

обеспечит более эффективное и быстрое развитие ребенка, даст ему возможность решать сложные задачи в сфере изобразительной и проектной деятельности.

К актуальным задачам начального этапа обучения следует отнести:

1. Формирование навыка определения опорных точек изображаемого (изучаемого) объекта, что является важнейшим звеном в постановке специфического профессионального мышления рисовальщика и проектировщика.

2. Освоение моделирующей линии в ее вариантах (по толщине, уровню и динамике тональной напряженности).

3. Формирование навыка шаговой работы в процессе изучения и моделирования объекта на основе алгоритма П. П. Чистякова.

4. Формирование умения грамотно выполнять работу по графическому моделированию доступных, простых по форме объектов (линии различной конфигурации, основные геометрические фигуры, тела, предметы простых форм и т. д.).

5. Формирование навыка качественного графического исполнения, овладение начальными навыками графической культуры.

Данные задачи следует выполнять на основе адаптированных учебных программ, не содержащих дидактических и практических перегрузок.

Планирование учебного материала для детей младшего возраста – актуальная задача художественного образования. Ее решение – шаг к реализации одного из основных методологических принципов, обозначенных в Концепции художественного образования в Российской Федерации: начало обучения с раннего возраста, непрерывность художественного образования и преемственность различных его уровней.

Н. М. Субботина

ЦЕЛОСТНОСТЬ КАК ПРИНЦИП ПОСТРОЕНИЯ ПРОГРАММ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ЦИКЛА В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Сложный мир начала третьего тысячелетия все глубже познается современной наукой, преодолевающей традиционные схемы и объяснение действительности лишь социально-экономическими, политическими, техницистскими понятиями. В последние годы отечественная педагогика находится в ситуации выбора между традициями «принудительного воспитательного процесса, устаревшего и не приспособленного к современной жизни, и «дикой» культурой, сознательно ставящей себя вне общепринятых норм и ценностей. Вступая в но-

вую эпоху, человечество все сильнее ощущает потребность в обновлении и преобразовании воспитательно-образовательной системы.

Долгое время весь потенциал сознания сводился в нашей педагогике к процессу «осознания» – усвоению и выполнению поставленных «сверху» задач. Игнорировался тот факт, что индивидуальность человека является феноменом, который не может быть освоен только в целеполагающей деятельности, целиком программируемой и построенной на основе одностороннего контроля. Это в полной мере относится к эстетическому и художественному воспитанию и обучению, так как при таком подходе многомерный, многовариантный результат «обрубается» жестко заданной педагогом формой деятельности или единственно «правильной» системой принципов и норм. Существующая культурная традиция убедительно показывает ограниченность и недостаточность сведения всех форм познания и образовательного процесса к узкорациональным средствам и методам. Творческое мышление должно выходить за пределы «вещной» логики и «вещного» здравого смысла.

Построение системы образования, как общего, так и специального и дополнительного, определяется социально-политическими устремлениями общества и его ценностными ориентациями. Содержание образования, его уровень, а также методы обучения обусловлены требованиями общественного развития, состоянием науки, техники, школьного дела и педагогики. Долгое время наша система образования формировала «винтики» и ориентировала на создание некой «усредненной» личности. Это ограничивало возможности развития учащихся и вело к «подрезанию» интеллектуальных корней нации. Сегодня уже не вызывает сомнения, что дальнейшее усиление нормативности и формализма в сфере просвещения и догматизма в воспитании неминуемо приведет к снижению уровня образования. Социальный заказ современного общества – вырастить человека свободного, самостоятельно мыслящего, эмоционально отзывчивого и тонко чувствующего, способного к творческому поиску. Важнейшую роль в этом процессе играет эстетическое воспитание.

