Департамент освіти Вінницької міської ради

Заклад « Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №4 ім. Д.І.Менделєєва

м. Вінниці

Методична розробка

«Шлях від навичок до змістовної творчості на уроках Художньої культури»

 (з досвіду роботи)

Номінація «Методичний посібник»

Вчитель курсу «Художня культура»

вищої категорії закладу «Загальноосвітня школа І- ІІІ ст.

 №4 ім. Д. І. Менделєєва

Вінницької міської ради»

Басько Тетяна Петрівна

(м.т. 0678582416)

****

Вінниця 2015

Укладач:

Басько Т.П – вчитель вищої категорії Художньої культури та образотворчого мистецтва ЗШ№4 Вінницької міської ради

Рецензент:

Федун С.І.– завідувач лабораторії методики викладання дисциплін художньо-естетичного циклу ВОІПОПП

Черній М.В. завуч з навчально-виховної роботи ЗШ №4 ВМР, вчитель вищої категорії, вчитель–методист.

«Шлях від навичок до змістовної творчості на уроках Художньої культури» (з досвіду роботи)*Методична розробка. – м. Вінниця 2015. – 36с.*

Система середньої освіти України покликана забезпечити особистісний художньо-естетичний розвиток учнів у формуванні світоглядних орієнтовних компетенцій.

У методичній розробці розглядається актуальність поставленої проблеми та шляхи її вирішення, з урахуванням специфіку курсу «Художня культура»

Рекомендовано

методичною радою школи

закладу « Загальноосвітня школа І-ІІІ ст.

 №4 ВМР»

(Протокол №4 від 03.02.2015р.)

Зміст

Вступ	**4**
1. В чому полягає мета курсу?
5
1. З чого складається педагогічний шлях від навичок до змістовної творчості на уроках Художньої культури?
9
1. Що потрібно розвивати на уроках Художньої культури?
10
1.1 Методика формування духовної культури особистості.	**10**
1.2Формування культури	**12**
1.3Естетичний смак	**14**
1.4Естетичне сприйняття	**15**
1. Як навчити мові мистецтва?
16
* 1. Вчимося бачити
18
* 1. Вчимося порівнювати
19
* 1. Вивчаємо, і знову вивчаємо
20
1. Як залучити учнів до творчої співпраці праці на уроках ХК?
21
1. Форми творчої роботи провірені на практиці.
26
Висновки	**28**
Література	**29**
Додатки	**31**
Додаток 1	
Додаток2	
Додаток3	
Додаток4	

Вступ

« Мистецтво і духовність »

(Притча невідомого походження)

Мистецтвознавець читав лекцію в монастирі.

- Мистецтву місце в музеї - сказав він, - а ось краса є всюди:

 в повітрі, на землі - скрізь; вона доступна всім - без імен і визначень.

- Зовсім як духовність - говорив Майстер на наступний день,

 залишившись наодинці з учнями.

 - Символи духовності можна зустріти в музеї,

який ми називаємо храмом, але її сутність є всюди

 - доступна всім, непізнаваний, без імен і визначень.

Ось так учні приходять до школи , щоб доторкнутися до чогось нового та незвіданого, навчитися відчувати , бачити ,і нарешті, творити!

І дійсно творити, бо будь яка професія бере свої витоки зі школи, яка допомагає учням спробувати себе в різних галузях. Це в школі дитина може по-справжньому прожити своє життя винахідника чи митця.

І недарма завдання сучасної школи і полягає в тому , щоб якомога ширше і практичніше надати учням можливості розкрити свої здібності та отримати високу профільну підготовку. Ви спитаєте , а при чому тут такий новий предмет « Художня культура», який з’явився в старшій школі?

Я в дев’ятому класі на уроці Художньої культури ставлю проблемне запитання і пропоную відповісти: Як ви думаєте, що першими з’явилося - мистецтво, чи науки?

І уважні діти замість відповіді просто розмірковують в слух і задають мені зустрічні запитання, а більшість автоматично, не задумуючись говорить, що першими з’явилися науки. Бо в початковій школі прискіпливо навчають і більшість часу відводять на вивчення граматики, мови та математики.

Хоча постійно застосовують ті самі творчі прийоми, які в дійсності і є тим самим мистецтвом. От тільки учням на це не наголошують і таким чином такі предмети як музична культура, образотворче мистецтво та фізична культура стають другорядними і «неважливими »предметами.

Тому в середній та старшій школі при вивчені курсу «Художня культура» виникають труднощі в розумінні доречності цього предмету. А саме завдяки йому стає можливим ознайомитися з азами таких професій, як екскурсовод,робітник тур бюро, дизайнер, логіст, модельєр, кулінар, історик, актор, диктор, критик, мистецтвознавець, фотограф, режисер,тощо.

1. **В чому полягає мета курсу?**

А мета полягає в тому , що прямуючи від загальних знань та навичок, учень прямує до особистого художнього та естетичного розвитку. І прагне цього досягти за допомогою багажу, отриманого на інших предметах, тільки «Художня культура» дає змогу більш широко поглянути на світ: від особистого та пересічного до загального .

 Мета вивчення художньої культури в загальноосвітніх навчальних закладах полягає в особистісному художньо-естетичному розвитку учнів, формуванні у них світоглядних орієнтаційнихкомпетенцій у сфері Художньої культури, у вихованні потреби творчої самореалізації та духовному самовдосконаленні у процесі опанування цінностями української та зарубіжної культурно-мистецької спадщини.

Змістове наповнення тем передбачає формування в учнів ціннісно-смислових, загальнокультурних, навчально-пізнавальних та інформаційних компетенцій, що досягається вивченням шедеврів мистецтва різних епох і народів, та комунікативних, творчо-діяльнісних і самоосвітніх компетенцій, що передбачає оволодіння досвідом самостійної творчої діяльності, сприймання цієї діяльності як невід’ємної частки свого життя.

