

Скорик Елена Александровна

Жигулова Татьяна Анатольевна

*Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Москвы "Школа № 109"*

КОГДА ИСКУССТВА ВСЕ ВМЕСТЕ

Создание художественного образа, передача эмоционального отношения человека к миру, постижение основ языка художественной выразительности—эти задачи всегда стояли перед искусством. Разные виды искусства раскрывают перед школьниками эмоционально-духовный опыт общения человека с миром, как один из способов мышления, познания действительности и творческой деятельности. В последние годы возросло внимание к проблемам теории и практики эстетического и эмоционального воспитания в школе. Приобщая школьника к богатейшему опыту человечества, накопленному в искусствах, можно воспитать высоконравственного, образованного, разносторонне развитого современного человека. В наше время проблема эстетического воспитания, развития личности, формирования ее эстетической культуры актуальна в образовательном школьном процессе. Разнообразные творческие занятия детей способствуют развитию их мышления и воображения, настойчивости, организованности, дисциплинированности. «Школьный педагог – центральная фигура воспитательного процесса. Он по статусу является носителем ценностных ориентаций культуры. Он носитель ценностных отношений к миру. Он непосредственный участник и организатор взаимодействия «учитель-ученик» в учебно-воспитательном процессе» [1, 58]. Существует множество определений понятия "эстетическое и художественное

воспитание". Во-первых, это процесс целенаправленного воздействия. Во-вторых, это формирование способности воспринимать и видеть красоту в искусстве и жизни, оценивать ее и, по возможности, воспроизводить. В-третьих, формирование эстетических и художественных вкусов. В-четвертых, развитие способности к самостоятельному творчеству и созданию прекрасного. "Эстетическое воспитание служит формированию... способности активного эстетического отношения учащихся к произведениям искусства, а также стимулирует посильное участие в создании прекрасного в искусстве, труде, в творчестве по законам красоты" [2, 14]. Из определения видно, что важное место в эстетическом воспитании отводится искусству. "Художественное воспитание есть процесс целенаправленного воздействия средствами искусства на личность, благодаря которому у воспитуемых формируются художественные чувства и вкус, любовь к искусству, умение понимать его, наслаждаться им и способность по возможности творить в искусстве" [3, 61]. Эстетическое и художественное развитие личности должно начинаться в раннем детстве. Именно в этом возрасте осуществляется наиболее интенсивное формирование отношения к миру, которое постепенно превращается в свойства личности, сохраняемые в более или менее неизменном виде на всю жизнь. В школе ребенок имеет возможность систематически знакомиться с явлениями искусства. Существует несколько видов искусства: литература, музыка, изобразительное искусство, театр, кино, фотография, хореография, архитектура, декоративное искусство и другие. Специфика каждого вида искусства в том, что оно особо воздействует на человека своими специфическими художественными средствами и материалами: словом, звуком, движением, красками. Каждый вид искусства обращен к любой человеческой личности. А это предполагает, что любой человек может понимать все виды искусства. Педагогический смысл этого в том, что нельзя ограничивать воспитание и развитие ребенка лишь одним

видом искусства. Только в школе встреча детей с произведениями искусства происходит в основном на уроках художественного цикла (литературе, музыке, изобразительном искусстве). Эти же предметы и являются основными в системе эстетического и художественного воспитания. В своей сущности предметы художественного цикла, именно как предметы школьного обучения, являются собирательными, обобщающими, интегративными и комплексными. Своеобразие эстетического и эмоционального воздействия изобразительного искусства обусловлено как индивидуальным, коллективным характером восприятия, так и интегративным сочетанием с другими предметами. Школьные уроки по ИЗО и художественному слову, построенные на интегративной основе, помогают в поиске гармонизации информационно-логической, эстетической и эмоционально образной сторон художественного образования, активному формированию творческой личности, эффективному сочетанию индивидуальных форм работы с коллективными, созданию подлинно творческой атмосферы на уроках. Интеграция изобразительного искусства с литературой, музыкой, информатикой помогает познакомить детей с синтетическим искусством – кино.

Кинематограф может создать самую яркую и убедительную иллюзию реального мира. Всё, что происходит на экране, кажется настолько настоящим, что зритель начинает сопереживать героям. Многие ученики используют в своем быту, как фотоаппарат, так и видеокамеру. Однако чаще всего это происходит на чисто техническом, а не на художественном уровне, при этом вкус и образное мышление подростка не развиваются, поэтому школа должна знакомить учащихся с синтетическим искусством.

Именно киноискусство непосредственно происходящее от изобразительного, является сегодня господствующим во всей системе культуры. Экранное изображение является прямым развитием мира