Ребенка нужно учить не только читать, писать, считать. Этого мало. Человек должен уметь не только мыслить, но и чувствовать. И это умение тоже нужно воспитывать. Без художественного воспитания невозможно полноценное умственное развитие ребенка. Художественный образ по-новому раскрывает особенности предметов и явлений действительности, внутреннего мира человека. В современной культуре, расчлененной на механические, порой бессмысленные части, именно искусство является тем феноменом, который, как отмечал А. Ф. Лосев, преодолевает «растерзанность» бытия, воссоединяет «про-

странственно-отдельные сущности» с единством и целостностью времени их бытия. Научные исследования отечественных и зарубежных ученых в последние десятилетия также свидетельствуют о том, что занятия художественным творчеством оказывают незаменимое воздействие на общее развитие детей: формируется эмоциональная сфера, совершенствуется мышление, возрастают эстетические потребности. Отсутствие полноценных художественных впечатлений в детстве впоследствии невосполнимо.

Важнейший для духовной культуры ценностный аспект остается, как правило, за пределами традиционных образовательных программ средних школ. Ведущая роль в культурном процессе принадлежит именно эстетической сфере, так как в ней объединяются все ценности и все виды человеческой деятельности: познавательная, нравственная, эстетическая и др. Особое место, как мы уже отмечали, занимает в этой системе художественное воспитание. Важную роль в данном процессе играют детские школы искусств, получившие в последнее время широкое распространение в системе дополнительного образования. Преимущество их заключается в том, что они являются многопрофильными учреждениями, включающими не только художественные, но и музыкальные и хореографические отделения. В таких школах наряду с одаренными детьми обучаются все желающие.

Все это создает определенные трудности, прежде всего в поиске общих принципов построения единой целостной программы обучения, но в то же время дает возможность для реализации комплексного подхода к эстетическому воспитанию. Изобразительное и декоративно-прикладное искусство в комплексной программе художественно-эстетического воспитания представлено во взаимосвязи с другими видами искусств, а также с историей мировой художественной культуры и эстетикой.

Одна из таких программ – «Комплексная программа художественно-эстетического воспитания (изобразительное и декоративно-прикладное искусство, музыка, ритмика, основы эстетики и истории искусств)» – разработана авторским коллективом детской школы искусств № 4 Екатеринбурга. Данная программа предназначена для эстетических отделений школ искусств, а также для общеобразовательных школ с эстетическими отделениями. Проект предполагает реализацию принципа целостности и непрерывности воспитательно-образовательного процесса в системе дополнительного образования. Курс обучения представляет собой единство последовательно развивающихся тем (интегративно-тематический принцип). Цель научно-практического поиска – стремление к синтезу искусств как неотъемлемому фактору формирования целостного

художественного мышления; осуществление межпредметных связей как логики развития учебного процесса.

Программа рассчитана на 8 лет обучения, в ней выделены 2 этапа:

1. Основы эстетического отношения к миру (1–3-й классы).
2. Основы художественного творчества и истории искусств (4–8-й классы).

1-я ступень – начальное звено обучения, цель которого – развитие образного мышления и эстетических представлений, наблюдательности и фантазии.

Первый и второй годы обучения предполагают раскрытие сущности эстетического отношения через пространственно-временные характеристики «мира природы» и «мира человека». Третий год – обращение к теме «Мир искусства» (система художественно-выразительных средств языка различных видов искусства).

В начальной школе, на 1-й ступени обучения, проводятся занятия по изобразительному и прикладному искусству, музыке, ритмике, основам эстетики (этикет и другие предметы по выбору учащихся). На 2-й ступени (4–8-й классы) продолжается знакомство учащихся с изобразительным и декоративным искусством, вводится изучение истории искусств. Занятия по музыке и ритмике проводятся факультативно. Все предметы начальной школы объединяются общей темой «Эстетическая сущность мира» (1–3-й классы).

В 1-м классе проводится изучение общего раздела «Пространство» по всем предметам цикла (изобразительное и декоративно-прикладное искусство, музыка, ритмика, эстетика). В данный раздел входят темы: «Мир воды», «Мир неба», «Мир земли», а также «Мир человека».