Таким чином ми намагаємося навчити учнів бачити красу і розвивати в собі вміння творити та вдосконалюватися. Бо потреби сьогодення вимагають творчих та креативних дій і тільки мистецтво має такий потенціал, щоб допомогти особистості віднайти свій власний талант і народити митця своєї справи.

Бо ніде не навчають тому щоб стати Рафаелем, або Коко Шанель. Всі великі митці моди, мистецтва, науки та техніки не зупинялися на досягнутому, а все тому що мали унікальне вміння дивитись на світ широко відкритими очима і творили та вдосконалювались.

Сама методична система викладання художньої культури спрямована на розвиток таких якостей учнів, як ініціативність, самостійність, креативність, критичність. Для цього пріоритет надається особистісно-зорієнтованим технологіям, які допомагають подолати суто інформативно-пізнавальні орієнтації курсу.

Творчість учителя на уроці полягає в самостійному і диференційованому застосуванні орієнтовного матеріалу, в здатності змінювати його в межах запропонованої теми, доборі художньо-практичних завдань.

Без творчого підходу самого вчителя не можливо долучити учнів до творчої співпраці. Тим і цікавий цей предмет, бо він виходить за межі традиційних уроків. Він дає змогу не в теорії , а на практиці проводити дослідницьку роботу, дискутувати, відвідувати галереї та виставки, вчитися сприймати віртуальні екскурсії, як нововведення сучасного часу.

Такими чином сучасна школа поступово перетворюється з закладу освіти в храм науки та мистецтва. Немаловажним є і те , що завдяки цьому учні мають змогу по-новому поглянути на історію власного міста або села, зрозуміти, що талановиті і відомі люди жили і живуть поряд, і кожен з самих теперішніх учнів має змогу залишити слід в історії завдяки мистецтву.

А сучасні медіа-засоби та комп’ютерні технології дають можливість не обмежувати учням себе в будь-якій творчості.

Так учні мають змогу спробувати себе в ролі фотохудожника, кінорежисера, або мультиплікатора; дизайнера одягу, меблів, зачісок, аксесуарів, то що. І саме важливе, що саме на уроках Художньої культури учні , поставивши мету, мають змогу побачити результат своєї діяльності.

І не просто результат, а і безпосереднє застосування в житті тих навичок і вмінь до яких спонукає робота на уроках Художньої культури.

Бо на практиці ми бачимо як важко дітям визначитись з власною професією в майбутньому: дарма втрачається час і кошти на навчання, яке в більшості не стає майбутньою професією.

Приємно усвідомлювати, що сучасна освіта знову повертається до тих золотих істин Золотого віку людства – гармонійний розвиток особистості, де в людині має бути все красивим: душа, і думки, і тіло.

II. З чого складається педагогічний шлях від навичок до змістовної творчості на уроках Художньої культури

1. **Що потрібно розвивати на уроках Художньої культури?**
	1. **Методика формування духовної культури особистості.**

Еммануїл Кант неодноразово підкреслював, що є світ природи, де людина залежить від її закономірностей, і світ свободи і культури, де індивід зумовлює свою поведінку і діяльність ступенем духовності, що інтегрує морально-естетичні, цивільні, інтелектуальні та інші якості особистості, її уявлення про себе і світі, що дозволяють слідувати вимогам суспільства і зберігати свою індивідуальність.

До провідних засобів соціально-культурної діяльності в першу чергу відносяться:

* живе слово;
* мистецтво,
* образ;
* засоби масової інформації;
* засоби наочності;
* книги,
* музичні інструменти;
* технічні засоби: звукозаписні, звуковідтворюючі, проекційні і т.д.

В наш час стало зрозуміло, що тільки особистість може бути рушієм прогресу. Наглядним прикладом тому є розвиток таких країн Сходу як Японія та останнім часом Китай.

В цих країнах мистецтво у всіх свої проявах оточує, а не обмежує дитину, чим і дає змогу відійти їй від стереотипів, хоча в цих країнах і не має широко відомих митців від мистецтва, зате все суспільство настільки просочене високим художнім смаком, що мабуть важко знайти більш яскраву особистість.

Пригадаймо Конфуція, за законами якого жила та продовжує ,по великому рахунку жити, держава Китай.

А стосовно геніїв, Схід ніколи не знищував культуру та мистецтво з таким розмахом, як це робила Європа, тому на тлі зубожіння і стає добре видимою геніальність Л. да Вінчі, Вінсента Ван Гога чи феєричного і не завжди зрозумілого Далі, не кажучи вже про композиторі, співакав та акторів.

* 1. **Формування культури**

Формування культури - явище багатогранне. Воно вирішує широке коло завдань які ставить перед нами сьогодення: від привчання новонародженого до основ людської поведінки і володіння промовою до формування естетичного ставлення до дійсності і вміння жити за законами краси.

Але серцевину цього процесу становить процес формування світогляду як сукупності філософських, економічних, соціально-політичних, етичних та інших поглядів та уявлень, що виражають загальні сторони явищ дійсності які оточують дитину повсякчас.

Розвиток дитини неможливо без вдосконалення її естетичних почуттів. Саме естетичні почуття в процесі творчої діяльності та задоволення матеріальних і духовних потреб дають можливість особистості розкрити свою сутність, стати людиною, творцем.

У старшій школі – основним є формування вмінь аналізувати та інтегрувати твори мистецтва, аргументовано висловлювати власні оцінні судження, таким чином учні мають змогу саме на практиці застосувати навички та вміння, які отримали з інших дисциплін, які вивчали раніше.

Сучасний урок художньої культури є основою педагогічної системи формування у старшокласників свідомого художньо-естетичного ставлення до мистецтва. Де учні мають змогу досягти почуття успіху від власних досягнень у культурно-мистецькій царині, набути упевненості у спроможності самостійно розв’язувати художні завдання, які все частіше повстають в самих різних галузях науки і техніки.

