

ХУДОЖНИК НАЧИНАЕТСЯ В ДЕТСТВЕ

М. В. Дзик
преподаватель художественной школы МОУ СОШ № 4, Мегион, ХМАО

В. П. Климов
член Союза дизайнеров России, канд. пед. наук, доцент РГППУ, Екатеринбург

Эстодидактика – так мы обозначили поле эстетического воспитания и художественного развития в доступных нам возможностях и пределах.

Это – не программа конкретного образовательного учреждения или средство дополнительного воздействия. Это все то, что могли мы, уже взрослые, вспомнить из своего детства – опыт наших родителей и влияние всего их взрослого мира на нас. Это и наш опыт – уже родителей – по отношению к нашим детям (как стихийное творчество по месту, ситуации и настроению) – который, по крайней мере, запомнился.

Это и собственный педагогический опыт, усиленный профессиональным художественным образованием и навыками соответствующей деятельности в различных сферах искусства, которые, естественно, возрастают и множатся в корпоративной среде общения и пополняются за счет опыта коллег и учителей.

В жанре «статьи – тезисов» нет возможности предъявить программные рекомендации или сколько-нибудь логическое изложение (описание) того, что мы достаточно самонадеянно называем *эстодидактикой*. Это жанр «статьи-пунктира», нечто среднее между тем, что называется учебно-тематическим планом (содержания художественного обучения и воспитания различных этапов) и небрежными эссеистическими тезисами, типа «заметок на полях» или «мысли из забытой записной книжки» (конспект педагога). Они мало что могут дать и будут непонятны непосвященным в проблемы раннего эстетического воспитания и художественного развития, но будут сразу же расшифрованы коллегами, более того, будут поводом вспомнить «свое», дополнить его «своим» эстетическим из того чудесного колодца знания явного и подсознательного, который является источником педагогического творчества, нашего вкуса и интуиции, осветит наш «лабиринт» своими путеводными огнями и открытиями.

Великий педагог Бакушинский строил свою концепцию эстетического воспитания исходя из диалектики спонтанного и объективного в художественном развитии. Ребенок – люк. Детское искусство синхронно мировому искусству. Он называл три стадии развития, определяющие его содержание: 1) 2–3; 6–7 лет; 2) 7–13 лет; 3) 14–16 лет.

На первой стадии важны терпеливая последовательность в развитии созерцательной способности, формирование в определении склонностей и вкусовых ориентаций (начиная с физиологического разнообразия ощущений – соленое – сладкое и т. д.).

Вторая стадия – переход от символики образа иллюстраций, произведений изобразительного искусства к объемным и средовым пространственным решениям; в это время пластическая смелость и чувство цвета слабеет, притупляется, но зато формируется цепкая визуальная память и аналитическое мышление.

Третья – переход к эстетической деятельности.

Мы предлагаем свою систему раннего художественно-эстетического воспитания.

Дошкольный период: 3–5 лет

Здесь характерна разновидовая коллективная и индивидуальная художественно-творческая деятельность, рекомендованная уже со второго года жизни ребенка. Игровая деятельность – ведущая форма воспитания и подготовка к учебной. Она должна быть эмоционально окрашена, что приведет к зарождению и формированию эмоционального слоя сознания:

- создание сказки, создание игры;
- «продолжение сказки» (в рисунках и текстах – дословная запись пояснений обязательна).

Что можно предложить воспитателю-педагогу на уровне раннего дополнительного и художественного образования:

- Упражнение для педагога – «Раскрась сказку»;

Например, ее интерпретация: а) прекрасное/безобразное; низменное/возвышенное и т. д. через примеры – сравнения с «нейтральным» (серым); б) беда, горе, «веселое», некрасивое, злое = попытки выразить в цвете какие-то поступки книжкиных героев – от полярных: белое/черное (зло/горе), если не будет более сложных цветовых ассоциаций (например, сине/черного горя, фиолетового, сине/зеле-

ного зла и т. д.); «обыденного» (через серо/розовый, голубой); то же со звуком, с движением, фактурой, запахом и т. д.

- «Клякса» – поиски образа в кляксе;
- «Кривляшки» – это достаточно абстрактный образ и по-разному понимаемый в игре: «хороший и не очень», кривляшки – хорошие или плохие, большие и малые – степень подражания или творчества (и даже нравственная оценка подражания). «Мы все немножко кривляшки» – что-то от понимания социализации:

а) игры в «папу и маму», доктора, повара (доброе и злое);

б) придумаем сказку – сколько в ней кривляшек – заимствований?

в) нарисуем сказку, историю про шпиона, разбойника, ежика, Бармалея и т. д. (и здесь надо записывать забавный текст их высказываний – объяснений смысла нарисованного самим ребенком; школа выражать задуманное проверяется адекватностью образа).

- Кукую будем петь песенку (при этом), или будет петь герой (сказки)?

