Літератури як чинник творчого розвитку особистості на заняттях образотворчого мистецтва.

Арсієнко Олена Леонідівна, керівник гуртка-методист студії образотворчого мистецтва ПНЗ «МПДЮТ» місто Запоріжжя.

Розглянемо використання творів відомих письменників на занятті образотворчого мистецтва.

Важливі відкриття нашої країни в дитинстві надає нам видатний письменник Микола Васильович Гоголь. Видатний письменник виріс серед селянських дітей на українських казках, піснях, бувальщинах.

Великий письменник створює не просто народні характери, а саме образ України, знайомить нас з мовою, якою говорили поблизу Диканьки, описує природу, розповідає про людей, їх звичаї, вірування, їх радощі і скорботи. Все це пройняте такою великою любов’ю і захопленням, що неможна лишатися байдужим до людей, про яких розповідає нам письменник. Коваль Вакула з повісті «Ніч перед Різдвом» щиро і віддано кохає красуню Оксану і ладен на все заради неї, навіть дістати черевички, що носить сама цариця. Красуня розуміє, що немає кращого хлопця, для неї ніж Вакула, і не треба їй вже царициних черевичків. Діти, навіть самі маленькі, відчувають любов, її прояви, як вони впливають на кожну людину без винятку.

Гоголь говорить разом із своїми героями мовою, що схожа на пісню, створює чудову книгу, сповнену любові до людей, повну живих почуттів, яскравого світла і страшної темряви. Це край, де можливо все, де боротьба добра і зла вічна, коли люди стають на бік добра, тоді перемагають зло.

Зображення людини, показ її характеру – це дуже цікаве завдання для дітей. Педагог з дітьми спочатку розбирається: що таке добро і зло; відношення людини до людини, к добру і злу, прекрасному і потворному. Робить з ними висновки, що в житті і літературі багато однакового, а способи вираження різні. В житті людина виражає відношення через реакцію, вчинок, слово. В мистецтві за допомогою кольору, ліній і других засобів виразності.

Під час розгляду картин художників діти намагаються розповісти про невідомих їм людей, що зображені на картинах, якими вони їх сприймають і відчувають. Цей процес необхідний для розуміння вихованцями з якими відчуттями вони будуть працювати над портретом людини та якою вона у них вийде. Тому, що художник, зображуючи людину, наділяє її тими якостями, які відчуває до людини під час роботи. Дуже важливо, щоб маленькі художники навчалися слідкувати за своїми емоціями і навчалися їх контролювати. Пропонуємо оглянути конспекти занять за тематикою сюжетної композиції, де можливо використання літератури.

Заняття 1.

Тема: «Зимові народні свята. Різдво»

Мета: пізнання нового через пошук і використання інформації з тексту книги, фрагментів фільму для удосконалення практичних навичок при створенні творчої сюжетної композиції; розвиток вміння спостерігати, порівнювати, аналізувати; виховання естетичного, художнього смаку у дітей.

Завдання

- створити сюжетну історичну композицію на основі літературного тексту з використанням відео матеріалів (фрагментів художнього фільму «Ніч перед Різдвом») закріплення і удосконалення знань і практичних навичок по створенню сюжетної композиції;

- виховувати повагу до історії та народних традицій.

Методи: мозаїка,діалог-обговорення фільму.

Обладнання: папір А №3, простий олівець ластик, гуаш

Наочні засоби: роздатковий матеріал, технічні засоби, текст повісті М.В. Гоголя «Ніч перед Різдвом», фрагменти художнього фільму «Вечори на хуторі біля Диканьки» (1961р.)

Література: Гоголь М.В. «Ніч перед Різдвом»;

Інтернет ресурси:

<https://www.segodnya.ua/>

Хід заняття

І. Організаційно-вступна частина

Підготовка дітей до заняття, робочого місця.

Метод: створення ситуації успіху.

ІІ. Повідомлення теми і мети заняття

Слова педагога. Сьогодні продовжуємо працювати за темою «Зимові народні свята. Різдво».

