

Файзеева Гузель Даниловна,

учитель русского языка и литературы МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 84, г. Казань

fayguda@mail.ru

Развитие творческих способностей учащихся на уроках искусства (на примере урока по теме «Синтез искусств в кино» 9 класс)

Аннотация. В статье представлена креативная разработка урока МХК по теме «Синтез искусств в кино» 9 класс по программе «Искусство 8-9 классы Г. П. Сергеевой». В разработке используются различные задания, развивающие коммуникативные навыки учащихся, формирующие логическое и дивергентное мышление.

Ключевые слова: кино, арт-квест, мозговой штурм, групповая работа.

В системе уроков, способствующих развитию творческих способностей учащихся, уроки искусства занимают особое место, так как объекты искусства не имеют единственно верной, однозначной оценки. И, изучая историю развития искусств, учащиеся принимают априори наличие множества разных, иногда диаметрально противоположных точек зрения на произведения искусства. Согласитесь, что творения Гауди и Росси, Шекспира и Паланика, Модильяни и Шагала вызывают различную реакцию, своих почитателей имеют Мацуев и Кинчев, Хабенский и Бред Питт.

Задача уроков искусства сформировать у учащихся **инструментарий** оценки произведений искусства и **критерии** этой оценки. Повторим вслед за Коко Шанель: «Вкус – это искусство отбора» [1], а, чтобы отбирать необходимо знать, из ЧЕГО выбирать и КАК выбирать.

Эта задача уроков искусства полностью совпадает с современной концепцией образования, отраженной в Стандартах второго поколения, в которой акцент обучения смещён с готового объёма знаний выпускника на его личностные качества [2]. Не дать готовые знания, а научить находить, отбирать и использовать информацию, легко ориентироваться в современной информационной среде, быть мобильным и коммуникативным, легко объединяющимся для достижения общей цели в группы. Многие качества современного выпускника, основные компетенции могут быть сформированы в ходе изучения истории и теории искусства при применении на уроках системы творческих заданий.

Рассмотрим это на примере урока МХК по теме «**Синтез искусств в кино**» (9 класс, Программа «Искусство 8–9 классы», автор Г. П. Сергеева).

Цель данного урока можно определить следующим образом: способствовать формированию представления о взаимосвязи различных видов искусств в кино, развивать дивергентное мышление, навыки коммуникации в малой социальной группе, способствовать развитию аналитических и творческих способностей.

Для решения возникающих коммуникативных ситуаций на уроке класс рассаживается четвёрками. Это рабочие группы для обсуждения возникающих проблемных вопросов, мозгового штурма, взаимопроверки, рефлексии, самооценки на уроке и прочего. Работу четвёрки можно оценивать «бригадно» (общая оценка на всех в зависимости от участия группы в работе на уроке) и дифференцированно (один участник группы сдаёт учителю листок с оценками всем участникам стола включая себя). Домашнего задания, предваряющего урок, данный материал не предусматривает.

Для работы на уроке кроме видеоматериалов понадобятся листы формата А4 на каждый стол, цветные карандаши или фломастеры, листы ватмана А2 или листы для рисования А3.

Блок 1 (мотивация) представляет собой специально отобранную систему оригинальных объектов-сюрпризов, способных вызвать удивление учащегося. Этот блок обеспечивает мотивацию учащегося к занятиям и развивает его любознательность [3].

В начале урока мы представляем учащимся два видеоклипа. Первый, снятый братьями Люмьер, «Прибытие поезда». Его можно посмотреть в непосредственном виде, а можно показать в классе отрывок из кинофильма «Человек с бульвара Капуцинов», в котором Фёст (актер Андрей Миронов) демонстрирует этот отрывок в салуне. Вторым отрывком для обсуждения может стать фрагмент любого современного экшена, содержащего большое количество спецэффектов.

Демонстрация этих отрывков должна создать положительный эмоциональный настрой, определить тему урока, которая сразу записывается на доске и в тетрадях «Синтез искусств в кино», снять психологическое напряжение от знакомства с новым материалом, так как при демонстрации второго отрывка, несомненно, произойдёт узнавание. Учащиеся настраиваются на то, что речь на уроке пойдёт в первую очередь о вещах им достаточно хорошо известных (кино смотрят и любят все), во вторую очередь о вещах интересных (опять же, если книги в классе читают немногие, то кино в его разнообразных вариантах смотрят все).

Можно рассмотреть иные варианты начала урока. Например, установить в классе камеру и включить её на перемене незаметно для класса. С началом урока вывести на экран проектора заголовок «Один день из жизни нашего класса» и пустить заснятое. Подобное начало должно вызвать эмоциональное оживление в классе и стать толчком к обсуждению.