На втором году обучения рассматриваются временные характеристики эстетической сущности мира в процессе изучения трех больших разделов: «Время природы», «Время человека», «История – время человечества». В них включены темы, посвященные вопросам пространства и времени, смене времен года, изменениям в природе, в настроении человека, выразительным средствам различных видов искусств. Много внимания уделяется календарно-обрядовым праздникам (Святки, Масленица и т. д.), рассматривается сказочное и мифологическое время, исторические сюжеты, их отражение в искусстве.

Третий год обучения включен в программу эстетического воспитания под общей рубрикой «Мир искусства. Виды и жанры». В предмете «Эстетика» рассматривается система видов искусств и их классификация. Основное внимание уделяется языку различных видов искусств, особенностям художественно-выразительных средств. Прослеживается взаимосвязь видов искусств.

Все предметы второго этапа обучения объединяются общей темой «Культура мира и мир культур».

Учебно-тематический план предусматривает взаимосвязь тем теоретических дисциплин (эстетика, история искусств) с предметами художественного цикла. Теоретические знания и образные представления, формирующиеся на уроках эстетики и истории искусств, тесно переплетаются с умениями и навыками, полученными на уроках изобразительного и прикладного искусства, музыки, ритмики. Взаимосвязь достигается благодаря наличию сквозных тем для всех предметов на каждом году обучения. При этом реализуется один из главных принципов эстетического и художественного воспитания – развитие потребности в духовно-эстетическом восприятии мира, в целостном освоении действительности, в творчестве по законам красоты, а не узкопрофессиональное овладение навыками только одного вида деятельности. При таком подходе ребенок практически с любыми данными может обучаться в школе. Многие исследователи справедливо подчеркивают, что важно включать ребенка в разнообразные виды деятельности, предоставляя ему возможность выразить свои ощущения, мысли в виде графической схемы, рисунка, звука, движения. Это может быть лепка, бумажная пластика, сочинение мелодии, стихотворения, сказки, импровизированный этюд, мимическое выражение состояния, театрализация и т. д. Различные формы и методы эстетического воспитания могут быть представлены в дидактических материалах, в игровых и творческих заданиях (сочинения, сказки, стихи, рассказы и пр.). Их можно разделить на групповые и индивидуальные, письменные и устные, для работы на уроках и дома. Как пример дидактически-игровых форм выделяют уроки-фантазии и уроки выразительности (освоение различных способов самовыражения).

Все формы и методы художественно-эстетического воспитания должны развивать в ребенке заинтересованность и восприимчивость не только к какому-либо одному виду деятельности, но и к искусству в целом, активизировать его творческие возможности, стимулировать самостоятельность и инициативность. В системе дополнительного образования в детских школах искусств этому может способствовать взаимосвязь предметов эстетического цикла, формирующая целостный взгляд на мир.

Задача педагога заключается в воспитании социально ценных устремлений, мотивов, связанных прежде всего с самим процессом учения, а не только с его результатами. Немаловажную роль играет выбор средств и форм обучения, прежде всего нетрадиционных. Здесь главным для учащихся являются не полученные ими оценки, а познавательные интересы, развитые в условиях воспитывающего обучения. Именно оно является ведущим в системе дополнительного обучения в целом и художественного в частности. Создание непри-

нужденной обстановки на уроке, соблюдение принципов партнерства и положительной оценки деятельности детей, формирование умения работать в группе повышают активность, ведут к осуществлению ситуации успеха. Можно сформулировать один из основных принципов организации педагогического процесса, используя мысль Л. С. Выготского о том, что прежде, чем призвать ребенка к какой-либо деятельности, надо заинтересовать его. Реализация данного принципа на практике предполагает использование таких форм и методов организации учебной деятельности, которые привлекут внимание ребенка, обострят восприятие материала, вызовут позитивный эмоциональный отклик.

