Людмила Анатольевна Сова

"Детская музыкальная школа №9 им. Г.В. Беляева"
г.Самара

Внедрение современного педагогического опыта в практику преподавания предмета «Мировая художественная культура» в ДШИ и ДМШ на примере авторской образовательной программы по МХК для первого года обучения «Русский дом»

В 1996 году я приступила к преподаванию мировой художественной культуры в детской музыкальной школе. Учреждение дополнительного образования имеет свои специфические особенности и приоритеты, поэтому просто использовать программу курса МХК общеобразовательной школы было нецелесообразно, понадобилась разработка авторской образовательной программы, как одного из вариантов работы в ДМШ и ДШИ. Она является логическим продолжением государственных программ Л.М. Предтеченской и Т.А. Пигиловой, рекомендованных в те годы ЦТиД ГОУ СИПКРО для работы в Самарском регионе.

Образовательная программа **«Мировая художественная культура»** состоит из четырёх частей, каждая из них соответствует одному году обучения. Весь курс апробирован, прошёл стадию сертификации, давно и успешно внедряется в практику моей работы.

Программа выстроена с опорой на отечественную культуру, что является наиболее целесообразным, учитывая её современное состояние. Особое внимание уделено своеобразию отечественной культуры, её эстетической значимости и непреходящим нравственным ценностям. Народная культура – основа национальной культуры. Поэтому логично было начинать знакомство ребёнка с достижениями общечеловеческой культуры именно с этих основ.

Первый год обучения «Русский дом» представлен методическими разработками тридцати уроков, которые вводят в изучаемый предмет и открывают для младших школьников мир русской народной культуры, декоративно-прикладного искусства и культурных традиций России.

Это русские обряды и праздники; словесное и музыкальное оформление различных событий, происходящих в семье, начиная с появления первенца и кончая свадебным гуляньем; история знаменитой русской игрушки и народных художественных промыслов, которые сохранились или возрождаются в разных уголках России; символика русского костюма; знаки орнамента и сюжеты русской вышивки; верования древних славян; жилище восточных славян; детский и словесный фольклор; образ мужественного русского воина.

В то же время мне представлялось принципиальным не растворять в общем потоке завоевания отечественной культуры, а *выделить самостоятельные* разделы, что позволяло бы решать важные воспитательные и образовательные задачи. Одна из них состоит в следующем. Искусство, в котором звучит родное слово, запечатлены чувства и устремления соотечественников, ближе, понятнее и воспринимается острее. Это позволяет создать условия для диалога культур не только различных исторических эпох, но и внутри одной эпохи, в данном случае – выявить общее и своеобразное, что сосуществует в каждой национальной культуре, обусловлено исторической судьбой, психическим складом, традициями духовной жизни русского народа.

По форме уроки комбинированные, проходят с большим количеством иллюстративных презентаций, наполненных стихами и картинами русской жизни, фрагментами учебных фильмов, отвечающими содержанию учебно-тематического плана.

Создавая курс первого года обучения «Русский дом» мною были выбраны следующие приоритеты:

1. Окружающие предметы, впервые пробуждающие душу ребёнка, воспитывающие в нём чувство красоты, любознательность, должны быть национальными. Это поможет детям понять, что они – часть великого русского народа.
2. Очень важно познакомить детей с русскими народными промыслами. Работы русских мастеров пленяют душу гармонией и ритмом, способны увлечь ребят национальным изобразительным искусством.
3. Особое место в приобщении детей к народной культуре должны занимать народные праздники и традиции. В них фокусируются накопленные веками тончайшие наблюдения за характерными особенностями времен года, погодными изменениями, поведением птиц, животных, растений. Причём эти наблюдения непосредственно связаны с трудом и различными сторонами общественной жизни человека во всей его целостности и многообразии.
4. Необходимо широко использовать все виды фольклора (колыбельные, потешки, сказки, былины, легенды, поговорки, пословицы, песенки и т.д.). В устном народном творчестве сохранились особенные черты русского характера, присущие ему нравственные ценности, представления о добре, красоте, правде, храбрости, трудолюбии и верности. В процессе знакомства учащихся с детским фольклором мы приобщаем их к общечеловеческим нравственным ценностям. В нём каким-то особенным образом сочетаются слово, музыкальный ритм, напевность. В пословицах и поговорках метко оцениваются различные жизненные позиции, высмеиваются недостатки, восхваляются положительные качества людей. Особое место в произведениях устного народного творчества занимают уважительное отношение к труду, восхищение мастерством человеческих рук. Благодаря этому, фольклор является богатейшим источником познавательного и нравственного воспитания детей.

Обобщая сказанное, можно заключить, что образовательная цель курса первого года обучения «Русский дом» состоит в приобщении детей ко всем видам национального искусства. Именно такой представляется мне стратегия воспитания личностной культуры ребёнка как основы его любви к Родине.