Сучасна загальна освіта, озброюючи дитину системою знань, умінь і навичок, формує світогляд, розвиває пізнавальний інтерес, який є свого роду пошуковим орієнтиром, спонукання стежити за творами того чи іншого автора, тієї чи іншої проблематики, за творчістю виконавців, художників, режисерів композиторів.

Гуманітарна освіта, здобута в загальноосвітній школі, дозволяє глядачеві, читачеві, слухачеві уявити епоху створення твору, краще зрозуміти його задум, художню ідею, визначити співзвучність своєму часу.

Сьогодні мистецтво в житті сучасного покоління стає своєрідною "машиною часу", бо воно дозволяє людині, обмеженому в просторовому і часовому відносинах, долати кордони буття, значно розширювати життєвий досвід.

Естетичне виховання засобами самодіяльної художньої творчості може набувати різних форм - від класу баяна чи фортепіано, де людина опановує основами гри на тому чи іншому інструменті, до народного або професійного театру.

Але в будь-якому разі художня творчість забезпечує:

• залучення учнів до процесу неперервної мистецької освіти;

• включення особистості в створення цінностей художньої культури;

• утвердження духовно насичених форм спілкування;

• послідовного формування естетичних почуттів, естетичних смаків, естетичних ідеалів;

• народженню людини -митця.

* 1. **Естетичний смак**

І вся ця сутність процесу формування світогляду досягається через естетичний смак , так як естетичних почуттів неможливо зрозуміти без нього. Виявляється, що високо розвинене естетичне почуття є необхідною передумовою гарного естетичного смаку.

"Міра смаку, якою володіє людина , залежить від чутливості, якої він наділений", - писав Ж.-Ж. Руссо.

І. Кант характеризує смак як "... здатність судити про прекрасне".

Об'єктивність судження смаку засвідчує наявність розвинутого естетичного досвіду відношення до світу. На цій підставі німецький філософ І. Зульцер ставить розвинутий смак поряд з такими здатностями інтелекту, як розумне пізнання та моральне відношення: "Смак... не що інше як здатність відчувати красу, так само, як розум — це здатність пізнавати істинне, досконале, вірне, а моральне почуття — здатність відчувати добро"

Вольтер наголошує, що художній смак — наслідок тривалого і ретельного виховання. Людина має поволі вчитися дослухатися і вдивлятися у світ природи та опановувати художні цінності. У цьому короткому визначенні є раціональне зерно, бо тільки людині з добре розвиненим естетичним смаком доступно повне розуміння, переживання і оцінка прекрасного.

Естетичний смак - це здатність самостійно оцінювати естетично значущі явища дійсності і мистецтва. Він може проявлятися як результат або умова для його подальшого розвитку але він формується вихованням, оточуючим середовищем, та тими творами мистецтва, які є зразками ідеалу для тієї чи іншої епохи чи народу. Естетичний смак формується протягом усього життя людини у праці, в побуті, в художній творчості, в процесі освіти і виховання.

* 1. **Естетичне сприйняття**

Естетичне сприйняття доповнюється минулим досвідом особистості, і тому воно завжди осмислено, включає в себе момент узагальнення предметів, їх властивостей і відносин.

Сприйняття - це мисляче споглядання.

І насамперед це асоціативний процес, який включає в себе момент співпереживання і в якійсь мірі співтворчості, опосередкований з одного боку характером художнього твору, а з іншого - життєвим і естетичним досвідом людини. Таким чином утворення духовного світу дитини є естетичною потребою, яка універсальна за своїм змістом.

Це та область естетичної свідомості, для якої характерно емоційно-образне відображення дійсності і мистецтва, яка глибоко характеризує естетичне свідомість дитини і виступає підставою естетичних почуттів, смаку і ідеалу.

Механізмами розвитку естетичної потреби в структурі естетичної свідомості учня є:

* відчуття,
* сприйняття,
* уявлення,
* пам'ять,
* мислення,
* уява,
* вольові процеси.

. Вони як раз і надають учневі можливість послідовно розвиватися і вдосконалюватися

1. **Як навчити мові мистецтва?**

Знайомити дитину, учня з чарівним світом мистецтва потрібно поступово і осмислено.

  Тому що дуже часто вчителі, так як і батьки, допускають помилку в тому , що нав’язують стереотипи та ідеали в музиці, кіно, живописі.

При такому підході учень помилково може вирішити, що хорошим мистецтвом є лише те, яке йому рекомендують.

Набагато важливіше домогтися того, щоб учень зміг сам орієнтуватися в культурному різноманітті, освоювати нове і на основі цього вибирати переваги.

Починати знайомство рекомендується з класики. Кількох відвідувань виставок, походів у театр і парочки прикладів з літератури цілком достатньо, щоб учень зрозуміти для себе, що таке академічне мистецтво.

 Важливо наголосити, що **у мистецтві можливо все!**

Важливо пояснювати, як сприймати мистецтво. Щоб не завдати дитині травми, слід попередитиученя , що в мистецтві значно розширено межі дозволеного. Це стосується і оголеної натури і описів світу. Дуже багато художники та письменники свідомо описували безсторонні сцени життя і побуту своїх героїв, щоб винести з цього певну мораль.

Юний мистецтвознавець повинен навчитися розуміти і те, що картини, вистави та музичні твори не можна розцінювати категоріями «погано» або «добре». Важливо донести до дитини, що яким би чужим, химерним або навіть смішним не було той чи інший твір, воно в будь-якому випадку має право на існування. Яскравим прикладом для такої дискусії може стати знаменитий «Чорний квадрат» Малевича.

Вивчення культурної спадщини тих чи інших народів може стати відмінним способом для вивчення світу. Помічено, щоученям набагато простіше даються заняття про історію мистецтва, ніж про історію держав.

Не можна забувати також і про те, що пізнання культурних особливостей тих чи інших країн дозволяє розвинути ту саму толерантність і розуміння, що у кожного народу існують свої приводи для гордості.

Мистецтво є трепетним і непорушним, яскравим і скромно-вабливим, воно завжди мало на меті робити життя кожного цікавіше, значніше і повніше.

