

Применение принципов и методов программы «Изобразительное искусство и художественный труд» в системе школьного дополнительного образования

Поскольку задачи дополнительного образования отличны от задач образования общего, то использование программы под редакцией Б.М.Неменского «Изобразительное искусство и художественный труд», которая, по мнению автора, является наиболее верным и доступным путем познания жизни для подрастающего поколения, в условиях школьного дополнительного образования становится нецелесообразным. Но, несмотря на то, что содержание и методика занятий в дополнительном образовании отличается от содержания и методики преподавания изобразительного искусства в общеобразовательной школе, автор в своей практической деятельности руководствуется принципами и методами вышеназванной программы, так как они способствуют не только решению сути задачи (искусство как культура, как опыт эмоционально-ценностных отношений), но также и творческой задачи. Формирование творческой потенции идет в программе через все задания, как через конструкцию задач, так и через методику проведения уроков. Программа является взаиморазвивающимся сплавом двух линий: линии осознания связи искусства с жизнью и линии накопления языковых знаний и навыков. (15). Данный принцип построения содержания является универсальным для любой программы преподавания пластических искусств, в том числе и в дополнительном образовании.

Невозможно по-настоящему увлечь и заинтересовать детей, побудить их искать собственный творческий путь, не задавая себе вопросов «Зачем?», «Почему?», «Для чего?», не понимая коренного смысла «обучения искусством». Принципы программы «Изобразительное искусство и художественный труд» построены на этих опорных моментах, поэтому, только основываясь на них, можно получить возможность грамотно и профессионально определять цели и

задачи своих занятий, не боясь привить детям искаженное представление о роли и месте искусства в нашей жизни.

1. Закон уподобления является одной из центральных проблем художественной педагогики. В какой бы форме мы не приобщали детей к искусству – будь то урок, занятие в кружке, студии, мы должны осознавать уподобление как основной, может быть, единственный реальный способ проживать содержание, а не только понимать. Ведь проживание – это « условная форма передачи опыта, чувств, то есть передачи сути любого произведения искусства.»(15)

Для автора тема уподобления стала важным открытием, отправной точкой в работе с детьми. «Ребенку легче, - пишет Б.М.Неменский, - он всегда играет роль, изображая себя паровозиком, даже рисуя этот паровозик». Учитывая эту детскую особенность, можно очень легко уйти от «деревьев-морковок», нужно лишь предложить каждому почувствовать себя старым, скрипучим или стройным, легким деревом.

Сначала детям было трудно вжиться в образ, например, природного явления, легко давались лишь предметные образы – облака, животные. По мере того, как дети постепенно знакомились с основными выразительными средствами искусства, формировались их художественные представления, накапливались знания о выразительных возможностях различных художественных материалов, и, как следствие, ушла скованность, со временем разрушились стереотипы – и появились, например, «Птицы, заблудившиеся в бурю.» Ребенку пришлось вживаться сначала в образ бури – «никто не может меня остановить, я взбаламутил море, кидаюсь песком, все небо закрыл тучами, непонятно, где небо, где земля», а затем в образ птиц – «нам обязательно нужно вернуться домой, там дети совсем одни, они плачут, беспокоятся - вдруг с нами что-то случилось» Когда ребенок так вживается в образ, с окончанием работы не заканчивается перевоплощение – появляется необходимость проговорить, обсудить. Тут приходит на помощь игра «Художник и зритель», рождается

взаимопонимание, способность понять и принять чужую точку зрения, посмотреть на работу другими глазами, объяснить свои чувства. Мы видим уподобление принимающего художественную информацию передающему ее (15)

В процессе обсуждения данной работы группа пришла к выводу, что у этой истории оптимистический финал, так как, несмотря на неблагоприятные погодные условия, птицы выглядят довольно «победительно».

При создании работы «Медведи под дождем» все трудности в изображении животных исчезли, как только мальчик представил себя на их месте, сам ненадолго стал медведем. Поскольку обучение навыкам неразрывно связано с воспитанием поэтического видения мира, педагог изобразительного искусства становится и поэтом, и музыкантом, и режиссером театрального действия. Все это приходит не сразу, просто через какое-то время мы начинаем понимать, что все музыкальные произведения, работы всемирно известных и начинающих художников, поэтические произведения рассматриваются нами как помощники в выстраивании драматургии занятий, так или иначе работают на художественный замысел; рождаются темы, зреют сюжеты – этот процесс становится непрерывным.