изобразительных искусств на уровне современных технологий. Для кинематографа изобразительное искусство и литература являются первичными. В связи с этим говорить о кино, о его истории, развитии и жанрах, знакомиться с его структурами необходимо на уроках ИЗО, художественного слова и литературного чтения. Развитие кино проходило по всем этапам становления мировой художественной культуры. Оно объединяет в себе силу воздействия сразу нескольких видов искусства. Художники разных стран и эпох внесли свой вклад в приближение кинематографической эры. Начало положил Леонардо да Винчи созданием в 15 веке «камеры обскура», чертежи и подробное описание которой он включил в «Трактат о живописи». Для художников семнадцатого, восемнадцатого и начала девятнадцатого столетий использование камеры стало приносить большую практическую пользу для подбора вторых планов и достижения совершенства в создании эффекта перспективы. В XVII веке к камере добавили фокусирующие линзы, а в XIX столетии она превратилась в фотоаппарат. Однако понадобилось еще немало времени, чтобы приспособить фотокамеру для проецирования движущихся изображений на экран» [4, 2]. Один из любимейших жанров кинематографа у детей – это мультипликация. «Для демонстрации иллюминированных пантомим – первых рисованных мультипликационных фильмов, художник Эмиль Рейно (1892 г.) создал проектор – праксиноскоп. Он был первым, кто синхронизировал изображение и звук, причем музыкальное сопровождение для своих фильмов сочинял тоже сам. Для «живых картинок» применял некоторые приемы, ставшие основой технологии мультипликации. В их числе – раздельное рисование участников сюжета и декораций. Но в производстве его рукотворных дебютных лент еще не использовалась киноплёнка. В последующие годы мультипликация от рисованной до компьютерной, от минутных короткометражек до полнометражных фильмов приобретает очень большую популярность» [4,2].

Создание в школе на интегрированных уроках литературного чтения, изобразительного искусства, музыки и информатики проекта «Когда искусства все вместе» (4класс) помогло раскрыть выразительные средства анимационного жанра кино. Цель этого проекта: формирование понятия художественного образа при создании мультфильма и передача эмоционального отношения к нему. Прежде, чем создавать фильм, надо выбрать сценарий. Для сценария будущего фильма можно использовать короткий рассказ, басню, стихотворение или придумать сюжет самим. Ученики в качестве сценической основы выбрали детскую песенку.

Лохматенький (автор А.И. Скорик)

Под кроватью Катеньки зверь сидит Лохматенький,

Грустный и понурый, с запылённой шкурой.

Глазки чёрные маслины удивляются причине,

По которой Кати долго нет.

Говорит Котёнок зверю: «Посмотри, открыты двери,

И денёк погожий какой.

Что ж ты не весёлый, хмуришь свои брови,

Выйдем во двор, солнце нас ждёт с тобой».

Говорит Лохматенький: «Не пойду без Катеньки,

Не пойду без Катеньки гулять».

Говорит Котёнок зверю: «Катька третий день болеет,

Кашляет, чихает, аспирин глотает.

Может целую неделю твоя Катька проболит.

Может ей охота жить без кислорода!»

Говорит Лохматенький: «Не пойду без Катеньки,

Не пойду без Катеньки гулять.
Пусть мне будет худо, я не брошу друга,
Выздоровеет Катя, буду я с ней гулять».
Говорит Котёнок зверю: «Ну и пусть, сиди здесь с нею,
Только зря с тобой возился, чуть не заразился».
Выгнул спину, скорчил нос и ушёл, задравши хвост.
И ушёл, задравши длинный рыжий хвост.
Под кроватью Катеньки зверь сидит Лохматенький,
Опустил из плюша голубые уши.
Пусть тот зверь не настоящий, но дружок он подходящий,
Под кроватью Катеньки зверь плюшевый лохматенький.

Слова песни взволновали детские души. Ребята высказывали своё мнение о главных героях, разбирали их поступки, сравнивали между собой и проявляли своё отношение к ним. Равнодушных не было. Какими увидели ученики персонажей песни, они передали в своих рисунках. Изображения на бумаге были разнообразны и самобытны. Работы вывешивались на классной доске, и дети сами выбирали из всего многообразия образов двух основных героев для дальнейшей их анимации. Для анимации движения персонажей разбивались на фазы, отдельные моменты. Все фазы переносилась на кальку. Работа проводилась по группам, каждая группа воспроизводила графически определённый вид движения. Кальки нумеровались – для одного вида движения достаточно шесть фаз, шесть калек. Первый этап (для первой группы учащихся) – перемещение ног, затем на этих же кальках обозначались другие фазы, например, изменения положения хвоста (работа для второй группы), усов, глаз кота (для третьей группы). После шестой фазы снова повторяются предыдущие фазы, но со сменой ног и других частей тела и изменением героев

в пространстве. Увлечение мультипликацией неизбежно заставило учащихся более внимательно следить за всем, что их окружает. Как ведут себя животные, люди, каковы их позы и жестикация? Персонажи мультфильма всё же условны, и движения их могут быть самыми невероятными. Мера условности зависит от поставленных задач. На уроках музыки и литературного чтения разучивалась песня «Лохматенький». Музыкальное исполнение включало и артистические элементы. Ребята с увлечением театрализовывали содержание произведения. На всех уроках велась видеосъёмка. На уроках информатики проводилось сканирование детских рисунков с динамикой фаз движения героев песни, наложение видеозаписи их обучения и исполнения песни, использовалась специальная программа для анимации. Результатом такого необычного для учащихся проекта стал анимационный видеоклип «Лохматенький». Созданный ребятами мультфильм пробудил у них яркие запоминающиеся эмоции, взволновал и вызвал сопереживание героям произведения. Каждый участник проекта получил на память диск с записью всех этапов создания кинообразов.

Ссылка на видеоклип бинарного

урока: <https://youtu.be/0XQYVbG1sBq>

Литература

1. Маленкова Л.И. Теория и методика воспитания. М., 2004г., с.58.
2. Шацкая В.Н. Общие вопросы эстетического воспитания в школе. М., 1981г., с. 14.
3. Шацкая В.Н. Общие вопросы эстетического воспитания в школе. М., 1981г., с. 61.
4. Скорик А.А. Роль художников в развитии кинематографа. //Сборник материалов II Международной научной конференции «Тенденции и перспективы развития современного научного знания» М., 2012г., с.2.