Ми слідуємо за великими, обговорюємо їх творіння, прагнемо наслідувати їх. Але не завжди ми розуміємо те, що є надбанням людства, не завжди бачимо в вибагливих лініях художнього полотна закінчений і цілісний образ. Як розуміти мистецтво, як навчитися бачити красу і помічати деталі її створення? Важливо розкласти всі поради та рекомендації по поличках.

* 1. **Вчимося бачити**

Щоб розвинути в собі художнє сприйняття, важливо мати достатню базу побаченого (почутого). Тобто, намагайтеся оглянути максимально можливу кількість художніх творів, спочатку не намагаючись оцінити їх. Тому пропонуємо учням відвідувати музеї, галереї, виставки. Потім потрібно систематизуйте побачене рамках тих знань , які отримали.

Звагалі потрібно ходити в театр, слухати класичну музику. Варто відзначити, що навряд чи ви зможете стати експертом в широкому сенсі, тому не потрібно прагнути робити упор на якомусь одному виді творчості.

Так як розуміти мистецтво - властивість не завжди вроджене, важливо впроваджуватися у творчість досить відокремлено.

Є надія, що поступово кількість побаченого, оглянутого і почутого переросте в якість. Тут є маленька порада. Не прагніть наслідувати думку більшості і вважати, що вам обов'язково повинен подобатися той чи інший художник або композитор. Ви цілком можете не любити або не розуміти творчість оного.

 Однак людина змінюється, росте, розвивається. Буває так, що в зрілому віці раптом виникає любов до певного виду мистецтва або до певного майстру.

* 1. **Вчимося порівнювати**

Мистецтво розуміти мистецтво іноді полягає в простому порівнянні однотипних майстрів. Безумовно, не варто розуміти цю раду занадто буквально. Але, наприклад, можна помітити, що художник "Х" яскравіше передає настрій, ніж художник "Y".

Мистецтво нестабільно, воно змінюється, тече, воно живе.

Кожному віку, кожній епосі притаманні риси особливі, які і знаходять відображення в художніх творах того чи іншого часу. Мистецтво, як дзеркало, відображає звичаї і відомих особистостей того часу, в якому існує.

Тому потрібно учням рекомендувати вивчайте все, що пов'язано з кожним шедевром і його творцем. Важливо все: статути, закони того часу. Важливо оточення майстра, обставини при яких було створено твір. Деякі деталі дозволять краще зрозуміти думку, посил вкладений в творіння.

* 1. **Вивчаємо, і знову вивчаємо…**

Щоб розібратися, як розуміти мистецтво, потрібно вивчати його як таке. Цим займається наука філософія мистецтва. Крім тог, існує прикладна дисципліна - мистецтвознавство. Ми не пропонуємо вам заглибитися в нетрі складних термінів і описів, проте мати поняття про ці речі необхідно. Адже, щоб скласти свою думку про картину, знадобиться елементарне поняття про композицію, кольорі. Тому курс Художня культура як раз і прагне долучити учнів старших класів і до нових наук, і як до розуміння інтегрованості одної науки в іншу, так и взаємопроникнення мистецтв одного в інше. Ви не зможете заперечувати, що людина, що володіє знаннями, глибше зможе зрозуміти і оцінити шедевр.

Уроки Художньої культури як раз і дають змогу спілкуйтеся між собою і з тими людьми, які розуміють, люблять мистецтво , бо вони володіють такими якостями натури, які нам цілком можна перейняти. (сучасн. технології як раз надають таку можливість). Таким чином учні зможуть дізнатися щось нове для себе і застосувати свої знання.

В цілому, щоб розуміти мистецтво, слід знати, що одних емоцій недостатньо, щоб побачити і оцінити творіння. Тобто, якщо учень не має поняття про предмет, він може просто помітити, що йому подобається чи ні. Якщо ж він досить підкований, розвинений і отримав методичну основу своїх знань - його думка і сприйняття будуть глибше, цінніше.

Не забувайте - як розуміти мистецтво - мало хто знає. Більшість цінителів тільки думають, що розбираються в предметі. Робота над собою зможе відточити сприйняття, дати вам в руки потужний інструмент розуміння і допоможе відчути життя яскравішим і цікавіше.

1. **Як залучити учнів до творчої співпраці праці на уроках ХК?**

На уроці Художньої культури перед нами постають такі завдання:

* Врахування психологічного фактору та емоційного забарвлення уроку
* Використання різноманітних форм і методів організації роботи
* Створення атмосфери зацікавленості кожного учня в результатах праці
* Стимулювання до різнопланового вирішення проблем
* Формування вмінь відстоювати власну думку
* Заохочення до самостійної роботи

Досягаються мети ці завдання за допомогою таких форм та методів:

* Виготовлення чи створення саморобних посібників
* Використання інноваційних технологій, які є засобом активізації учнів
* Використання ІКТ
* Створення проблемної ситуації
* Використання міжпредметних зв'язків
* Створення ситуацій успіху
* Використання пізнавальних ігор
* Застосування діяльного підходу
* Використання творчих завдань

Виготовлення чи створення саморобних посібників.

Дає змогу надати учням допоміжний матеріал у вигляді таблиць, завдань та алгоритмів , які до помають направити учнівську діяльність в потрібному напрямку.

Використання інноваційних технологій

Допомагає впоратись з осмисленням тієї чи іншої теми . Так при вивчені Стилів в мистецтві доречно застосувати прийом « Мозгового штурму», а вивчаючи Субкультуру стає в нагоді прийом «Дискусії»

Використання ІКТ

Використання відеорядів та відеороликів на початку уроку надає змогу налаштувати учнів на вивчаємо тему і дуже дієво включає їх в роботу: хтось уже зрозумів тему уроку і готовий її оголосити, хтось зразу уже має в своєму арсеналі проблемні питання, а хтось готовий виступити та аналізувати ключові питання досліджуваної теми. Єдина умова використання ІКТ – це не перевантажувати урок переглядом відео матеріалів.