Очень сильное впечатление на детей оказали истории из жизни народов Севера, рассказ о природе этого края, такой непривычной, даже, на первый взгляд, неприветливой. Здесь помогли собственные впечатления, полученные зимой в Якутии. Это совсем другой жизненный уклад, другие отношения людей с животными, с природой.

Каждый ребенок словно побывал там, почувствовал, как может обжигать холодный воздух, как необычны и прекрасны блестящие снежные равнины и горы, как все интересно устроено в этих северных краях – даже медведи там белые. Там снеговики не остаются ночью скучать в одиночестве – у них есть хорошая компания.

Для активизации творческой деятельности детей, увлечения их искусством, развития интереса к предмету и оживления занятий незаменимы различные художественно-педагогические игры. Характер этих игр может быть различным.

Студию «Волшебная кисть» посещают учащиеся начальной школы. Для детей этого возраста на первом месте стоит эмоционально-художественное содержание в процессе игры. Поэтому подбираются ролевые и имитационные игры, направленные на переживание образного содержания – игра активизирует воображение, интерес к предстоящей деятельности. Часто такой игрой на наших занятиях становится « сказка». Распределяются роли между детьми, идет серьезная подготовка. Как оказалось, дети знакомы с очень небольшим количеством произведений из тех, на которых мы выросли. Поэтому такие игры для них – еще и возможность прикоснуться к сокровищнице мировой литературы. Особенно полезно разыгрывать с детьми на таких занятиях сказки народов мира, сопровождая или предваряя игру знакомством с обычаями и традициями живущих там людей. И тогда для наших детей чукча никогда не станет «тещей в семье народов» – по меткому выражению Т.Толстой – таким нелепым, таким смешным. Если сегодня мы не будем пользоваться любой возможностью воспитывать в детях толерантность, найдется ли завтра место для нас в мире, который будут строить они?

2. Один из самых важных принципов программы – принцип целостности и неспешности эмоционального освоения материала. Принцип освоения через погружение. Без системы, без возможности спокойного эмоционального освоения материала, без вживания в материал произойдет логическое, внехудожественное, то есть бесполезное освоение. Это в равной степени касается как учителей, преподающих изобразительное искусство, так и педагогов, работающих в системе дополнительного образования. Нельзя пытаться познать окружающий мир, не познав самого себя.

Так, на одном из самых первых занятий в нашей студии дети получили задание изобразить свое настроение в течение дня. Сначала нужно было вспомнить, что происходило в этот день, потом прислушаться к себе, соотнести

полученные эмоции с различными цветами. Дети высказывали свои соображения о созвучности настроения с определенным цветом, объясняли свой выбор, подсказывали друг другу. От точки в середине листа по спирали дети цветом рассказывали, что происходило с ними в какой-то день. Получились очень интересные работы. Одна была составлена из теплых, нежных цветов – ее выполнила самая доброжелательная и неконфликтная девочка группы. На другой черный цвет сменял желтый, затем шли красный и фиолетовый, потом ненадолго наступало светло-зеленое затишье и новый взрыв эмоций. Это поработал возмутитель спокойствия, живущий в очень быстром темпе и требующий к себе особого подхода. Третья работа поражала разнообразнейшими оттенками серого цвета. Оказалось, что настроение у мальчика целый день было «так себе».

Такое упражнение помогло многое узнать о ребятах, которых пришли на занятия впервые. Стал понятен темперамент каждого, их пристрастия, особенности. Это упражнение рассказало о ребятах больше, чем классные руководители этих детей. Отталкиваясь от этого задания, легко было в дальнейшем помочь им провести аналогию с изображением настроений природы. И уже, например, грусть природы не была для них чем-то абстрактным, эта эмоция переживалась как своя собственная и изображалась без труда. Без такого подхода автору было бы труднее погружать детей в тему.