Во вступительном слове учитель должен подчеркнуть, что самый на сегодняшний день массовый и доступный вид искусства – кино – прошел огромный путь от небольших чёрно-белых немых эпизодов до современных фильмов. Развиваясь на основе фотографии, кино постепенно вбирало в себя достижения других видов искусств.

Блок 2 (содержательная часть) содержит программный материал учебного курса и обеспечивают формирование системного мышления и развитие творческих способностей [3].

Основную содержательную часть данного урока можно представить в виде мозгового штурма с последующей защитой.

Класс (рассаженный по четверкам) получает задание: Подумайте, какие виды искусства вобрало в себя кино? Что оно взяло от них и что изменило?

Для удобства можно фиксировать размышления в виде таблицы. Таблица заполняется одна на группу в течение 7–8 минут на листе ватмана формата А₂ или листах для рисования А₃. Первую строчку вместе с классом заполняет учитель.

Таблица 1

	Вид искусства	Взаимодействие с кино
1	Литература	Основой многих, а первоначально абсолютно всех фильмов являются литературные произведения. Кино зачастую служит популяризатором классических произведений. Однако чаще фильмы снимаются «по мотивам» литературного произведения, искажая первоначальный авторский замысел.
2		
3		

После работы в группах таблица заполняется на доске. От каждой группы по очереди выходит ученик и вписывает вид искусства. Вторую графу можно для удобства и экономии времени на уроке просто проговаривать. Группы внимательно следят за общей работой и, если возникает пункт, который отсутствовал у них,

пополняют свою таблицу. Таким образом, в каждой группе будет максимально полный вариант таблицы.

Обязательными в этой таблице можно считать следующие пункты:

Таблица 2

	Вид искусства	Взаимодействие с кино
1	Литература	Основой многих, а первоначально абсолютно всех фильмов являются литературные произведения. Кино зачастую служит популяризатором классических произведений. Однако чаще фильмы снимаются «по мотивам» литературного произведения, искажая первоначальный авторский замысел. Например, современные фильмы о Шерлоке Холмсе.
2	Театр (режиссер, актеры, декоратор, театральные художник, гример, костюмер и т. д.)	Создание фильма в своей основе повторяет процесс создания театрального спектакля, эти два искусства имеют множество общих профессий, одни и те же актеры снимаются в кино и играют в театре. Константин Хабенский, Чулпан Хаматова, Николай Пореченков в первую очередь артисты театра.
3	Музыка (инструментальная и вокал)	Создает в кино эмоциональный фон, часто становится визитной карточкой фильма. Фильм «Титаник» невозможно представить без музыки, пережившей популярность фильма.
4	Танец	Может быть сюжетом фильма или в некоторых фильмах используется как динамическая пауза в развитии сюжета (мюзиклы). «Моя прекрасная леди» с Одри Хепберн.

Кроме этих видов искусства учащиеся могут назвать множество других, главное, чтобы их ответы были аргументированы:

Таблица 3

5	История костюма и современная мода	Создают ощущение исторической достоверности в фильме и одновременно являются средством создания образа.
6	Боевые искусства	Способствуют созданию острых захватывающих моментов в фильме. Фильмы с участием Брюса Ли.
7	Компьютерный дизайн, графика	Создают современные спецэффекты. Фильмы по трилогии Толкиена или «Звёздные войны».
8	Цирк	Множество фильмов используют дрессированных животных. «101 далматинец», «Елки пушистые» и т. д.
9	Декоративно-прикладное искусство	Оружие, ювелирные украшения, домашняя утварь в фильмах зачастую являются не просто достоверным историческим фоном, но и определенными символами.
		и т. д.

В данном случае главное – не ограничивать фантазию учащихся. При заполнении таблицами желательно приводить примеры фильмов, называть фамилии актёров, режиссёров, композиторов и т. д.

После составления общей таблицы необходимо подвести промежуточный итог и снова вернуться к теме: кино – синтетический вид искусства, вбирающий в себя достижения многих видов искусства, не только смежных, но и на первый взгляд достаточно далёких.

Блок 3 (психологическая разгрузка) представляет собой систему психологической разгрузки. Психологическая разгрузка реализуется через упражнения по гармонизации развития полушарий головного мозга, через аутотренинг, через систему спортивно-эмоциональных игр, театрализацию и др.

В качестве психологической разгрузки можно предложить учащимся порисовать под музыку из кинофильмов (музыка должна быть легко узнаваемой и характерной).