Створення проблемної ситуації

 Створення проблемної ситуації при досліджені і вивчені будь якої теми на уроці Художньої культури є , практично, доречною на кожному уроці. Бо тільки таким чином можливо учнів долучити до співпраці на уроці і не залишити нікого з присутніх не залучених до вивчення або дослідження проблеми.

Я інколи задаю завідомо проблемне запитання , яке вимагає більш глибоких знань, або більш ширшого погляду учнів і пропоную дати розгорнуту і аргументовану відповідь, яку я можу оцінити в 10-12 балів. Таким чином я досягаю того, що:

* Учні активно включаються в обговорення
* Урок переходить в більш активну фазу
* Учні мають змогу продемонструвати якомога більше свої вмінь і знань
* Стимулюю цим самим до пошуку додаткової інформації
* Залучаю тим самим до нових видів діяльності.

Навіть ті, що не відповідали, або не брали участі у обговорені та виступах, можна так мовити, «активно » слухали і інформацію сприяли більш осмислено, ніж просто читаючи підручник чи переглядаючи відео фрагмент.

Використання міжпредметних зв'язків

 На уроках Художньої культуру обов’язковою є умова використання міжпредметних зв’язків, бо як раз цей предмет і вимагає вміння дивитися, так би мовити, «широко» під різними кутами. Тому, наприклад,тему Стилі не можливо вивчити та зрозуміти не поглянувши з точки зору історика, археолога, митця, з точки зори релігії та географії.

А при вивчені теми Дизайн, як можна не враховувати знань з фізики, анатомії, біології, хімії, декоративно-прикладного мистецтва, історії і географії? От тільки мало часу відведено на курс Художньої культури, бо тільки на цьому уроці в повній мірі можливо не тільки долучити учнів до використання набутих знань з інших предметів, а також наочно продемонструвати де і як можливо їх використати в повсякденному житті.

Створення ситуацій успіху

 На Художній культурі вдається найяскравіше продемонструвати, що на уроці за такий короткий час можливо досягти успіху завдяки своїм вмінням та знанням, бо не має обмеження в тому щоб продемонструвати власний підхід до проблеми і розкрити себе в практичній діяльності різнобічно. Так вивчаючи Музичну культури всі учні мають змогу продемонструвати власні смаки та «блиснути» цікавими фактами що до композиторів, виконавців чи стиля. А деякі приходять на урок з гітарами, або фонограмами і демонструють свою вокальні і виконавчі здібності. Тоді урок перетворюється в концерт, або виставу і ми чуємо щирі аплодисменти та викрики «Браво». Це є той успіх, якого часто не відчувають учні, занурившись в навчання.

Використання пізнавальних ігор

У грі, стверджує Л.С.Рубінштейн, присутній відхід від дійсності, але є і проникнення в неї. Тому у ній немає втечі від реальності в придуманий світ. Все, чим гра живе, і що вона містить у собі, все це береться з дійсності. Гра виходить за межі однієї ситуації, відволікається від одних сторін дійсності для того, щоб ще глибше виявити інше. Можливо, у цьому випадку гра і справді є «дзеркалом, відображення якого допомагає дитині дослідити довкілля»

Тому до різних тем курсу доречно використовувати різні види ігор:

* Тема «Візуальні мистецтва» - гра «Вернісаж» (де потрібно виступити в ролі мистецтвознавця на віртуальній виставці)
* Тема «Музичне мистецтво» - гра « Вистава», «Фестиваль», «Концерт» (де одні учні можуть продемонструвати свої музичні здібності, а інші можуть виступити в ролі шанувальників та критиків)
* Тема «Театральне мистецтво» - гра « Весь світ – театр!» (Одін учні виступають в ролі мистецтвознавців і критиків, а інші демонструють свої сценічні здібності)

І так до кожної теми можна придумати гру зі своїм алгоритмом, тому що обов’язково має бути мета і кілька основних умов проведення гри.

Застосування діяльного підходу

Не можна на уроці Художньої культуру проводити вивчення теми або аналіз твору або творчості митця, не використовуючи якійсь вид діяльності. Таким видом діяльності може бути поділення класу на групи-ряди, які наприклад:

* Задають запитання з досліджуваної теми, а інший ряд відповідає;
* Озвучується проблемне запитання пропонується дати відповідь письмово, використовуючи алгоритм відповіді;
* Дається завдання зобразити (рухами голосом, візуальними засобами), наприклад, стан радості або смутку.
* Як завдання доцільно використовувати притчі (Додаток 1)

Можна розробити нескладні творчі завдання на кожен урок і створити роздатковий матеріал, який урізноманітнить роботу на уроці і дасть змогу вчителю менше відступати в ролі лектора, ставати координатором або диригентом уроку.

Використання творчих завдань

 Творчі завдання можуть стати однією з форм контролю при вивченню теми, а можуть бути стимулом до вдосконалення та розвитку творчих здібностей на уроках Художньої культури.

Творчі завдання можуть бути:

* Підготувати виступ з визначеної теми
* Підготувати презентацію
* Написати твір-роздум
* Написати відгук
* Створити колаж
* Провести тематичну фотосесію (наприклад: до дня вчителя)
* Намалювати незвичний будинок(автомобіль, одяг)

І таких завдань може бути безліч, головне щоб учні мали змогу обрати собі таке завдання, яке б можливо було б швидко і не складно виконати.

