам мир искусства во всей его полноте, разнообразии и целостности.

Самые простые приемы, которые я использую практически на каждом своем уроке: использование музыки как фона для творческой деятельности, использование литературных произведений как пояснения к произведениям визуальных искусств, и наоборот, иллюстрирование литературных произведений.

Очень эффективно использование народной музыки при изучении национального искусства разных народов. Например, сквозная тема 4-го класса «Каждый народ – художник». Первая и вторая четверть 5-го класса посвящена изучению русского декоративно-прикладного искусства. Изучая те или иные периоды в развитии мирового изобразительного искусства на уроках в 6-м и 7-м классах, я использую музыкальные произведения соответствующих эпох, что помогает создать более полный и яркий образ времени.

В 7-м и 8-м классе дети знакомятся с синтетическими видами искусства – кино и театром, что само по себе предполагает взаимопроникновение визуальных искусств, музыки и литературы.

Я стараюсь показать ученикам сходство выразительных средств разных видов искусства. Такие понятия, как ритм, метр, композиция, гармония являются универсальными для многих видов искусства. Эти понятия изучаются на протяжении всего курса изобразительного искусства, а использование сходных примеров из музыки или литературы помогают детям лучше и качественнее усвоить эти сложные термины, а значит, полнее понять и почувствовать произведения искусства.

Самый ценный для меня опыт – проведение интегрированных уроков ИЗО и русского языка по темам «Сочинение-описание по картине». Мы проводили такие уроки в 4-м классе (дети описывали картину А. А. Пластова «Первый снег»), в 5-м классе (сочинение-описание картины Ф.П. Решетникова «Мальчишки»), в 6-м классе (описание картины А. А. Пластова «Фашист пролетел»). По словам коллег, понимание детьми своеобразия средств изобразительного искусства помогает им более полно раскрыть содержание и сюжет живописного произведения.

Широкие возможности для интегрированного подхода дает технология проектов. В основу проекта должна быть положена практическая, значимая для ученика проблема, решить которую часто невозможно, используя знания только из одной предметной области. Кроме того, практической частью проекта дети любят выбирать наглядные пособия, плакаты, поделки – все это способствует расширению их познаний в области искусства.

Очень важно использовать выразительные средства разных видов искусства на каждом уроке (мы и так нечасто видимся с ребятами – 1 раз в неделю). Поэтому невозможно в рамках конкурсной работы рассказать обо всех уроках с использованием данной методики. В качестве примера я приведу интегрированный урок для 4 класса. Урок начинает цикл занятий «Искусство объединяет народы».

**Конспект интегрированного урока в 4 классе.**

**Тема:** «Искусство объединяет народы» (для обучающихся 4 классов, первый урок четвертой четверти).

**Цель:** повысить уровень этнокультурной компетентности школьников  
через знакомство с вечными темами в искусстве разных народов.

**Планируемые результаты:**

*Предметные:*

- сформировать знания обучающихся о вечных темах в искусстве разных народов;

- выделить темы, общие для искусства всех изучаемых народов;

*Метапредметные:*

- способствовать формированию умения выделять главное, устанавливать взаимосвязь между общим и частным;

- способствовать развитию умения давать оценку собственной деятельности и работе одноклассников;

- способствовать овладению умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной творческой работы;

*Личностные:*

- способствовать воспитанию положительного отношения к культурным различиям;

- способствовать развитию дружеских отношений к представителям других культур и религиозных конфессий;

- способствовать воспитанию у детей миролюбия, принятия и понимания других людей, умения позитивно с ними взаимодействовать;

- способствовать воспитанию в духе мира, терпимости, гуманного межнационального общения;

- способствовать формированию чувства собственного достоинства, как представителя одной из наций, и толерантного отношения к людям других национальностей (сверстникам и их родителям, соседям, учителям);

**Методы:** творческих заданий, частично-поисковый.

**Форма проведения занятия:** творческая мастерская.

**Формы организации деятельности детей:** групповая.

**Ход занятия.**

Столы в классе стоят для 5 групп, на каждом столе лежат материалы к уроку: репродукция произведения изобразительного искусства с указанием автора и места создания, текст стихотворения с указанием автора и времени создания, текст песни с указанием автора, текст правил работы в группе, текст задания, учебники по ИЗО. Также на каждом столе приготовлены художественные материалы: лист бумаги формата А3, краски, кисточки, баночка с водой, ножницы, клей, фломастеры.

- Сегодня на уроке мы проведем интересное исследование, в ходе которого вы не только проанализируете материал по разным видам искусства и оформите коллективную работу, но и будете учиться дружить, учиться взаимодействовать с товарищами по группе, обсуждать общую задачу, приходить к компромиссу. Каждая группа будет работать над заданием, а потом представлять результат своей работы всему классу.

Повторим правила работы в группе (у каждой группы на столе лежит памятка).