Незаменимым стал метод единства восприятия и созидания на каждом занятии. Только единство всех видов деятельности – рассматривание зрительного ряда, прослушивание стихов, прозы, музыки, выполнение практической работы – средство для достижения единства осознания и эмоционального переживания. Так идет постепенное развитие образного мышления ребенка. Мысль, чувства, руки ребенка в единстве создают любую творческую работу.(15) И только в процессе этого творчества ребенка реальный продукт творчества неотрывен от процесса его замысла.

На одном из занятий ребятам было предложено проиллюстрировать сказ Бажова «Серебряное копытце». Временные рамки

занятия позволяют полностью прочитать текст по ролям, обсудить его и выполнить практическую часть работы. Для музыкального ряда в числе прочих музыкальных фрагментов была выбрана музыка П.И.Чайковского – Цикл «Времена года», «Апрель» Весенний перезвон капли очень похож на перезвон драгоценных камней, которые являются теми же кристаллами. Другие фрагменты передавали состояние героев сказа. В результате многие работы переливались самоцветами, по-разному дети представили себе Серебряное копытце – в лесу, на лужайке, на крыше домика, лишь один мальчик изобразил маленький, потерянный, окруженный деревьями домик с освещенным окошком. Свою работу ребенок охарактеризовал так: «Сюда козел еще не приходил». Это личное эмоциональное переживание мальчиком этой сказки – ему показался неинтересным финал сказа, и он проиллюстрировал тот отрывок произведения, который его поразило больше всего – оторванность героев от мира.

3. Принцип постоянства связи с жизнью.

Связь с жизнью – важнейшая сторона содержания обучения искусству. Поэтому выработана формула-лозунг «от жизни – через искусство – к жизни» Явления искусства должны постепенно помогать ребенку глубже чувствовать и понимать собственную жизнь, свои связи с окружающим миром, семьей, друзьями, с обществом, с человечеством в целом

Эмоционально – образное развитие ребенка невозможно без погружения в деятельность всех искусств, «осознания личных связей, личных чувств и выражения их в искусстве»(15) Ребенка нужно постепенно привести к мысли, что искусство не просто изображает или украшает мир, а выражает "«а значит и строит отношения к этому миру. Осознается как отношение к природе, так и к человеческому обществу. В душе ребенка этот процесс должен постепенно вырастать в строительство личного отношения – через связь проживания образов искусства с собственной жизнью. И вживание это должно незаметно строить шаг за шагом его отношение к миру».(15)

Для выстраивания связей искусства с жизнью педагог должен формировать у детей способность «грамотно общаться с разными постоянно окружающими их

искусствами», детям необходимо объяснять, что разные виды искусств имеют разные духовные и социальные функции и, следовательно, разные образные языки. Тут на помощь педагогу и детям приходят три Брата-Мастера, которые в игровой форме помогают осознать специфику связей с жизнью каждой художественной деятельности.

Говоря с детьми о природе, как о мудром строителе, мы коснулись такого вопроса: можно ли сказать, что в лесу беспорядок? Или порядок? Случайно возникший вопрос вывел детей на осознание очень важных вещей: только на первый взгляд кажется, что муравейник – это кучка мусора, а паутина – липучие неопрятные нитки. Стоит присмотреться к ним повнимательнее, и мы видим, как все разумно придумано в муравейнике, а паутинка, которую паук плетет, повиснув в воздухе – просто произведение искусства и образец порядка. А раз все, что мы видим в лесу, так замечательно построено, то, обращаясь к Мастерам Изображения и Постройки, мы можем и других пригласить полюбоваться тем, что нам открылось. И не поднимется уже ни у кого рука разрушить муравейник, такой сложный природный домик.

Одним из важнейших методических путей в реализации данного принципа является метод оформления работами учеников интерьера школы. В студии «Волшебная кисть» ребята делают и специальные работы для оформления интерьера школы, как коллективные, так и индивидуальные и, в то же время, работы детей представлены в постоянно действующей сменной экспозиции. Такие экспозиции меняются каждую четверть, включая в себя по одной работе от каждого ребенка. В конце каждой четверти происходит просмотр всех работ, коллективное обсуждение и отбор наиболее интересных на выставку.

Одна из выставок носит название «Город». Все дети, представившие свои работы на выставку, живут в одном из «спальных» районов Москвы, а работы получились очень разными. Прежде чем приступить к такой большой теме на практике, ребята наблюдали, целенаправленно «накапливали» впечатления.

