

Из опыта работы.

*Автор: Самылкина Тамара Яковлевна,
учитель изобразительного искусства
МБОУ «СОШ №47» г. Чебоксары*

Темы:

1. «Красота человека: традиционная красота женского образа в отечественном искусстве ...»
2. «Традиционная красота мужского образа. Добрый молодец».

(Пятый и шестой уроки 4 класса 1 четверти).

Две темы объединяю, для сопоставления обучающимися женского и мужского образов.

В программе ИЗО 4 класса есть модули, где дети работают над изображением фигур людей: в живописи, графике, в графическом редакторе, скульптуре, ДПИ.

Цель урока: ознакомление детей с образом жизни русских крестьян, их внешней и внутренней красотой.

В качестве смыслового стержня урока я предложила четыре произведения разных эпох, объединенные темой крестьянского труда и женской красоты, где в задачах ставятся решения: мужского и женского образов, как образца мужества и силы, отзывчивости, доброты и материнства. Знакомство с картинами художников. Работая с четвероклассниками, я часто сталкиваюсь с тем, что дети воспринимают картины поверхностно: видят сюжет, но не чувствуют душу художника. Моя главная педагогическая задача на этом уроке была простой и сложной одновременно: научить детей видеть за красками живого человека, его характер, труд и достоинство. Через картины русских художников:

«Портрет неизвестной крестьянки в русском костюме» (XVIII в.);

Алексей Венецианов, «На пашне. Весна» или «Крестьянка с васильками» (нач. XIX в.);

Аркадий Пластов, «Сенокос» (сер. XX века);

Станислав Бабюк, «Сенокос» (XXI век).

Напоминаем групп, что на прошлом уроке выполняли панно. Отвечаем на вопросы. Деревня – село, в чём разница?

Работа идет как небольшой проект за 1 четверть, на больших форматах. Работают по группам. Группы формируются по рядам, или создают сами по выбору, 5-6 участников.

Занятие начинаем с терминов. Вопросы-ответы. Диспут.

Показывается панно «Деревня». Фронтальный опрос:

Сегодня мы попытаемся её оживить, но как?

Может кто-то уже догадался?

Ответ учащихся: изобразим - людей.

Учитель: правильно.

И тема нашего сегодняшнего урока называется:

«Красота человека: традиционная красота женского и мужского образа»

Включается презентация «Красота русского человека».

- Что такое красота? Какое чувство вызывает КРАСОТА?

Смысловое значение слова, Ваше понятие. От какого слова произошёл этот термин? Существует предположение, что первоначально «краса» могла обозначать «жертвенный огонь у славян». Слово «красота» произошло от праславянского слова «краса». В древнерусском языке это слово фиксируется в XI веке. Всё то, что доставляет эстетическое и нравственное наслаждение. Лингвисты склоняются к версии, связывающей понятия этого слова со словами «огонь», «сияние», «свет». К + РА+с+от+а = как от бога Ра свет исходящий.

Вопрос от учителя: «Человек», объясните смысл слова.

Это биосоциальное существо, обладающее наиболее развитым среди известных биологических видов интеллектом и сознанием.

Это люди (Народ – старославянское значение, много людей) разного пола, у которых есть определённые половые признаки (разное строение тела, репродуктивные функции). Праславянское происхождение слова «Чело», обращенная в Вечность. Означает "верх", "высший" и родственна, например, устаревшему названию лица — "**чело**" голова, **лоб**. Век - «сила», «крепость». Индоевропейские корни слова «человек» - связь с землей отражает представление древних людей о своем происхождении и неразрывной связи с природой.

Вопрос ученикам о значении терминов «Мужчина» и «Женщина».

Мужчина – от слова Могущий - Удовольствовать Жену, который достаточно созрел, чтобы обеспечить жену необходимым в жизни. Муж – чин (а) чин- положение человека в обществе, принятый порядок.

Женщина - Жизни Естества (природы) надежда воспроизвести свой род (чин), физически созрела.

Мальчики отвечают: как они понимают что такое «Женская красота»? Во что одета женщина?

Девочки отвечают, «Как вы понимаете мужскую красоту?».

Демонстрируется слайд. Презентация. Во что одет мужчина?

Слайд 1

Погружение через портрет XVIII века (И. Аргунов).

Мы начали не с тяжелого крестьянского быта, а с парадного портрета Ивана Аргунова. Для современных детей слово «крестьянка» часто ассоциируется с бедностью и усталостью. Картина Аргунова ломает этот стереотип.

Что обсуждали: Мы рассматривали детали ее праздничного сарафана, расшитого золотом кокошника, крупных красных бус. Я задавала вопрос: «Почему крепостной художник нарядил простую девушку так богато?». Дети пришли к важному выводу: Аргунов хотел показать, что внутренняя красота, чистота лица и чувство собственного достоинства стоят дороже любых бриллиантов знатных дам. Это был наш первый шаг к пониманию того, что русская красота — это прежде всего благородство души. В женщине видели заступницу, хозяйку дома, ценили ее достоинство и душевную отзывчивость, красоту

Слайд 2

А. Венецианов Поэзия материнства (А. Венецианов).