Мета нашого заняття: усвідомлення знань про народні свята і традиції святкування Різдва. Створення сюжетної композиції історичного жанру на основі тексту повісті Гоголя М.В. з використанням відео фрагментів фільму «Ніч перед Різдвом». (1961)

III. **Актуалізація і корекція опорних знань.**

Слова педагога. Незабаром ми з вами будемо відмічати велике свято Різдво Христове. Ось вже більш ніж 1030 років пройшло з часу Хрещення Русі, народ став православним. Свято «Різдва» одне з головних в річному календарі у наших предків, залишається таким і тепер.Православні люди святкують народження Ісуса Христа, Його ще називають «Спасителем», від гріха, Він прийшов в світ навчати людей жити в любові, мирі і злагоді, прощати всім образи. Це важливо для самої людини, яка хоче відчувати себе щасливою.

В нашім народі на протязі тисячоліття склалися традиції святкування цього свята. Що ви знаєте про це свято? Які традиції ви знаєте?

Відповідь вихованців. В народній традиції святкувалося яскраво, радісно, з гумором, піснями – колядками, танцями, катанням на санях.

Слова педагога. Тому таке дійство не могло залишити в спокої творчу людину. Опис святкування Різдва можна зустріти в літературі і на картинах художників, а також в художніх фільмах.

ІV Початкова мотивація навчальної діяльності.

Слова педагога. Важливо, почувши тему «Різдва» не розгубитися. Постають питання: з чого починати? Що можна і треба малювати, щоб її розкрити?

По-перше. Треба заспокоїтись і згадати все, що ви знаєте з цієї теми.

По-друге. Почніть не з загальної інформації, а з чого-небудь цікавого, особисті відчуття допоможуть вам у виборі сюжету і в роботі.

По-третє. Потрібно визначитися, що буде головним у вашій композиції, від того починайте продумувати свою роботу, розповідь своєї історії за допомогою малюнка.

V. Подача нового матеріалу.

Слова педагога. На запитання традицій святкування Різдва у далеких наших предків відповідь знайдемо у повісті Миколи Васильовича Гоголя «Ніч перед Різдвом». Послухаємо якими словами починає письменник розповідь.

Метод: мозаїка, обговорення твору Гоголя з різних точок зору.

Читає вихованець. «Останній день перед Різдвом пройшов. Зимова, ясна ніч наступила. Глянули зорі. Місяць величаво піднявся на небо посвітити добрим людям і всьому світу, щоб всім було весело колядувати і славити Христа».

Слова педагога. Слухаємо ці строчки і уявляємо українське село, де пройшли дитячі роки письменника. З дитинства він цікавився фольклором, народними віруваннями і традиціями українського народу. Цей інтерес поглибився під час проживання в Санкт-Петербурзі. В листах до сестер і матері Гоголь звертався з проханням, щоб вони надсилали малоросійські історії, народні легенди, опис українських костюмів і обрядів – все це письменник використовував в своїх повістях «Вечори на хуторі біля Диканьки», «Ніч перед Різдвом».

В основу повісті «Ніч перед Різдвом» лягли українські народні Різдвяні традиції і обряди. «Свят вечір» - це вечір перед Різдвом, його в народі ще називали Багатий вечір, Свята – вечеря.

З самого ранку наші предки чекали першу зірку, готували пісні страви, а ввечері за столом збиралася велика родина. Перед вечерею молилися, дякуючи за все пережите і прохаючи добра на майбутнє, поминали покійних. Діти і молодь несли вечерю хрещеним, з цього починалося святкування Різдва.

Головним блюдом на святковому столі, була кутя, в повісті Вакула згадує «голодну кутю», що означало – пісна, її готували з пшениці з додаванням меду, маку та горіхів. Кутя – символ майбутнього благополуччя, процвітання.

Християнські свята починаються з вечора. Вечір і ніч – особливий час, таємничий, час зустрічі реального з потойбіч, добра і злих сил. Здавна вважалося, що в Свят вечір відбуваються дивовижні події, зустріч з нечистою силою, яка відступає перед великим святом Різдвом Христовим.

Читає вихованець. «… чорт, якому остання ніч залишилася шататися по білому світу і навчати гріху добрих людей, завтра же, з першими дзвонами до заутрені, бігтиме не оглядаючись, піджавши хвіст, у свою берлогу».

Слова педагога. Людей завжди вабили дива, прояви чудес, пізнання невідомого. Люди намагалися ніби зазирнути у «потойбіч». І все, що люди переживали, відображалося в народному фольклорі, міфології, обрядовості.