1. **Форми творчої роботи провірені на практиці.**

Можу сказати , що з власного досвіду зробила висновок, що на уроках Художньої культури крім випереджувального завдання доречно застосовувати:

* Форми проведення конференцій та диспутів, де клас поділяється на 2-3 групи;
* Давати змогу учням приймати участь в обговорені теми як усно, такі письмово (бо не всі учні можуть побороти страх публічних виступів, а вдало висловлюють свої думки в письмовій формі);
* Практикувати роботу над аналізом художнього твору згідно складеного та запропонованого алгоритму відповіді (країна, століття(епоха), вид мистецтва, жанр,композиційне рішення, кольорова гама, загальне враження);
* Використовувати тестові завдання, як зрізи практичних знань
* Доречно використовувати різноваріантні тематичні завдання , особливо в 10 та 11 класах.
* Для поточного оцінювання використовувати невеличкі практичні завдання, які виконуються на уроці (так краще працювати в класах, де кількість учнів біля 40)
* Навчити складати маршрутні листи, з послідуючим ускладненням до їх заповнення.
* Створення відеороликів на задану тему (міні фільми)
* Аналіз творів (візуальних, музичних , сценічних) за алгоритмом відповіді.

Таким чином можу сказати, що:

* Поряд з усною діяльністю на уроках Художньої культури має бути присутня робота в зошитах, але дуже не велика за обсягом і часом виконання.
* На уроці завжди має бути присутній момент, коли учні визначають з запропонованої на уроці теми, більш цікаве для себе питання для обговорення, не може бути мета уроку тільки заради самої мети – учень має отримати відповіді на свої питання і має піти з уроку задоволеним, а не засмученим.
* Темп уроку вчитель повинен постійно контролювати, щоб встигнути підвести підсумки уроку і долучити до співпраці якомога більшу кількість учнів.
* На уроці має бути роздатковий матеріал, особливо з великих чи складних тем, він необхідне для швидкого ознайомлення з біографією митця або особливостями культури та епохи. Після чого учні , які ознайомлювались з цим додатковим матеріалом мають стисло і змістовно повідомити класи цю інформацію.(це доречно тоді, коли учні приходять на урок не виконавши випереджувальне домашнє завдання).
* Доречно пропонувати робити невеличкі презентації або відео тих подій, в яких самі учні беруть участь в школі (чергування, свята виставки, тематичні тижні). Таким чином вони виконують творчу роботу, яка і є творчим проектом, бо дослідницька творча робота займає більше часу, якого на жаль у старшокласників не має.

ІІІ Висновки

Школа, дійсно, навчає, виховує та розвиває. Але чомусь забувають, що навчити всьому не можливо, бо головним вчителем завжди було і залишається саме життя!Вчитель тільки навчає та відшліфовує навички своїх учнів і вчить вчитися. Виявляється самим складним та цікавим предметом в школі стала Художня культура, і саме вона закриває ту прогалину в педагогіці на шляху до розвитку гармонійної особистості, яка ступила на шлях творчості.

Чому сьогодні ми так багато говоримо про творчість? А мабуть тому, що суспільство зрозуміло – людина митець,якзірка,і осяє ,і поведе за собою. А навички , відірвані від дійсності, нікому не потрібні, бо світ і суспільство швидко розвивається і рушієм цього розвитку як раз і є творчість людини в різних галузях.

Тому і постало завдання освіти допомогти сформуватися цій творчій особистості, а уроки Художньої культури не просто цікаві самі по собі, а конче необхідні, бо вони розвивають уяву, навчають аналізувати і допомагають дивитися на світ широко розкритими очима не дитини ,а філософа –мислителя, винахідника – митця.

І це не голосні слова, таким чином на уроках Художньої культури учні не тільки долучаються до високого мистецтва, знайомляться з творами та епохами, а суто практично проходять профорієнтаційний шлях, який допомагає їм самовизначитись в житті.

Тому пропоную пригадати, що про мистецтво говорили далеко неабиякі люди, бо краще ніж вони, сказати важко, чому шлях від навичок, які дає змогу оволодіти школа, до змістовної творчості, лежить через мистецтво.

Ні мистецтво, ні мудрість не можуть бути досягнуті, якщо їм не вчитися. Демократ

*Життя без праці — злодійство, праця без мистецтва — варварство. Ф. Ларошфуко (Додаток 2, Додаток 3)_*

Література

1. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Художньо – естетичний цикл 5-11 класи. – к . : «Перун»,20013.
2. Сухомлинський В. О. Вибр. Тв.: У5 т. – к., 1977. – т. з. с544.
3. Кириєнко В. И. Психологияспосібностей к изобразительнойдеятельности. – М.: Изд. АПНРСФСР, 1959. -304с.
4. В. І. Моляко. Концепція виховання творчої особистості. II Рідна школа. – 1991. -№5.
5. Кондратова В. В., Попова Л. М. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках образотворчого мистецтва: Навчально – методичний посібник. –Кіровоград: Видавництво обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, 2012. – 32 с.
6. Біда О. Роль малюнків на уроках природознавства//Мистецтво і освіта. - №1. 2002.- ст.45-47.
7. Вікова психологія/ за редакцією Г.С. Костюка. - К. - “Радянська школа”. - 1976.- с.190-193.
8. Данилов М.А. Теоретическиеосновыобучения и проблемывоспитанияпознавательнойактивности и самостоятельностиучащихся.-Вопросывоспитанияпознаватильльнойактивности и самостоятельностишкольников. Казань, 1972., с.7.
9. Жофчак З. Виховання школярів засобами мистецтва//Мистецтво і освіта. - №3. - 2004. - с.18.
10. Коменский Я.А. Избранноепедагогическоесочинение. М., 1955, с.302-303.
11. Кузин. Методика преподаванияизобразительногоискусства в 1-3 классе. - М. - 1988.
12. Лордкинанидзе Д.О. Принципыорганизации и принципыобучения. М., 1957, с.57.
13. Масол Л. Виховний потенціал мистецтва - джерело освітніх інновацій//Мистецтво та освіта. - №1. 2001.- ст.2.
14. Методичні рекомендації щодо вивчення дисциплін художньо-естетичного циклу//Мистецтво і освіта. - №2. 2005.- ст.6.
15. Михайлова И.Б. Чувственноеотражение в современномнаучномпознании. - М., 1972. - с.104.
16. Пальчевський С. Субестопедичне навчання на уроках образотворчого мистецтва. - 2005. - №3. - с.10-13.
17. Ростовцев. Методика преподаванияизобразительного в среднейшколе. - М. - 1963. - с.157-162.
18. Томашевський В. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках образотворчого мистецтва//Рідна школа. -2000. Квітень. - ст.48-50.
19. . Сирота В. Художньо-прикладна спрямованість образотворчого мистецтва в школі//Мистецтво і освіта. - №4. 2002.- ст.13-15.
20. . Ушинский К.Д. О наглядномобучении. - избранноепедагогическоесочинение. - т.II. М., 1954, - с.644-645.
21. Фомичев А.П. Методика обучениярисованию в восьмилетнейшколе. - М. - 1963. - с.157-162
22. Поліщук А.А. Як творити? Відчувати. Бачити. Мислити: Посібник з образотворчого мистецтва для дитячих художніх шкіл та студій. – К.: Друкарня фірми “ЕСЕ”, 2002. – 64 с.
23. Предметний тиждень у школі. Образотворче мистецтво. Метод. пос. для вчителів / Укл. Л.І. Божко, І.В. Ланіна, О.О. Лейбіна. – Х.: ПФ Антківа, 2002. – 80 с.
24. Претто М.К., Капальдо К. Творчество и выражение, в 2-х книгах. – М.: Сов. художник, 1985. – 90 с.