Переместившись в XIX век, мы посмотрели на работы Алексея Венецианова. Здесь важно было показать детям смену идеала. Если у Аргунова женщина статична и величава, то у Венецианова она живет в единении с природой. *Практическое задание:* Перед анализом картины «На пашне. Весна» я попросила ребят закрыть глаза и представить русское поле весной. Какие звуки они слышат? Запах земли, пение жаворонков. Рассматривая картину, мы искали ответ на загадку: почему молодая мать идет босиком по первой траве, ведя под уздцы двух коней, которые кажутся огромными по сравнению с ней? Четвероклассники тонко подметили: дело не в физической силе, а в духовной мощи. Красота женщины здесь — в её жертвенности, мягкости рук и бесконечной любви к земле и ребенку.

Слайд 3

В.Васнецов «Микула Селянинович».

В основе — образ из русских былин: Микула Селянинович — богатырь-пахарь. В фольклоре он олицетворяет крестьянскую силу, трудолюбие и связь с землёй. В центре — пахарь с сохой, а справа к нему подъезжает воин Вольга. Так художник визуально транслирует мысль, которая есть в былинах: труд земледельца не менее, а в чём-то и более значим, чем воинская доблесть. Жизнь крестьян была связана с трудом. Они трудились не покладая рук в поле, огороде, дома. Посмотрите, какую простоту художник показывает нам через движения, одежду крестьян.

Слайд 4

Симфония жизни (А. Пластов, «Сенокос») .

Переход к картине Аркадия Пластова стал эмоциональным взрывом для детей. После тишины и нежности Венецианова их оглушило буйство красок лета 1945 года. Это самый

важный момент урока с точки зрения патриотического воспитания. Мы говорили о том, что эта картина написана сразу после Великой Отечественной войны. В семье на покосе работают все вместе — от стариков до подростков. *Деталь, которая зацепила класс:* Мы долго рассматривали руки косарей. У Пластова нет случайных мазков. Сквозь усталость светится радость мирной жизни. Сенокос здесь — это праздник возвращения к созидательному труду. Красота человека у Пластова — это красота труженика-победителя. Силу духа воспитывали с малых лет.

Слайд 5

Преемственность традиций (А. Бабюк, «Сенокос»).

Чтобы связать классику с современностью, я показала ребятам работу современного российского художника Станислава Бабюка. Его «Сенокос» написан совсем недавно. Для детей стало открытием, что художники XXI века продолжают говорить на том же языке. Они сравнили палитру Пластова и Бабюка. У Пластова цвета более плотные, материальные. У Бабюка пейзаж словно растворяется в солнечном мареве, работа становится более импрессионистичной. Но суть осталась прежней: человек красив тогда, когда он занят общим делом, когда он вписан в родной ландшафт.

У русского народа бывали и праздники. Крестьяне надевали на себя свои самые лучшие наряды. Водили хоровод.

Вопрос ученикам: что такое хоровод?

Ответы учеников.

Слово «хоровод» происходит от двух слов: **древнегреческого «хор»** (χορός — «массовый танец с песней») и **старославянского «вод»** (от «водить»). Таким образом, хоровод — это коллективное действие, когда люди ходят по кругу, взявшись за руки, часто под пение. Кроме того, в славянской традиционной культуре **круг** имел символическое значение: он считался универсальным оберегом, создающим сакральную преграду, охраняющую человека и его мир от зла, болезней и потусторонних сил. Круг мог создаваться различными действиями (обход дома, опахивание селения, обвязывание предметов), а также очерчиваться на земле железными предметами, мелом, углём, красной краской или освящённым зерном. Идея круга также отражала представления о циклическом времени («круг жизни», «годовой круг») и структурировании пространства (деление на «своё — чужое»). В замкнутости энергия сохраняется, от плохого защищается. Кольцо, круг, ободок, овод ...

На народной одежде имеются украшения, узоры. Узоры в древности часто несли смысловую и ритуальную нагрузку: через них передавали информацию об устройстве мироздания, вечных ценностях, использовали в качестве оберегов. Этимологически

родственным является глагол «зреть» в значении «смотреть». Слово «узор» (у зреть) зафиксировано в древнерусском языке с X–XI века. В древнерусском языке слова с этой основой могли означать не только «увидеть», но и «понять суть».

Оберег - это защита от Бера, он его умирляет и приносит в жизнь людей лад, гармонию и красоту. «О берег» - держаться вблизи берега, береги от воды, которая водит. Деревни, города располагались в старину около водоёмов. Одним из самых распространенных среди них является слово, которое каждый из нас произносит порой не один раз в день.

Вопрос ученикам: на каком месте одежды находятся узоры?

Ответ учеников: на головных уборах, горловине, рукавах, подоле, на нагрудной части, переднике.