Затем каждый ответил на вопрос: «Каким ты увидел свой город?» Разнообразие детских впечатлений поражает. Очень интересна работа «Тучки над городом» На фоне закатного неба над красно-фиолетовым городом клубятся тучи, но совсем не грозные, не тревожные, не страшные. Даже не тучи, а так, тучки, можно сказать, очень даже веселые – а все потому, что настроение хорошее. А уж если оно хорошее, все привлекает, радует, забавляет, куда ни глянь. И всем на свете хочется сказать: «Не горюйте, ребята, на самом деле все у нас хорошо, посмотрите вокруг другими глазами!»

Совсем другое настроение было у автора работы «Река». Забранная в гранитные берега, отгороженная от людей витыми решетками, уныло катит она свои воды. Грязное небо, грязная вода, безликие силуэты домов подчеркивают безрадостную атмосферу осеннего дня. Какой месяц на дворе? Ноябрь? Брр, останусь дома, из окна посмотрю на улицу. И таким бывает мой город.

А вот перед нами совсем другие осенние деньки. Посмотрите, красота какая! Как все в природе славно да ладно, дрожит в душе какая-то нотка радостная. Распахни глаза, любуйся уголком края родного, города своего. Поспеши на бумаге запечатлеть то, что чувствуешь, поделись с другими!

Есть и зимние зарисовки. Мягкий свет фонарей, аллея в парке, тени на снегу – каждый видел это на прогулке зимой, каждый хранит свое воспоминание, и все хотят поделиться впечатлениями. Так хорошо передал автор свое настроение, что все словно вдохнули морозный воздух, попробовали, как приклеивается мокрая варежка к холодной чугунной ограде, пробежались по снежной целине и еще бы гулять да гулять, но уж темнеет, пора домой, завтра будет новый день.

Есть среди работ, например, «Город машин». Темное, неласковое небо, асфальт и множество снующих в разных направлениях автомобилей. Где же люди в этом городе? Наверное, каждый, кто не едет в машине, сидит дома, а, может

быть, никто и не сидит – у каждого своя скорлупка на колесах – свой мирок...Казалось бы, дома, выкрашенные в яркие цвета, должны внести радостную нотку, а получается, тем не менее, не очень веселая картина. Вероятнее всего, изначально замысел автора работы был не совсем таким - выше я процитировала результат обсуждения группы, но дети были так убедительны, что возражений не последовало. К сожалению, еще не всегда удается воплощать задуманное. Иногда ребенок мирится с тем, что у него получилось, иногда испытывает настоящие муки творчества – хочет сказать многое, а языка то не знает...Тут вступает в действие следующий принцип.

Принцип создания потребности в приобретении знаний и навыков.

Целый ряд методов, разработанных с целью осуществления данного принципа, помогает педагогу активизировать сознание учащихся, их интерес к поставленным задачам. Эти методы помогают осваивать доступные навыки изображения, конструирования и декора.

Формируя творческий потенциал ученика, необходимо научить ребенка поэтапно и сознательно направлять любую свою работу, постепенно осваивать навыки и знания. Это и вопрос самодисциплины – тренировать себя, переходя от одних ограничений к другим, чтобы иметь возможность четко решать любую задачу, поставленную перед ним. И в то же время круг возможностей решения задачи может быть очень широким. Метод свободы в системе ограничений – один из самых главных в любом обучении. Нельзя сворачивать с этого пути. Иначе придется идти на поводу у каждого ребенка, из занятия в занятие подробно отвечать на вопросы «почему я не могу сегодня рисовать маленькую собачку, которая спит на розовой подушке?»

Метод диалога. Вступая с детьми в диалог, который пробуждает в них потребность самостоятельного размышления, потребность выразить мысль и в практической работе, и в слове, педагог получает в свое пользование бесценный материал – наивные словесные образы и ассоциации детей. В такие минуты каждый ребенок раскрывается по-новому, и в то же время можно для себя определить общие для всех детей характеристики воспринимаемых явлений и

предметов, чтобы, в свою очередь, выйти на новые приемы и подходы в работе с ребятами. В сокровищнице нашей студии сегодня представлены следующие образы:

-снегопад похож на стройку, где снежинки, как маленькие кирпичики, громоздятся друг на друга и создают что-то новое;

-морщины и складки на старых ботинках похожи на разные выражения лиц.