Додатки

Додаток 1

Притчі

(Притча на уроці може стати епіграфом, або темою початку розмови, тому потрібно їх використовувати в своїй педагогічній практиці, як одну з форм роботи)

Велике мистецтво

(дзенська притча)

Одного художника імператор попросив написати Гімалаї на стінах його палацу. Художник був Майстром дзен; він сказав, що йому потрібно для цього три роки жити в Гімалаях. Імператор запитав:

- Це займе у тебе три роки?

Художник відповів:

- Я прошу мінімум часу, тому що, поки я не стану частиною Гімалаїв, я не зможу написати їх. Мені потрібно піти туди і розчинитися в них.

По закінченні трьох років він повернувся і розписав стіну в три дні. Імператор прийшов подивитися. Це було диво! Він ніколи не бачив такі прекрасні гори. Навіть справжні Гімалаї були трохи блідіше в порівнянні з ними. Він довго стояв і милувався, а потім зауважив:

- Тут я бачу стежку, куди вона веде?

Художник відповів:

- Ми можемо піти подивитися.

Вони пішли і більше не повернулися.

Восьме чудо світу

Король дуже любив свою матір - стару королеву. На честь неї він заснував нове свято - День вшанування матерів.

І ось урочистий день настав. На центральній площі були виставлені твори мистецтва, що оспівують материнську любов. Цілий день поети і музиканти славили красу материнства, але король був незадоволений:

- Ніхто не зміг гідно прославити мать! Невже в нашій країні немає справжніх творців ?!

- Ви не праві, Ваша Величносте! - Сказав раптом невідомий юнак.

- Ти насмілюєшся перечити мені! - Розсердився король.

 - Тоді покажи, що ти приніс на свято. Сподіваюся, ти створив щось по-справжньому велике ?!

- Я не приніс нічого, тому що ... - почав говорити юнак.

- Тобі не зносити голови! - Гнівно перебив юнака король.

Але юнак спокійно продовжив:

- Любов матері так висока, що ні пензель художника, ні перо поета не здатні піднятися навіть на половину цієї висоти. Все велике і прекрасне, що є на Землі, створено завдяки матері. Мати - це восьме і найбільше чудо світла, тому що сім чудес світу були створені творцями, яких народила і виховала мати.

Юнак замовк, і люди нагородили його громом оплесків.

Очі художника (ХингШи)

Одного разу ХингШи розмовляв з ЯньгеЖенем, одним, досить скептично налаштованим, мудрецем, про важливість канонів в образотворчому мистецтві. ЯньгеЖень наполягав на тому, що майстер, зображуючи що-небудь, повинен незалежно від свого бажання, дотримуватися певних канонів і правил. ХингШи, не раз стикався в своїх мандрах з розмаїттям культур і мистецтв, не міг з цим погодитися, а тому сказав:

- Мистецтво не може бути укладена у суворі рамки і правила хоча б тому, що воно є відображенням самої вільної частини людини - її душі.

- Але при чому тут душа? Картини - це всього лише зображення оточуючого нас світу.

- Навряд, - заперечив ХингШи, - тоді живопис і малювання, втратили б всякий сенс. Навіщо людині знадобилося б створювати копію, яка все одно ніколи не змогла б зрівнятися з досконалістю оригіналу?

- Думаю, що картини - це не більше як спроба художника передати фарбами те, що він бачить.

- Тоді як можемо ми судити про те, яким бачить цей світ художник, якщо нам не дано дивитися його очима? - Відповів ХінгШи.

Додаток 2

Афоризми про творчість

Мистецтво — саме життя, і воно безсмертне.

Оскар Уайльд

Воістину, мистецтво укладено в природі; хто вміє виявити його, той володіє ним.

АльбрехтДюрер

Справжні безсмертні твори мистецтва залишаються доступними і доставляють насолоду всім часам і народам.

Гегель

Твір мистецтва — це куточок всесвіту, побачений крізь призму певного темпераменту.

Еміль Золя

Творчість! Лише вона здатна вберегти від мук і зробити життя легше! - Ф. Ніцше

Співвідношення розуму й таланту порівняно лише з співвідношенням цілого й частки.

Ж. Лабрюйер

Можна помітити подібність людської творчості і дерев: і те, і інше має особливі властивості і здатне принести плоди, притаманні лише йому.

Ф. Ларошфуко

Простір для нових ідей і творчості завжди знайдеться там, де мешкають життя і воля.

 С. Булгаков

ворці великих ідей завжди зі зневагою ставляться до своєї творчості і не схильні думати про його подальший шлях.

Л. Шестов

Завжди залишатися незадоволеним: в цьому суть творчості.

Ж. Ренар

Творчість! Ось велике спасіння від страждань, велике полегшення життя!