Вопрос: объясните, почему на этих местах?

Ответ учеников: говорим, едим через горло, руками, ногами себя обслуживаем, ходим, работаем. На ушах серьги – слушаем и слышим.

IV Творческое практическое задание

Вспомните все сказанное на уроке. Определитесь с женским и мужским образом.

Вопросы учителя: в комплект одежды что входит? Слайд. Куда пошел человек, на праздник собрался, один, с друзьями, может на поле вышел, что делает на поле? В каком одеянии люди, народ, или один человек? Можно предложить зарядку.

ЗАРЯДКА ПО РЯДАМ ДЕТИ ПОКАЗЫВАЮТ ДЕЙСТВИЯ

Крестьянин рубит дрова, покажи!

Крестьянин пашет землю, ты покажи!

Крестьянин косит траву, покажи!

Крестьянин сеет зерно, покажи!

(ребята быстро должны показать фигуру крестьянина и замереть).

Практическая работа учащихся: изобразить мужской или женский образы (на выбор, по сюжету и материала, техники работы и исполнения).

Приступают к выполнению задания в паре (сосед по парте, группа –соседи спереди и сзади).

Бывает, что дети заранее, до защиты проекта, приходят на консультацию.

Вырезаем из бумаги силуэты фигур людей, складывая бумагу пополам, в два, три раза. Получается при складывании бумаги от одной до четырёх фигур. Оформление работы узором, орнаментом.

Вопросы учителя: на каких частях одежды имеется узор?

Узор - зреть

- Для чего узоры? Оберег?

- В каком виде: в полоске, квадрате, прямоугольнике, круге?

- Какие элементы узора можно изобразить на горловине, на грудной части, рукавах, на подоле? Здесь идет напоминание, что древние славяне, мы предки славян, мироздание объясняли наличием трёх миров: правящий - Правь, явный - существующий - Явь, ушедший в землю - Навь. Из четырех стихий: вода, огонь, земля и воздух где и как расположить?

Результаты практической части урока: После глубокого анализа этих четырех произведений ребята приступили к собственной работе. Им нужно было создать эскиз (есть вариативность) иллюстрации к русской народной сказке или песне, используя полученные знания. Главное изменение, которое я увидела в их работах по сравнению с обычными уроками: исчезла слащавость. Девочки перестали рисовать принцесс с огромными глазами. Их героини приобрели крепкие ноги, добрые улыбки, натруженные руки, держащие хлеб или прялку. Мальчики изображали мужиков-кормильцев без ложного пафоса, просто и крепко стоящими на своей земле.

Поговорки и пословицы про КРАСОТУ. Слайд

Красота без разума пуста. — Важно сочетать внешнюю привлекательность с умом и хорошими качествами.

Красота до вечера, а доброта навек. — Внешняя красота со временем уходит, а доброта остаётся в людях навсегда.

Не ищи красоты, а ищи доброты. — Доброта и хорошие поступки — вот что действительно важно.

Не родись красивым, а родись счастливым. — Счастье зависит не от внешности, а от того, какой ты человек.

Нет розы без шипов. — Даже у самого красивого цветка есть свои особенности или трудности.

Со лба красив, да с затылка вшив. — Внешность обманчива, не стоит судить по первому впечатлению.

Хороша очами, да нехороша речами. — Важно следить за своими словами и поступками.

Вывод:

Этот урок еще раз доказал: чтобы воспитать любовь к Родине, к своему языку, не обязательно произносить громких слов. Достаточно дать ребенку всмотреться в произведения русских портретистов-классиков, остановить внимание детей на значение и происхождение русских слов и терминов. Вопросы, услышанные на уроке, о смысловом значении слов, ученики дома задают своим родителям.

Цитата Антона Павловича Чехова: **«В человеке должно быть всё прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли»** — из пьесы «Дядя Ваня» персонажа доктора Астахова (1897 год) завершает наш урок.

Домашнее задание на следующий урок, понять смысл близкого тебе слова (на выбор), как бы это слово ты изобразил знаком, символом?

ИСКУССТВО МЫШЛЕНИЯ

С-Мер-ТЬ-Сменить Мерность

Лю-Бо-Вь - Люди Бога Ведают

Бо-Ле-Знь - Бог Лечит Знанием

Ведь-Ма - Ведающая Мать

С-Мир-ение - С Миром Быть

Один-ОКО -Быть Наедине с Богом

Нас-Трое-Ние - Нас Трое: Дух, Душа и Разум

С-Часть-Е - Быть Частью Единого

Благо-Дарю - Дарю Благо

Со-Весть - Весть от Души

Ра-Дость - Достаток Света Ра

У-Спех - Успеть Следовать Пути Души

Судь-Ба - Суд Бога или Божий Замысел

Про-Щение - Путь к Очищению

Богатство - Быть Богом Наполненным

Вдох-Но-Вение - Вдох Нового Видения

Ис-Целение - Возвращение к Целостности

Чело-Век - Чело, обращенное к Вечности