- Лепка, вырезка, аппликация = техника исполнения персонажей.

- Кукольный театр – сначала посещение, а затем – имитация в домашних условиях или сценирование действия. В более раннем возрасте: «Покажи зайку, волка и т. д.» + музыка (сами играют или подбор), танец, декламация, движения; приемы запоминания текста, реакций, реплик, партнера и т. д. Очень важна степень условности (декорации, костюмы, обстановка) – приучить верить.

- Игры с мебелью (представление о социо-культурной среде) – кто где живет, категория пространства. «Дом для нас» (рисунок), «Дом (квартира) для игрушек, животного, семьи ребенка» – рассказ и описание = машина; ракета; поезд; корабль.

На уровне семейного и детсадовского воспитания:

1. Какой цветочек лучше (красивее), на каком фоне?

(варианты: бантик, носочки и т. п.). Почему?

2. Кто больше назовет *красивого* вокруг: здесь – в комнате, в садике, на улице, на прогулке? (называются предметы, явления, люди).

3. Кто больше назовет *некрасивого* (это – как сверхзадача и успех и если назовут не только вещи, а может быть, и поступок, явление, событие, то можно перейти от красивого к прекрасному, т. е. к нравственно-эстетической проблематике).

5–7 лет

Раннее художественно-эстетическое развитие детей

В учебно-игровой деятельности эмоция выступает как механизм памяти, которая ассоциативна (ведь вспоминается то, что было эмоционально окрашено).

- элементарное музицирование;
- элементарная изобразительная деятельность;
- вокально-хоровое развитие;
- декоративно-прикладное и детское техническое творчество;
- народная фольклористика и хореография.

Школа – 6-летний возраст (продолжение или начало социализации) – новая среда, впечатления и насыщенная деятельность должны быть организованы в гармонии; учебный процесс должен быть радостным (важно его – ребенка – переживание, а не оценка учителя или проверяющего родителя – у них свое значение эстетического и художественного; свое чувство – тут часто происходит разрушение гармонии и контакта детского и взрослых миров);

- необходим успех в творчестве (но! после него с ребенком уже нельзя по-старому, у него появляется достоинство художника. личности);
- радость в этом возрасте природная, открытая;
- нравственные аспекты искусства (живая травка, бабочка, цветок – м. б. им больно). Вспоминается неожиданная реакция одной девочки на сказку о Емеле: ведь он разломал избу, оставил в ней мать и сестер. Хотя подтекст произведений еще не вычленяется. Фильм «Золушка» – мальчик принес стаканчик с мороженым: «Ешь, а стаканчик я потом верну во дворец» – смысл фразы остается для них не ясен. Мальвина и Буратино как типы мальчика и девочки, Пьеро им не интересен, А. Блока в нем они не узнают. Еще долго не узнают они в Тараканище – Вождя народов, а в Рассеянном – «жупел» 30-х гг. – интеллигента-попутчика (*Г. П. Климова о тоталитарном вкусе*).

Школьный период: 7–9 лет (1–4 классы)

Желательно продолжение всех векторов эстетического развития предыдущих этапов. Здесь оно может происходить как в рамках дополнительного образования, так и на специальных школьных факультативах. 4 вида художественной деятельности:

- музыкальное искусство (пение, оркестровое исполнительство, фольклор);

- основы изобразительного искусства (рисунок, живопись, лепка, композиция, цветоведение);

- сценическое общение (культура речи и поведения, игра);

- хореография (пластика движения, танец).

Упражнения для педагогов:

- сценирование формулы: «Каждый охотник желает знать...» – например, в форме пересаживания или перестановки – кто с кем подружится (основные и дополнительные цвета и их гармонические сочетания); а может быть, дать возможность выбрать роли в соответствии с характером, типом психики (или деятельности) ребенка и цветовыми ассоциациями, или по принципу «приятни-неприятни» или других признаков-ситуаций по ходу игры.

- куда пропадают цвета при движении круга (фокус из школьного раздела физики) и откуда они берутся потом? Из воздуха или из радуги?

- 7 цветов радуги – какой цвет самый главный? (появление 3 основных и остальных можно также сценировать: папа – мама – их ребенок и другие дети помладше (разная цветовая насыщенность – родственники); кто на кого больше похож?

11–13 лет – 5–8 классы

В рамках МОУ:

- история искусств (в соответствии с программами литературы и истории);

- Др. Египет, античное искусство Греции и Рима, искусство Средних веков и Возрождения, древнерусское искусство, искусство 17–18 вв.;

- рисование и черчение – основы академического и технического рисования;

В программах художественных школ (студий) – образно-литературные и декоративные композиции (исторические и художественные стили в соответствии с программами литературы и истории).