-когда ветер собирает и кружит мусор, кажется, что кто-то танцует;

-листва на дереве похожа на плащ и волосы одновременно;

-цветы похожи на губы;

-медуза похожа на паутину;

-дерево напоминает хлеб, когда он начинает черстветь;

-рябь на воде как мурашки на коже;

-снег весной корчится, потому, что не хочет таять.

Метод сравнения как путь активизации потребности в самостоятельном мышлении.

Для автора данной работы этот метод предполагает творческо-поисковую деятельность по подбору зрительного материала для демонстрации многовариантных возможностей решения одной и той же задачи. В работе с детьми сравнение помогает за внешней формой раскрыть содержание, способствует творческому мышлению. Рассмотрим работу «Грустный клоун». Что может помочь ребенку изобразить грусть человека, на лице которого улыбается нарисованный рот, одежда пестрит яркими красками? Только сравнение. Ребенок вспоминает, как его поразили в свое время глаза людей на файномских портретах. Вот где грусть и скорбь. И появляется такая тоска во взоре клоуна, что никто не ошибется, оценивая его эмоциональное состояние.

Применение принципа опоры на апогей явления в искусстве. С самых первых занятий включается в работу этот принцип, постепенно происходит знакомство и с языком, и с содержанием искусства... В рамках изучения разных средств

художественной выразительности мы выбираем из всех предметов и явлений, которые нас окружают только те, которые больше всего нас поражают

Чтобы дети отвыкали от изображения голубенького неба, единым тоном покрывающего половину листа, предлагается задание показать такое небо, которое завораживает, заставляет переживать, от которого просто глаз не отвести.

Очень трудно в этом случае сломать сложившийся стереотип, лишь некоторые из детей вступают в эту игру с удовольствием. Следующим шагом является изображение дерева на фоне этого неба, и это дерево ребенок рисует уже не как обычно, старается по-новому работать кистью.

В работах «Жара» и «Замерзшее дерево». дети изобразили не обычные деревья, которые окружают их в повседневной жизни. Используя возможности теплых и холодных цветов, они заострили проблему: как изобразить дерево так, чтобы стало

понятно, что стоит такая жара, что воздух плавится, искажаются и «плывут» очертания растения. Или передать ощущение холода, когда ветви покрываются кристалликами льда и звенят на ветру, а ледяной воздух заморозил все вокруг и замерз сам. Каждый почувствовал себя таким деревом, поэтому смог передать зрителям всю остроту ощущений.

Принцип единства формы и содержания в процессе обучения, постоянная связь содержания с формой и в восприятии, и в практической деятельности. Эмоционально-отношенческие задачи, которые ставятся на каждом занятии - основной метод в этом принципе. Одновременно с постановкой этих задач идет разговор о пластических средствах выражения содержания

Особое внимание в начале обучения следует обращать на ритм пятен, объемов и линий, как основу выразительности композиции.

На таких занятиях для погружения в тему широко используются двигательные игры. Ребята бросаются врасыпную,

ходят гуськом, пытаются изобразить косяк птиц, стадо слонов, движения любых животных по выбору, хаотически движутся по кабинету в разном ритме – тут очень помогли занятия по АРТ-терапии и сценическому мастерству. Дети перевоплощались легко и с удовольствием. Практические работы получились очень разными. Большую часть составляли пейзажи с летящими птицами, но были и неожиданные. Косяк рыбок яркой расцветки, словно повинувшись какому-то сигналу, стремительно перемещается, и зрителю становится понятно, в каком быстром ритме живут эти рыбки. Кисть маленького художника еле успевает бросать на лист пятна краски – ведь нужно еще успеть сложить лист по диагонали, пока не высохла работа,- мы познакомились с монотипией.

Совсем по-другому протекает жизнь медуз. Эти удивительные существа размеренно движутся куда-то без спешки и суеты, вяло шевелятся их ножки, колышутся тельца – их жизненный ритм навеивает сон. Ребенок прорисовывает медузу за медузой, его движения плавные, размеренные. На помощь пришли графические материалы, ребенок так увидел этот образ.