Рисунок должен быть в стиле граффити и связан с кино. Например, просто написать слово «кино» в любом стиле. Эта работа может быть индивидуальной или выполняться в группе. Результаты этого этапа работы не обсуждаются, а лишь вывешиваются на специальном стенде.

Блок 4 (головоломка) представляет собой систему усложняющихся головоломок, воплощённых в реальные объекты, в конструкции которых реализована оригинальная, остроумная идея.

На данном уроке учащимся предлагается выписать из квадрата все понятия, связанные с кино. Слова могут быть расположены по горизонтали и вертикали, буквы используются по одному разу. Так как эти слова будут нужны для следующего этапа работы желательно сразу записывать их в столбик с большими пробелами.

Таблица 4

Т	О	Р	Р	А	Н	Е	В	С	К
Р	С	Е	Б	О	Е	В	И	К	А
И	К	Ж	Ч	А	П	Л	И	О	Я
Л	А	И	С	С	Ё	Р	Н	П	К
Л	Р	С	Ц	Е	Н	А	Р	Е	О
Е	Р	Д	Е	П	П	Г	И	Р	М
М	Е	Л	О	Д	Р	А	С	А	Е
Т	А	П	Ё	Р	А	Й	Т	Т	Д
О	Р	О	М	М	М	Д		О	И
Р	Л	О	В	А	А	А	И	Р	Я

Должны быть выписаны следующие слова:

Режиссер
Триллер
Мелодрама
Тапёр
Оскар
Депп
Раневская
Боевик
Комедия
Гайдай
Ромм
Сценарист
Чаплин
Орлова
Оператор

На выполнение задания рабочим группам даётся 5–7 минут. Затем на доске открываются все слова. Желательно с небольшой словарной статьёй.

Наприме,:

Файна Геóргиевна (Григóрьевна) **Ранéвская** (урождённая Фанни Гíршевна Фéльдман; 15 (27) августа 1896, Таганрог – 19 июля 1984, Москва) – советская актриса театра и кино. Современными журналистами часто именуется «одной из величайших русских актрис XX века» и «королевой второго плана» [1, 2]. В сознании российского общества Раневскую, наверное, чаще всего связывают со множеством её афоризмов, большинство из которых стали крылатыми [1].

Любóвь Петро́вна Орло́ва (29 января [11 февраля] 1902 – 26 января 1975) – советская актриса театра и кино, пианистка, певица, танцовщица. Лауреат двух Сталинских премий первой степени (1941, 1950). Народная артистка СССР (1950) [1].

Оператор – специалист, производящий видео- и телесъемку и т. д.

Режиссер – творческий работник, художественный организатор, руководитель театральной, кино- или телевизионной постановки, вообще зрелищных программ.

Триллер (от англ. *thrill* – трепет, волнение) – жанр произведений литературы и кино, нацеленный вызвать у зрителя или читателя чувства тревожного ожидания, волнения или страха. Жанр не имеет чётких границ, элементы триллера присутствуют во многих произведениях разных жанров. В кинематографе к триллерам зачастую относят детективные и шпионские фильмы, фильмы ужасов, приключенческие фильмы, а также гангстерские фильмы и фильмы жанра нуар.

Мелодрама (от мело... и драма), 1) драматургический жанр, пьеса с острой интригой, резким противопоставлением добра и зла, преувеличенной эмоциональностью. Возникла во Франции в кон. 1790-х гг., достигнув расцвета в 1830-40-е гг.; 2) Музыкально-драматическое произведение, в котором диалоги и монологи чередуются с музыкой или сопровождаются ею. Появились во 2-й пол. 18 в.

Тапер – музыкант, играющий в небольших ресторанах, на танцевальных вечерах. В начале 20 века игра таперов сопровождала сеансы немого кино.

Оскар – премия Академии кинематографических искусств и наук (англ. *Academy Awards*, букв. *Премия Академии*, с 1940-х известная как «Оскар», англ. *Oscar*) – ежегодная кинопремия, традиционно вручающаяся в Лос-Анджелесе. Церемония вручения «Оскаров» транслируется в десятках стран в прямом эфире. Непосредственно была задумана боссом студии *MGM* Луисом Б. Майером в 1929 году. С тех пор правила вручения и голосования постоянно менялись. «Оскар» является одной из старейших регулярных и ныне действующих премий в мире в области медиа. Регламент выбора победителей неоднократно подвергался критике, а члены Академии обвинялись в коррупции. Невзирая на это, «Оскар» остаётся наиболее престижной кинопремией на планете