В українській міфології символом ночі вважався чорний кінь, тому у Гоголя чорт в Петербурзі перекидається в коня, відьма перетворюється в Солоху. Диво події відбуваються в земному житті – коваль Вакула на чорту злітав в Петербург і отримав від самої цариці черевички для красуні Оксани.

Розповідь історії в повісті відбувається з піснями, жартами, сценками з народного побуту, сварками, бійками, чутками. Також відчувається вплив традицій українського вертепу.

У вертепі розігрувався – Євангельський сюжет народження Сина Божого з переплетенням смішних сцен з народного українського побуту. Традиційними персонажами українського вертепу були Богородиця, Ісус, Ірод, чорт, Баба, Москаль, Циган, Шинкар, Дяк. Головним і самим популярним був Козак Запорожець самий активний персонаж, він завжди виходив переможцем у всіх сценках.

Колядки – обрядові пісні, виконували в Україні ще з часів язичества. З прийняттям християнства залишилися в народних традиціях, на кануні Різдва прийнято було колядувати і прославляти Христа. Співали колядки, славили господарів, а господарі «висовувалися з вікон з ковбасою в руках, або шматком пирога. Парубки і дівчата підставляли мішки і ловили свою добичу». Потім ці пожертвування ділилися між всіма учасниками.

Читає вихованець. «Настав ранок. Всі йдуть до церкви славити Христа. Вся церква ще до світанку була повна народу. У віці жінки в білих моністах, в білих суконних свитках набожна хрестяться у самого церковного входу.…Дівчата, у яких намотана ціла лавка стрічок, а на шиї моніст, хрестів і дукатів». «Після церкви всі підуть розговлятися. Дівчата помишляли про те, як вони з хлопцями будуть кататися на льоду, грати в сніжки, співати пісні. Так і пройдуть святки».

Слова педагога. Вся повість наповнена світлою атмосферою свята. Микола Васильович Гоголь великий майстер слова, так яскраво описав Різдвяні традиції нашого народу, що ми ніби опиняємося на святі і самі стаємо учасниками всіх подій.

VІ. Постановка завдань перед практичною діяльністю (алгоритм) за новою темою.

Слова педагога. Пропоную переглянути декілька відео фрагментів фільму «Ніч перед Різдвом» та визначити, коли будете дивитися відео, саме ті кадри, котрі більш вам підійдуть для сюжету. Зверніть увагу, як оператор будує композицію в кадрі, розташування дійових осіб, предметів першого і другого планів. Як за допомогою світла і тіней створюється композиційний центр? Також, звертаємо увагу на колорит, який використовують творці фільму. Чому він такий? Що він передає? Інтер’єр і оздоблення хати, одяг. Тобто підмічаємо те, що вам допоможе розпочати роботу над композицією.

Огляд фрагментів фільму «Вечори на хуторі біля Диканьки» (1961р.) *Саме кадри святочного ходіння з Різдвяною зіркою, колядування, а також фрагменти, де показується відтворена українська хата – Солохи, святковий стіл, убранство, вигляд хати з середини. Кадри з фільму ніби машина часу перенесе їх на 200 років назад, вони побачать побут українського селянина, краще уявлятимуть події, які відбуватимуться на сторінках повістей «Вечори на хуторі біля Диканьки».*

Переживання і емоції стануть у нагоді при створенні творчої композиції історичного жанру.

Алгоритм творчої роботи.

- визначитися сюжетом власної композиції,

- намагатися уявити її собі,

- представити, що буде композиційним центром,

- розташування дійових осіб,

- визначити предмети першого і другого планів.

Вихованці створюють ескізи.

VІІ. Формування вмінь та навичок вихованців під час практичної діяльності.

В процесі роботи над практичним завданням, педагог слідкує, у яких дітей виникають проблеми. Проходить спілкування між педагогом і дитиною, в процесі спілкування виявляється рівень знань, розуміння теми. Визначається як теоретичні знання можна застосовувати в практичному процесі створення творчої композиції.