В 2011-2012 учебном году мною были переработаны и созданы заново с учётом внедрённых новых информационных технологий третья редакция программы по МХК, методические разработки и презентации уроков по первому году обучения «Русский дом». Эта работа награждена Дипломом лауреата II место на межрегиональном конкурсе «Волжский проспект» в номинации «Научно-методическая, исследовательская и педагогическая деятельность».

Почерпнув сведения из самых разных источников, я постаралась в рамках каждого урока воссоздать историю развития ремесла, познакомить с технологиями, особенностями и деталями создания, раскрыть истоки формирования народных обычаев и обрядов.

Первые уроки «Русского дома» знакомят с русской народной игрушкой: богородской, дымковской, русской матрёшкой. История её создания - это фундаментальный пласт национальной культуры. Малыш с детства приобщался к творчеству народных умельцев, впитывал в себя национальную особенность резных и глиняных игрушек, их неповторимую самобытную художественную отделку. Постоянное общение ребёнка с расписными игрушками готовило его к дальнейшему восприятию бытовых предметов, также украшенных национальной росписью.

Следующие уроки посвящены декоративно-прикладному искусству, детальному знакомству с хохломской росписью, гжельской керамикой, жостовской подносной росписью, Палехской, Федоскинской, Холуйской и Мстёрской миниатюрной живописью на папье-маше, вологодским кружевом, русским самоваром, художественными изделиями из бересты.

Более детальное изучение многообразия народных традиций происходит во второй части курса. Жизненный круг древних славян, долгожданный и радостный праздник в семье, связанный с появлением малыша в доме, и детский фольклор, строительство избы и её внутреннее убранство – вот круг вопросов. Продолжением к раскрытию образа жизни русского человека является отдельный урок, посвящённый созданию семьи. Изучение многообразия народных традиций, связанных со свадьбой на Руси и лирикой этого события, даёт возможность учащимся проникнуть в нравственные и духовные основы становления молодой семьи. Неотделимой частью этого события всегда был свадебный костюм. На следующих уроках учащиеся детально знакомятся с русским народным костюмом, особенностями южного понёвного и северного сарафанного комплекса, видят его целесообразность, нарядность и повседневность, дающие представление об отражении ступеней человеческой жизни в декоре и покрое народного костюма.

Изучение русского народного костюма не может обойтись без детального изучения его эстетических и художественных особенностей. Два занятия посвящены изучению русской вышивки и её сюжетов. Знакомство с древними родовыми письменами, заложенными в вышивке, её языческой знаковой системой - постижение их смыслов и тайн. Нельзя обойти вниманием и отражение орнаментальных знаков в крестьянском быту: в одежде, жилище, утвари, во всех тех предметах и образах, что были связаны с восприятием мира крестьянином, для которого засеянная хлебом пашня была продолжением его жизни, благом, подаренным землёй и небом.

Содержание основ духовной составляющей жизни русского человека раскрывается на уроках завершающего блока. Учащиеся знакомятся с самыми древними славянскими верованиями и обрядами, основанными на обожествлении природы, и верованиями в звериные божества. Возникает представление о язычестве, которое позволяет сделать более доступным ознакомление учащихся с религиозно-философскими аспектами основ жизненного поведения русских людей в древности.

Верования древних славян в Кощея Бессмертного, Бабу Ягу, в Божество-чудовище, человекоподобные божества (лесной народ, водяные девы, домовой), знакомство с древнейшими верховными божествами из пантеонов славянских богов помогает сформировать правильный подход к восприятию русского сказочно-былинного эпоса, на котором формировались нравственность и культурные основы многих поколений нашего народа.

Завершает курс «Русский дом» урок «Воспитание прекрасным». Основная его задача - дать учащимся не просто понимание тематики и жанров живописи на примере произведений русских художников, а научить их видеть истоки народного творчества, прикоснуться к философии и образу жизни человека с его огромным культурным и духовным наследием, нашедшим отражение в произведениях русских живописцев разных веков.

Каждый тематический блок курса завершается обобщающим уроком. Цель - проверка и закрепление знаний по пройденному материалу. Использование современных технических средств, интересных тестов и заданий позволяет эффективно осуществить обратную связь: выявить понимание учащимися пройденного материала и закрепить его, сформировать способность к публичному выступлению с использованием авторской презентации или индивидуального сообщения, анализа изученного.

Современные компьютерные технологии, реализуемые мною в преподавании, позволяют учащимся, которые сами являются активными пользователями последних достижений, овладевать знаниями в доступной и уже привычной для них форме, достигать более высоких результатов в обучении.

Хочется напомнить слова Д.С. Лихачёва: «Русский народ не должен терять своего нравственного авторитета среди других народов – авторитета, достойно завоёванного русским искусством, литературой. Мы не должны забывать о своём культурном прошлом, о наших памятниках, литературе, языке, живописи… Национальные отличия сохранятся и в XXI веке, если мы будем озабочены воспитанием душ, а не только передачей знаний».

Именно поэтому родная культура, как отец и мать, должна стать неотъемлемой частью души ребёнка, началом, порождающим личность.