Подведение детей к пониманию образности самих художественных материалов, к осознанию их как средства художественного языка, то есть способов выражения своих чувств и отношения к жизни, происходит одновременно с изучением ритма как средства выражения.

Тогда каждый ребенок по-разному изобразит, например, осенний лес – ведь возможности материалов так велики. Выразительность каждой линии, роль линий разного характера в собственных работах неизменно приводит детей в восторг. Если оживить дерево, допустить, к примеру, что оно может волноваться, здороваться, кланяться, то получаются работы очень разного эмоционального звучания.

Принцип единства реальности и фантазии.

Формирование творческой активности невозможно без

формирования таких важнейших художественных навыков, как наблюдательность и фантазия. Поразительная способность ребенка увидеть необычное в обыденном, удивляться там, где для многих взрослых нет ничего особенного, известна каждому родителю и педагогу. Нужно всего лишь не дать раствориться, уйти этой особенности, так же, как уходит детская непосредственность, теряется привычка задавать вопросы. Вместо этого появляется скука и безразличие, «ленивый» ум, «ленивый» глаз. Смотришь, а вчерашний пытливым исследователь и «почемучка» превратился в недалекого потребителя поп-культуры. Чтобы этого не случилось, нужно внимательно относиться к каждому зернышку удивления, развивать и тренировать эти навыки, обращать внимание ребенка на то, что не зло и ненависть правят миром (хотя сегодня может создаться и такое впечатление), а добро, любовь и человечность. Тогда сможет маленький человек отделить прекрасное от безобразного, не вылупится из него личность со сбитым нравственным прицелом.

Можно видеть, как верно дети подмечают положительные черты характера своих персонажей. Как передают в своих работах любовь, как иронизируют над слабостями своих героев, как ненавидят зло. На представленном рисунке, с шутивным названием «Морская братва» ребенок изобразил трех рыб, словно заявляющих: «Кто на нас?». Когда обсуждалась эта работа, дети сказали, что они знают таких персонажей лично, они смелые только когда вместе и против слабого, а по одному – редкие трусы, особенно если встретится кто-нибудь посильнее. Такие беседы в конце занятия исподволь приводят детей к осознанию жизненной позиции, которую они ни за что не будут занимать.

Формировать и развивать фантазию и воображение можно только вместе с наблюдательностью. Если вместе с детьми наблюдать за природными явлениями, откроется необъятный простор для фантазии. Н а кого похожи облака, плывущие в вечернем небе над крышами домов? И появляются диковинные звери и легко узнаваемые животные) А если предварительно прочитать детям стихотворение, написанное маленькой девочкой,

Белые перины, белые диваны –
Вы летите в небе – это очень странно.

Белые щеночки, белые котята

Наигрались в небе и летят куда-то...

Облака летели, облака молчали,

Грустными казались,

Будто бы скучали...

то появятся созвучные ему работы.

Очень полезно обращать внимание детей на то, как выглядят разные предметы с точки зрения разных людей, с разных положений в пространстве одного и того же человека. Например, дать задание зарисовать после поездки в автобусе или трамвае, как выглядел человек, сидящий впереди, сидящий в конце салона и какими кажутся люди, если смотреть на них из окна автобуса. Это лучше всего помогает объяснить, как изобразить предметы на ближнем и дальнем плане.

Таким образом, проработав на собственном опыте основные принципы и методы программы «Изобразительное искусство и художественный труд» под руководством Б.М.Неменского в условиях школьного дополнительного образования, автор приходит к следующим выводам:

-принципы, являющиеся основой программы «Изобразительное искусство и художественный труд», прекрасно работают и в школьном дополнительном образовании;

-данные принципы являются основополагающими для развития творческой потенции ребенка;

-любую тему невозможно полноценно донести до ребенка, не используя данные принципы, которые обогащают не только ребенка, но и педагога, помогают ему глубже понять, по каким законам развивается любой вид искусства.

Именно через эти принципы осуществляются все задачи, которые ставятся перед ребенком в любой сфере художественного образования, в том числе и в школьном дополнительном образовании.

Принципы программы «Изобразительное искусство и художественный труд»

делают возможным не только развитие творческой потенции, они также способствуют воспитанию бережного отношения к окружающему миру, людям и животным; помогают социализации ребенка, адаптации его к непростой жизни в современном обществе