Джон Кристофер (Джонни) Депп II (англ. *John Christopher «Johnny» Depp II*; род. 9 июня 1963 , Оуэнсборо (англ.)русск., Кентукки [2]) – американский актёр, режиссёр, музыкант, сценарист и продюсер. Трёхкратный номинант на премию «Оскар». Лауреат премии «Золотой глобус» [3] за роль в фильме Тима Бёртона «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит». Наибольшую известность Джонни принесли роли в фильмах Тима Бёртона, а также образ капитана *Джека Воробья* в серии фильмов «Пираты Карибского моря». В 2012 году был записан в Книгу рекордов Гиннеса как самый высокооплачиваемый актёр, заработав за год \$ 75 млн. [4].

Боевик или **экшен-фильм** (**экшн-фильм**) (англ. *action movie* – букв. *фильм действия*) – жанр кинематографа, в котором основное внимание уделяется насилию: перестрелкам, дракам, погоням и т. п. Большинство боевиков иллюстрируют известный тезис «добро должно быть с кулаками». Экшен-фильмы часто обладают высоким бюджетом, изобилуют каскадёрскими трюками и спецэффектами. Считается, что популяризация так называемой «эстетики насилия» во многом обязана таким лентам. Фильмы этого жанра зачастую не обладают сложным сюжетом, главный герой обычно сталкивается со злом в самом очевидном его проявлении: терроризм, похищение, убийство, коррупция, несправедливость (с точки зрения главного героя). Не находя иного выхода, главный герой решает прибегнуть к насилию. В результате отрицательные персонажи обычно оказываются убиты, реже арестованы. Число убитых отрицательных персонажей и их пособников может достигать десятков и даже сотен. Почти все боевики не рекомендованы к просмотру подросткам младше 16 лет, хотя обычно эти лица составляют значительную часть зрителей фильмов такого рода.

Комедия – (от греч. *komodia*), жанр драмы, в котором действие и характеры трактуются в формах комического; противоположен трагедии. По принципу организации действия различают комедии: положений, основанные на хитроумной, запутанной интриге («Комедия ошибок» У. Шекспира); характеров или нравов – на осмеянии отдельных гипертрофированных человеческих качеств («Тартюф» Мольера); идей, где высмеиваются устарелые или банальные воззрения (пьесы Б. Шоу). По характеру комического различают комедии: сатирические («Резизор»

Н. В. Гоголя), юмористические («Турандот» К. Гоцци), трагикомедии. Главные представители: Аристофан, У. Шекспир, Лопе де Вега, Мольер, П. Бомарше, К. Гольдони, Б. Шоу, Б. Брехт; в России – А. С. Грибоедов, Н. В. Гоголь, А. В. Сухово-Кобылин, А. Н. Островский, А. П. Чехов, В. В. Маяковский.

Леонид Ёвич Гайдэй (30 января 1923, г. Свободный, Амурская губерния – 19 ноября 1993, Москва) – советский кинорежиссёр, сценарист, выдающийся комедиограф, актёр. Народный артист СССР (1989). Лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1970). Участник Великой Отечественной войны.

Михаил Ильич Ромм (1901–1971) – советский кинорежиссёр, сценарист, педагог, театральный режиссёр. Лауреат пяти Сталинских премий (1941, 1946, 1948, 1949, 1951). Народный артист СССР (1950). Член ВКП(б) с 1939 года и т. д.

Примечания: в данной работе пояснения даны по Википедии [3] как наиболее доступному источнику информации. Возможно использование любых других источников, удобных для учителя.

При наличии времени работу можно усложнить и попросить учащихся самих дать краткие определения выписанным словам, доказывая, что эти слова имеют отношения к миру кино.

Блок 5 (интеллектуальная разминка) представляет систему усложняющихся заданий, направленных на развитие мотивации, дивергентного и логического мышления и творческих способностей учащихся.

В качестве интеллектуальной разминки на нашем уроке предлагается игра **«Брейн ринг»**. Вопрос прочитывается учителем один раз, даётся минута на обсуждение, после чего принимаются варианты ответов от всех команд. За правильный ответ команда получает балл (для быстроты на уроке заранее приготовленный жетон). Команда–победитель этого этапа урока получает дополнительный балл к своей оценке за урок.

Хочется оговорить, что традиционные вопросы брейн ринга не являются заданиями открытого типа в чистом виде, поскольку имеют всегда лишь один правильный ответ, но поиски ответов на нестандартные вопросы стимулирует развитие творческого нелинейного мышления.