13–15 лет

МОУ:

В этом возрасте основной является проблема профессионализации (неудачный опыт приобщения в школе с 14 лет, и утрата традиций в системе ПТО, где были найдены уникальные пути приобщения

к эстетическому через техническое творчество). Хотя в гармонической специализированной школе она естественно начинается раньше (музыка, балет, художественная гимнастика и т. д.). Ранняя, но негармоничная специализация в профильных классах является профанацией, вредна (либо насильственное приобщение к массовым профессиям, либо – математические, физические, химические классы; (см. П. В. Симонов «Междисциплинарная концепция человека»).

- естественные и искусственные системы культуры, логика красоты и техники;

- история ДПИ, виды народных промыслов и художественных ремесел, понятие промышленного искусства и дизайна;

- основы моделирования и макетирования (начала технического творчества и дизайна);

ДХШ: – эстетическая организация плоскости, объема и пространства (геометрическая форма – объемно-пространственная цвето-графическая композиция – дизайн: вещь – интерьер).

15–17 лет

- Искусство и ИЗО- деятельность в скаутинге и других детских и молодежных движениях и культурных инициативах (оформление, дизайн-графика, реклама, сценография, имидж-дизайн от стихии к стилю и т. д.).

8–10 классы – Мировая художественная культура (программа для общеобразовательной школы);

9–11 классы – Обществоведение: темы – Искусство как средство (метод) познания; эстетическая картина мира; основы социологии культуры.

ДХШ – творческое становление (+ программа для поступления в средние и высшие художественные учебные заведения).

На разных этапах дополнительного художественного образования мы предлагаем разнообразные творческие задания:

- Иллюстрации к любимому произведению (но не «кривляшки»).
- Иллюстрации к «Синей птице» или другим (но не такие как в книге).
- Иллюстрация для журнала «Гав-гав мода».
- Время года (дня) – кроме пейзажа и природных биоформ.
- Нарисуй что-нибудь самое-самое красивое!

- «Праздник» (картина-эскиз).
- «Птицы – сны».
- Сказочный город.
- Из чего сделаны мальчики? девочки? – эскиз плаката – таблицы – коллажа.

• Игрушка для младшего брата (сестренки). Проектирование игрушки от понятия «игра» – с воображаемыми элементами, с формами незавершенными и открытыми для домысливания и достраивания, т. е. она должна «дополняться тобой», «продолжение тебя». Игрушка для родителей (взрослых).

Изобразительная проблематика постепенно сменяется проектной.

Темы других проектов:

- Планета, где все не так, как на Земле.
- Экзотические животные (охрана, лечение, содержание в зоопарке).
- Гулливер в стране лилипутов (великанов).
- Дом (папа, мама, я).
- Интерьер, прическа, костюм, транспорт и т. д., которых еще не было.
- Бионические машины-роботы (люди, звери и т. д.).
- Мой город – (что хорошо, что плохо: анализ – клазура). Город будущего (фант – фор – проект).

Детскость и непосредственность желательные черты для педагога. Здесь он духовный проводник в Мир искусства, своеобразный «культурный герой» – греческих мифов как посредник между маленькими (людьми) и взрослыми (богами).

Следует особо обратить внимание на период «затухания» интереса ребенка к своему «абстрактному» творчеству, так радующего взрослых своей яркостью и смелостью. А у ребенка в это время формируется память (в том числе и зрительная), накапливается конструктивный опыт адекватного мировосприятия и миропонимания. Внешний мир для него становится более конкретным и первые отмеченные им художественные образцы (например иллюстрации детских книжек) в сравнении со своими «каракулями» становятся недостижимыми, отсюда – растерянность и комплексы. Рисование идет вяло, без удовольствия и энтузиазма. Что делать? Главное – не заставлять продол-

жать изо-деятельность (только по желанию). Уместно увлечь (отвлечь) его в ту область, где у него что-то будет получаться и гарантировано удовольствие от успеха или очевидного прогресса, где стимулируется воображение, фантазия, удовлетворяется любопытство, а в эстетическом плане происходит формирование образного (и пространственного, по возможности) мышления.

Книга здесь вне конкуренции, хотя перспективны и другие виды «временных» искусств, где возможны коллективные или игровые формы – музыка, театр, хореография.

Здесь важно участие семьи. Нужен восторг родителей от разыгрывания чадом сенок (в магазине, транспорте и т. д.), пародий (на друзей, на вас самих и проч.). Полезны начала стихийного сценирования, формируются оттеночные средства выразительной речи, мимики и жеста, внимание к характерным деталям, выделение главного, типического. Все это особенно пригодится, если ребенок вновь вернется к визуальным формам образного мышления в художественном творчестве, т. е. к нам – в изобразительное искусство.

Литература

1. *Выготский Л. С.* Воображение и творчество в детском возрасте. М., 1991.
2. *Кудина Г. Н., Новлянская З. Н.* Литература как предмет эстетического цикла. М., 1989.
3. *Новлянская З. Н.* Возрастные особенности психического развития детей и практика художественного воспитания. М., 1985.
4. *Чистякова М. И.* Психогимнастика. М., 1990.