Дитина своїми словами повторює завдання. Якою вона бачить свою роботу, з чого планує починати. Здійснюється словесний само інструктаж. Підказка педагогом при виконанні окремих частин малюнка здійснюється у разі потреби. Спілкування з дитиною надає педагогу можливість краще розуміти особливості кожної дитини, її можливості і тому враховувати їх в подальшої роботі.

VІІІ Узагальнення й систематизація вивченого матеріалу.

В кінці заняття проводиться підсумковий огляд робіт. Визначається необхідність корекції робіт та визначення недоліків в теоретичних знаннях. Обговорюється уміння дітей використовувати теоретичні здобуті знання на занятті та отриманні навички і рівень їх засвоєння.

ІХ. Підсумкова частина заняття. Рефлексія.

Алгоритм самоаналізу малюнку

1. Оцініть виконану роботу, що вам вдалося і подобається у вашій роботі?
2. Щоб хотіли змінити, якщо би тільки починали роботу?
3. Щоб зробили інакше, дивлячись і оцінюючи результат вашої роботи?

Слова педагога. Бачу радість тим результатам які ви отримали. Робота над створенню композиції не завершена, продовжимо над нею працювати на наступному занятті, де продовжимо знайомство з Різдвяними традиціями нашого народу. Кожна нова робота і нова тема розширюватимуть ваші знання. Цей процес немає межі, поки існує людство, буде розвиватися образотворче мистецтво.

Дякую за заняття.

Заняття 2.

Тема: «Композиція. Людина і простір. Народні традиції українського народу очима М.В. Гоголя через мистецтво кінематографу».

Мета: конструювання проблемного інтелектуального середовища за допомогою фасилітованої дискусії на основі фрагментів фільму М.В. Гоголя «Вечори на хуторі біля Диканьки» для створення творчої сюжетної композиції; розвиток вміння спостерігати, розмірковувати над змістом художніх та кіно творів, аналізувати; виховання естетичного, художнього смаку у дітей.

Завдання

- створити сюжетну історичну композицію на основі відео матеріалів (фрагментів художнього фільму «Вечори на хуторі біля Диканьки»);

- формувати образне мислення;

- закріпити і удосконалити теоретичні знання і практичні навички по створенню сюжетної композиції;

- ознайомити з професіями режисера, оператора;

- виховувати повагу до історії та народних традицій.

Методи: фасилітована дискусія, дидактична гра, наочний,

Обладнання: папір А №3, простий олівець ластик, гуаш

Наочні засоби: роздатковий матеріал, технічні засоби, фрагменти художнього фільму М.В. Гоголя «Вечори на хуторі біля Диканьки».

Література: Гоголь М.В. «Вечори на хуторі біля Диканьки»;

Інтернет ресурси: <https://www.segodnya.ua/>

Хід заняття

І. Організаційно-вступна частина

Підготовка дітей до заняття, робочого місця.

Метод: створення ситуації успіху.

ІІ. Повідомлення теми і мети заняття

Слова педагога. Сьогодні продовжуємо працювати за темою «Зимові народні свята. Різдво».

Мета нашого заняття: створення сюжетної композиції історичного жанру на основі тексту повісті Гоголя М.В. та відео фрагментів фільму «Вечори на хуторі біля Диканьки» (1961), усвідомлення і використання знань про народні свята і традиції святкування Різдва у власних малюнках.

III. **Актуалізація і корекція опорних знань.**

Слова педагога. На минулому занятті розглядався твір Микола Васильович Гоголь «Ніч перед Різдвом», де ми читали й оглядали уривки фільму «Вечори на хуторі біля Диканьки» для створення образів майбутніх сюжетних композицій.

Дидактична гра «Згадай алгоритм творчої роботи». Обговорюються деталі побудови картини з вихованцями.

На моніторі картина

Згадаємо: що надає картині емоційність? Що є композиційним центром?

Яки предмети першого, а яки другого плану?

Алгоритм творчої роботи

- визначитися сюжетом власної композиції,

- намагатися уявити її собі,

- представити, що буде композиційним центром,

- розташування дійових осіб,

- визначити предмети першого і другого планів.

ІV Початкова мотивація навчальної діяльності.

Слова педагога. Коли ми обговорювали картину у нас в голові з’являються образи, ніби картини в уяві і у кожного образи будуть свої, ніби фільм прокручується в голові. Кожна подія в нашому житті запам’ятовується, а коли ми згадуємо ії, то цей фільм показує наш мозок й ми знов переживаємо емоції цієї події. А які професії виконують дію мозку у реальності?