Ф. Ніцше

Заперечення свого обдарування - завжди запорука таланту

У. Шекспір

Звичайні люди клопочуться тільки про те, щоб скоротати час, а хто має який-небудь талант, - щоб скористатися часом.

А. Шопенгауер

Додаток 3

Афоризми про талант

Що таке талант? Талант є ... здатність сказати або висловити добре там, де бездарність скаже і висловить дурно.

Ф. Достоєвський

Нездатних людей немає. Є нездатні визначити свої здібності, розвинути їх.

Великі таланти чужді дріб'язковості.

О. Бальзак

Робити легко те, що для інших важко, - це талант; робити те, що для таланту неможливо , - це геній.

А. Ам'єль

Здатність творчості є дар природи; акт творчості в душі творить є велике таїнство; хвилина творчості є хвилина великого священнодійства.

В. Бєлінський

Рівень честі суспільства залежить від рівня поваги (навіть поваги, поклоніння) таланту; немає більшого удару по честі , ніж торжество посередності. - Є. Богат

 Хто народжений з талантом і для таланту, той знаходить у ньому своє краще існування.

І. Гете

Сліди зникнуть поколінь, Але живий талант, безсмертний геній

 М. Глінка

Талант - іскра божа, якою звичайно людина спалює себе, освітлюючи цієй власною пожежею шлях іншим.

В. Ключевський

Талантами вимірюються успіхи цивілізації, і вони ж представляють верстові стовпи історії, служачи телеграмами від предків і сучасників до потомків.

 Козьма Прутков

Існує щось більше рідкісне, більш неабияке, ніж обдарованість. Це здатність визнавати обдарованість інших.

Г. Ліхтенберг

Талант іншої людини здається меншим, ніж він є, тому що він ставить собі завжди занадто великі завдання.

Ф. Ніцше

****

Додаток 4

Біоадекватна(ноосферна) методика.

 Методику називають «біоадекватною», тому що жоден елемент методології,технології, інструментарію цієї системи не здатний порушити біоритми вчителя та учня. Вона біологічно адекватна універсальним природним законам розвитку людини.

Метою ноосферної освіти є формування психологічного здоров’я дитини(*стресостійкість*, гармонія та духовність), мотивація екологічно здорового типу мислення, заснованого на свідомому сукупному володінні логічним(лівопівкульним) та образним (правопівкульним) мисленням.

Саме двопівкульний тип мислення може надати людині цілісну картину світу. Біоадекватна (ноосферна) методика налаштовує вчителів на свідоме використання певних знань з психології, зокрема, про ритми головного мозку(бета-ритми, альфа-ритми, дельта-ритми, тетта-ритми та ін.).

 Ці знання дозволяють учителеві давати навчальний матеріал у форматі, який гарантує інтелектуальну безпеку учнів, зберігає їх психічне здоров’я, налаштовує на творче вирішення навчальних завдань.

Як правило, навчальна інформація у школі переважно подається в режимі бета-ритмів (бета-активність лівої півкулі головного мозку (частота 13 – 40Гц) спричиняє психічне напруження, дратівливість, тривожність, спалахи агресії у дітей).

Біоадекватна (ноосферна) методика пропонує здійснювати навчання з активізацією альфа-ритмів (7–13 Гц), які сприяють включенню образного мислення, творчості, стану благополуччя, миру, розслабленої зосередженості.

Для створення такого стану включаю приємну спокійну музику,використовую кольори, ароматерапію, правильно ставлю питання. Стан мозкупри цьому ясний, має високу енергоємність, наповнений творчою енергією. Психофізіології такий процес називається оптимальним функціональним станом.

Тому біоадекватніуроки викликають в учнів радість і задоволення. Атмосферана таких уроках тепла, радісна, творча. У біоадекватномууроці важливим етапом є введення нового навчальногоматеріалу з предмета у режимі 8–10-хвилинної навчальної релаксації.

Релаксація

Як психофізичний процес – це зменшення напруження, довільний або мимовільний стан розслаблення. Наприклад, на уроці з використанням біоадекватноїтехнології,присвяченому певному мистецькому явищу, пропоную учням наступну релаксацію.

Фрагмент навчальної релаксації. Формування мислеобразу.

(Музика, аромолампа)

Учитель. Займіть зручне положення.

* Заплещіть очі. Розслабте обличчя,шию, плечі, руки, тіло, ноги…
* Уявіть, як м’язи обличчя стають м’якими,розслабленими…
* Відчуйте свою розслабленість. Посміхніться і уявіть, які вигарні, коли посміхаєтесь….
* Уявіть ваш улюблений куточок природи або якесь інше місце, де ви відчуваєте себе спокійними, де ви щасливі, місце вашого спокою.
* Уявітьпредмети або об’єкти, які вам хочеться бачити в цьому місці спокою.
* Уявітькольори, які оточують вас…

рухи та звуки вашого місця спокою…

* Уявіть себе…
* Як ви виглядаєте, коли відпочили, коли звільнились від непотрібних думок?
* Якви себе почуваєте, коли ви вільні?...
* Будьте щирі із собою. Пошліть любов своєму місцю спокою.
* А зараз зосередьте ваш внутрішній погляд на тій частині простору, звідки прийде до вас один красивий образ – свічка. Ось вона наближається до вас звідкись із центру Всесвіту. Якого кольору ваша свічка? Наскільки яскраво освітлює простір навколо себе?
* Який тонкий запах виділяє? Попросіть свічку стати для вас символом вашої небайдужості, любові до людей.

 Етап релаксації сприяє виникненню у дітей глибинних роздумів, відчуття внутрішньої мандрівки, у ході якої засвоюється і закріплюється навчальна інформація, яка спочатку формується у вигляді спеціального образу –«мислеобразу».

На наступному етапі відбувається «виведення» образу інформації на рівеньсловесного осмислення.

Отже, необхідність використання інновацій на уроці художньої культури доводять як науковці, так і вчителі-практики.