Давайте по очереди зачитаем каждое правило вслух.

1. Работать дружно.

2. Быть внимательными друг к другу.

3. Работать по плану.

4. Доводить начатое дело до конца.

5. Слушать всех членов группы.

6. Прийти к единому решению.

7. Все члены группы отвечают за результат.

*Учитель:*

- Вспомните, пожалуйста, о чем я рассказывала вам на уроках изобразительного искусства всю третью четверть, с какими темами мы знакомились?

*Обучающиеся:*

-Мы говорили об искусстве разных народов: Японии, народов гор и степей, Древней Эллады, Европейском искусстве Средневековья и других *(если обучающиеся затрудняются с ответом, можно предложить им воспользоваться учебником).*

*Учитель:*

-Посмотрите на материалы, предоставленные каждой группе. Узнаете ли вы эти произведения изобразительного искусства? Можете ли вы сказать, в какой стране они были созданы?

*Обучающиеся:*

-Да, можем.

*Учитель:*

-А как вы думаете, искусство разных народов обращается к разным проблемам? Вот это нам и предстоит выяснить: есть ли общие темы для искусства всех народов мира. У каждой группы на столе есть набор материалов, с которыми вам предстоит поработать: репродукции произведений изобразительного искусства с указанием автора и места создания, текст стихотворения с указанием автора и времени создания, учебники ИЗО.

Также на каждом столе приготовлены художественные материалы: лист бумаги формата А3, краски, кисточки, баночка с водой, ножницы, клей, фломастеры.

Вам предстоит выполнить несколько заданий:

1. Познакомиться с предложенными произведениями искусства (рассмотреть репродукцию картины, прочитать тексты стихотворения и песни);

2. Определить место и время создания этих произведений.

3. Определить тему всех трех произведений искусства (определить, одна эта тема, или у всех произведений – разная).

4. Оформить в виде страницы книги по искусству лист формата А3, используя предложенные материалы.

5. Дать название этой странице.

6. Представить результат работы группы всему классу, защитив по предложенному плану свой проект – страницу книги (памятка «План ответа» находится на столах).

**Выполнение практической работы.**

**Работа учеников в группах – 15-20 минут. Обучающиеся с помощью учителя (если необходимо) распределяют роли в группе, обсуждают темы произведения (возможно, с помощью учебника по ИЗО), все предложенные произведения искусства обучающиеся размещают на лист А3, пишут заголовок, оформляют лист.**

**План ответа:**

**1. Мы познакомились со следующими произведениями искусства…**

**2. Мы считаем, что тема этих произведений…**

**3. Нашу страницу мы назвали…**

**4. Подведение итогов занятия.**

*Учитель:*

-Время вышло, работа в группах окончена, теперь каждая группа представит нам свой маленький проект – страницу книги по искусству. Остальные группы должны очень внимательно выслушать выступление одноклассников и ответить на важный для нас сегодня вопрос: существуют ли общие темы, объединяющие искусство народов мира? Или же каждый народ выбирает только свои, особенные темы для выражения в произведениях искусства?

*Первая группа:*

-Мы познакомились со следующими произведениями искусства: картина испанского художника Пабло Пикассо «Мать и дитя», написанная в 1903 году, икона Владимирская Богоматерь, написанная в 5 веке. А также со стихотворением Расула Гамзатова «Мама».

По-русски – «мама», по-грузински – «нана»,  
А по-аварски - ласково «баба».  
Из тысяч слов земли и океана  
У этого - особая судьба.  
Став первым словом в год наш колыбельный,  
Оно порой входило в дымный круг  
И на устах солдата в час смертельный  
Последним зовом становилось вдруг.  
На это слово не ложатся тени,  
И в тишине, наверно, потому  
Слова другие, преклонив колени,  
Желают исповедаться ему.  
Родник, услугу оказав кувшину,  
Лепечет это слово оттого,  
Что вспоминает горную вершину -  
Она прослыла матерью его.  
И молния прорежет тучу снова,  
И я услышу, за дождем следя,  
Как, впитываясь в землю, это слово  
Вызванивают капельки дождя.  
Тайком вздохну, о чем-нибудь горюя,  
И, скрыв слезу при ясном свете дня,  
«Не беспокойся, - маме говорю я, -  
Все хорошо, родная, у меня».  
Тревожится за сына постоянно,  
Святой любви великая раба.  
По-русски – «мама», по-грузински – «нана»  
И по-аварски – ласково «баба».

Эти произведения были созданы разными народами, но мы считаем, что тема у них общая – материнство (мама и ребенок, мамина любовь). Так мы и назвали свою страницу.

*Вторая группа:*

-Мы познакомились со следующими произведениями искусства: картина голландского художника Рембрандта Хармеса ван Рейна «Портрет старика в красном», написанный в 1652—1654, «Портрет старика» кисти испанского Эль Греко, написанный в 1595-1600году. А также со стихотворением Давида Самойлова «Старик».