Відповідь вихованців. Режисери, оператори.

V. Подача нового матеріалу.

Слова педагога.

Саме вміння образного мислення допомагають кінематографістам виконувати свою роботу неповторно, особливо. Коли їх робота виконана бездоганно, нами образи запам’ятовуються назавжди і ми сприймаємо героїв фільму саме такими, якими вони їх нам представили. Яки мистецтва кінематографії можна віднести до образних?

Відповідь вихованців. Мультиплікація, художні фільми.

Слова педагога. Мультфільми та художні фільми створюються колективом людей. Один кадр ніби окрема картина, кадри змінюються один за одним, створюючи рухи, живе сприйняття того, що відбувається на екрані.

Так режисер фільму уявляє образ головної ідеї майбутнього фільму. Продумує послідовність зміни подій, уявляє образи й характери героїв; створює сюжетні лінії; продумує емоційний настрій кожної сцени фільму, тобто створює художній задум-ідею фільму.

Художник-технік по освітленню вирішує технічну сторону задуму. Він засобами світла і тіні відтворює художній задум режисера.

Оператор слідкує за тим, щоб кожен кадр був красиво скомпонований і завершеним.

Художник по костюмам розробляє ескізи всіх костюмів, які потім будуть в кадрі.

Художник по гриму за допомогою спеціальної фарби, створює образи, характери персонажів.

Отже, над образами фільму працює ціла команда в яку треба додати акторів, композиторів, сценариста і інших.

Оглянемо знов кадри з художнього фільму, поставленого за книгою М.В. Гоголя «Вечори на хуторі біля Диканьки».

Метод: фасилітована дискусія. *За допомогою фасилітованої дискусії вихованці з’ясовують якими художніми засобами кінематографісти передають настрій і динаміку руху. Аналізуються 2-3 кадри різних по змісту і композиції.*

Слова педагога. Отже, кожний із вас виступає своєрідним кінематографістом при створені власного сюжету картини. До якого алгоритму створення творчої роботи ми визначились?

Відповідь вихованців.

- визначитися з сюжетом власної композиції,

- намагатися уявити його собі,

- представити, що буде композиційним центром,

- розташувати дійових осіб в картині,

- визначити предмети першого і другого планів.

VІ. Постановка завдань перед практичною діяльністю.

Слова педагога. При дискусії обговорення фрагментів фільму «Вечори на хуторі біля Диканьки» ми знов вийшли на відомий нам алгоритм створення творчої роботи.

Алгоритм творчої роботи

- визначитися сюжетом власної композиції,

- намагатися уявити її собі,

- представити, що буде композиційним центром,

- розташування дійових осіб,

- визначити предмети першого і другого планів.

Дітям пропонується обрати один з сюжетів фільму і створити сюжетну композицію. Постаратися відтворити гумор, народні традиції святкування Різдва.

VІІ. Формування вмінь та навичок вихованців під час практичної діяльності.

В процесі роботи над практичним завданням, педагог слідкує, у яких дітей виникають проблеми. Проходить спілкування між педагогом і дитиною, де виявляється рівень знань, розуміння теми. Визначається як теоретичні знання можна застосовувати в практичному процесі створення творчої композиції.

VІІІ Узагальнення й систематизація вивченого матеріалу.

В кінці заняття проводить підсумковий огляд робіт. Визначається необхідність корекції робіт та визначення недоліків в теоретичних знаннях. Обговорюється уміння дітей використовувати теоретичні здобуті знання на занятті та отриманні навички і рівень їх засвоєння.

ІХ. Підсумкова частина заняття. Рефлексія.

Алгоритм самоаналізу малюнку

1. Оцініть виконану роботу, що вам вдалося і подобається у вашій роботі?
2. Щоб хотіли змінити, якщо би тільки починали роботу?
3. Щоб зробили інакше, дивлячись і оцінюючи результат вашої роботи?

Дякую за заняття.

Таки заняття сприяють духовному зростанню дитини на основі літературної спадщини України. У картинах вихованців спостерігаються їх власний світогляд й зміст картин показує відношення дитини до історії свого народу.