Необходимо включить ребенка в круг активных действий с привлечением воображения и фантазии, созданием поисковой ситуации, уменьшением доли репродуктивных способов передачи готовых знаний. Это будет способствовать формированию познавательной мотивации, осуществлению плодотворной учебной деятельности (тем более что речь идет о занятиях детей после уроков в общеобразовательной школе), индивидуализации художественных ценностей. В индивидуализированном виде они будут восприниматься учащимися не как чуждые абстракции, а как необходимый компонент сознания личности, который становится фактором внутренней жизни и, следовательно, импульсом к дальнейшему самостоятельному творческому освоению мира ребенком.

Организация учебного процесса в сфере художественного образования требует особого внимания, строгого учета возрастных особенностей детей и их индивидуальных различий. Необходимо совершенствовать процесс обучения, искать новые формы и методы преподнесения учебного материала, создавать условия для самостоятельной работы учащихся и их заинтересованного отношения к учебе. Учебный труд результативен только при условии совместной работы ученика и педагога, при высокой активности и заинтересованности обучающегося. Очевидно, что разобраться в искусстве, оценить с эстетической точки зрения какое-либо произведение помогает наличие эстетического опыта. Система дополнительного образования направлена не на фрагментарное, а именно на постоянное и систематическое формирование данного рода опыта ребенка.

По наблюдению психологов, у детей легко сформировать навыки восприятия, в том числе и современного искусства, которое не кажется им «трудным». Поэтому необходимо расширять опыт общения с современным искусством с детских лет и, с другой стороны, находить параллели между классическим и современным искусством, что также значительно облегчит процесс его восприятия. Для того чтобы вызвать интерес у ученика, очень важно подобрать художественно ценный, эмоционально привлекательный материал. Главная зада-

ча педагога – воспитать у учащегося чувство значимости учебного материала, осознание его ценности – художественной, познавательной, методической, эмоциональной. Для полноценного восприятия сложных форм искусства необходима определенная внутренняя подготовка, нужен хотя бы минимальный художественный опыт, эстетическая «начитанность». Кто не обладает эстетическим опытом, тому сложное серьезное искусство покажется чем-то «хаотическим, неясным». Начинать приобщение нужно с самого раннего возраста, и уже у младших школьников это должно войти в систему. И то, что в первый раз казалось хаотичным, туманным, постепенно приобретает черты ясности, раскрывает свою особую логику, эмоциональную прелесть. Так, переходя от простого к сложному, дети овладевают навыками понимания искусства. Вот почему мы считаем не только возможным, но и необходимым введение занятий по эстетике в начальной школе, что дает основу для систематического изложения курса истории искусств на следующей ступени обучения.

Таким образом, мы закладываем прочный фундамент, на котором вырастает подлинный интерес к искусству, а потом каждый может идти к нему своим неповторимым путем. Не приобретение суммы знаний, а развитие целостного видения и, главное, потребности в дальнейшем духовном освоении мира (за пределами школы в том числе) – одна из главнейших задач образования сегодня. Процесс эстетического воспитания следует связывать не с «формированием» человека, а с развитием его способностей и в конечном счете – с саморазвитием личности. Один из основных принципов того, что сегодня называют культуротворчеством, – гармония как единство в многообразии. Согласно этому принципу, целью культурного развития должен стать человек в разнообразии проявления своих сущностных сил в различных видах творческой деятельности.

Г. Г. Сысолятина, Е. Н. Репкина,
С. А. Суровяткина

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО РЕБЕНКА В ПРОСТРАНСТВЕ МИФА

Мы представляем учебный проект, в котором объединены две области культуры: мифология и изобразительное искусство – в общем курсе развития творческого мышления, включающем в себя теорию (мифология) и практику (изобразительное творчество). Проект был воплощен в детской художественной школе № 2 детской академии мифа «Аваллон» (Каменск-Уральский).