Старик с мороза вносит в дом  
Охапку дров продрогших.  
В сенях, о кадку звякнув льдом,  
Возьмет железный ковшик;  
Водой наполнит чугунок,  
Подбросит в печь полешки.  
И станет щелкать огонек  
Каленые орешки.  
Потом старик найдет очки,  
Подсядет ближе к свету,  
Возьмет, как любят старики,  
Вчерашнюю газету.  
И станет медленно читать  
И разбираться в смысле  
И все событья сочетать  
В особенные мысли.

Эти произведения были созданы разными народами, но мы считаем, что тема у них общая – мудрость старости (пожилые люди, уважение к старости). Так мы и назвали свою страницу.

*Третья группа:*

-Мы познакомились со следующими произведениями искусства. Древним рельефом «Раненая львица», картиной русского художника Валентина **Перова «Тройка. Ученики-мастеровые везут воду», написанной в 1866. А также со стихотворением японского поэта**[Исс](https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fjapanpoetry.ru%2Fbrand%2F45)ы.

Я наказал ребенка,  
Но привязал его к дереву там,  
Где дует прохладный ветер.

Эти произведения были созданы разными народами, но мы считаем, что тема у них общая – сопереживание (дружба, сострадание, доброта). Так мы и назвали свою страницу.

*Четвертая группа:*

-Мы познакомились со следующими произведениями искусства. Картиной испанского художника Франсиско Сурбарана «Отрочество Марии», написанной в 1658-1660 годах, скульптурой итальянского художника Микеланджело Буонаротти «Давид», созданной в 1504 году. А также со стихотворением Эдуарда Асадова «На пороге двадцатой весны».

На пороге двадцатой весны  
Снятся людям хорошие сны.  
Снятся грозы, и летний день,  
И застенчивая сирень.

Снится все: и свиданья час,  
И смешинки любимых глаз,  
Снятся мачты и гул ракет,  
Даже дети, которых нет.

Эти произведения были созданы разными народами, но мы считаем, что тема у них общая – юность и надежды (молодость, будущее). Так мы и назвали свою страницу.

*Пятая группа:*

-Мы познакомились со следующими произведениями искусства. Картиной английского художника Джона Констебла «Пейзаж», написанной в 1821 году. Картиной китайского художника Го Си «Осень в долине желтой реки», написанной в XI веке. А также со стихотворением Федора Тютчева «Декабрьское утро».

На небе месяц - и ночная  
Еще не тронулася тень,  
Царит себе, не сознавая,  
Что вот уж встрепенулся день,-

Что хоть лениво и несмело  
Луч возникает за лучом,  
А небо так еще всецело  
Ночным сияет торжеством.

Но не пройдет двух-трех мгновений,  
Ночь испарится над землей,  
И в полном блеске проявлений  
Вдруг нас охватит мир дневной...

Эти произведения были созданы разными народами, но мы считаем, что тема у них общая – любовь к Родине (красота природы, патриотизм). Так мы и назвали свою страницу.

*Учитель:*

-Теперь давайте ответим на главный вопрос нашего урока – есть ли в искусстве темы, общие для всех народов мира?

*Обучающиеся:*

-Да, есть такие темы.

*Учитель:*

-Действительно, такие темы есть, вы сами их назвали в процессе работы. Такие общие темы называют вечными темами в искусстве. Теперь мы можем собрать воедино нашу книгу и дать ей название. Какое?

*Обучающиеся:*

-Вечные темы в искусстве (Искусство объединяет народы, общие темы в искусстве разных народов и т.д.)

*Учитель:*

-Давайте назовем нашу книгу «Искусство объединяет народы». Это и будет темой нашей четвертой четверти. Каждый урок мы будем внимательно и вдумчиво читать по одной странице из этой книги.

В настоящее время в своей работе я стараюсь развернуть перед детьми картину целостного и неделимого искусства. Но ведь искусство – это только один из способов познания мира, наравне с наукой. «И искусство, и наука родились из извечной потребности человека в познании. По сути – искусство есть «мать наук», оно возникло куда раньше и постоянно вбирало в себя все формы познания». [4] Поэтому моя дальнейшая цель – показать ученикам единство искусства и науки, их тесную взаимосвязь. Ведь, как отметил И. Я. Лернер, «обучение и воспитание представляют собой единый процесс, предполагающий усвоение учащимися знаний, умений, опыта творческой деятельности и эмоциональной воспитанности». [5]

**Список использованных источников:**

1. <https://fgos.ru/fgos/fgos-ooo/>

2. жемчужины-мысли.рф

3. <https://4brain.ru/>

4. <https://masterkrasok.ru/>

5. https://psyera.ru/

6. <https://ethnomir.ru/>

7. <https://gymtroitska.mskobr.ru/>