Варианты вопросов:

Вопрос 1. Фрагмент из музыки к комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь» звучит очень часто, например, в Москве не меньше 700000 раз за 2002 год. А под каким названием мы знаем эту музыку?

Ответ. Свадебный марш. (Комментарий. Речь идет о марше Мендельсона).

Вопрос 2. Это произведение чаще всех экранизировалось за историю мирового кинематографа. Существует 95 постановок, в том числе мультипликационные и хореографические, от «Доброй феи» (1898, Великобритания) до «Волшебной загадки» (1991, Австралия). Не единожды этот сюжет экранизировался и у нас. Как называется это произведение? В одной из последних экранизаций главную героиню сыграла Кристина Асмус.

Ответ. «Золушка».

Вопрос 3. После выхода этого фильма в широкий прокат Ватикан запретил католикам носить одежду одного известного бренда. Назовите этот фильм.

Ответ: «Дьявол носит Прадо».

Блок 6 (содержательная часть) содержит программный материал учебного курса и обеспечивают формирование системного мышления и развитие творческих способностей.

Вторая содержательная часть урока может быть организована как групповая работа «Арт-квест». Каждая группа в классе получает задание: «Подготовить проект экранизации известного литературного произведения (наметить изменения в тексте, стилистику, режиссёра, актёрский состав).

На подготовку проекта – 10 минут. Затем – защита проектов в форме презентации и свободного обсуждения. Основные вопросы:

1. Актуальность этого произведения в данный момент.
2. Наличие технических и творческих возможностей для постановки.
3. Целевая аудитория.
4. Специалисты каких профессий, не имеющих прямого отношения к кино, будут задействованы в проекте.
5. Режиссёр и актёры на главные роли.

Например: экранизация осовремененной версии комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума». При всех внешних изменениях Москва осталась прежней: связи, бюрократизм, отсутствие свежих мыслей. Сложность в постановке будет представлять стихотворный текст, но свободный ямб вполне органично звучит на сцене и, вероятно, без ущерба зрелищности будет перенесён на экран. Фильм должен быть насыщен музыкой. В главных ролях Данила Козловский и Мария Кожевникова. Режиссёр Федор Бондарчук.

Или: сказка «Снежная королева» Г.-Х. Андерсена. Современный уровень компьютерной графики позволит сделать яркими образы волшебного сада, говорящих воронов, оленя, дворца Снежной королевы, злых троллей. А участие в фильме детей–актеров сделает постановку более трогательной, чем мультипликационный вариант. Кая может сыграть финалист конкурса «Голос дети 2015» Ярослав Соколов.

Или: экранизация повести Е. Пастернак и Л. Желецкого «Хочу в школу». Актуальность определяется в первую очередь отсутствием в современном российском кинопрокате хороших детских фильмов (аналог «Приключение Элетронника» или «Гостя из будущего»). Наличие в повести острого конфликта делает фильм интересным и взрослой аудитории.

Или: Экранизация повести И. С. Тургенева «Муму» с Валугевым в главной роли.

Блок 7 (*компьютерная интеллектуальная поддержка*) обеспечивает мотивацию и развитие мышления, предусматривает систему усложняющихся компьютерных игр-головоломок, адаптированных к возрасту учащихся, обеспечивает переход из внешнего плана действий во внутренний план.

На следующем этапе урока работа по созданию проекта продолжается. Группы создают компьютерную презентацию с «кинопробами» на роли актёров, возможными декорациями, эскизами костюмов, вариантами музыкального сопровождения. Весь этот материал подбирается в интернете.

Блок 8 (*резюме*) обеспечивает обратную связь с учащимися на уроке и предусматривает качественную и эмоциональную оценку учащимся самого урока.

На последнем этапе урока просим ребят заполнить «Листок-отзыв»

«Сегодня на уроке я ... (спал, узнал много интересного, активно работал, взаимодействовал с одноклассниками, списывал алгебру и т. д. нужное подчеркнуть, вписать своё). Я узнал, что кино является сплавом многих видов искусств. Например, ... Кроме актёров, которых мы видим в кадре, в создании фильма принимают участие люди других специальностей, таких как ... Если бы у меня была возможность, я стал бы... (смайлики и другие виды эмоциональной оценки урока приветствуются)».

Ссылки на источники

1. Крылатые сова и афоризмы М.: Наука, 2001. – 308 с.
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования: Федер. закон Рос. Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897-ФЗ.
3. Система творческих заданий. Инновационная структура креативного урока (модуль 8, теория).
4. Википедия