

году учителя посвящается: Мастерская педагогики искусства

Кузнецова Наталья Сергеевна,
*кандидат педагогических наук,
зав. кафедрой изобразительного искусства
Нижнетагильской государственной
социально-педагогической академии, Нижний Тагил.*
Kuznetsovans@mail.ru

**Организация музейно-педагогического проекта
для учащихся подросткового возраста
в условиях музеев художественного профиля**

Проблема сочетания и взаимодействия образовательных и воспитательных компонентов в отечественной художественной педагогике рассматривалась в работах А.В. Бакушинского, В.В. Алексеевой, Г.В. Лабунской, А.А. Мелик-Пашаева, З.Н. Новлянской, В.С. Щербакова. В их трудах содержатся фундаментальные положения, определяющие влияние художественного образования на личность ученика подросткового возраста и особенности его восприятия искусства. Воспитательный компонент определяется как формирование установки на общение с искусством как эстетическим явлением. Для этого должна осуществляться специфическая воспитательная работа по развитию и формированию художественного восприятия искусства у школьника-подростка.

Характеризуя ученика подросткового возраста, исследователи, прежде всего, отмечают его жажду самоутверждения, способность и потребность познать себя как индивидуальность, стремление к самовыражению. Именно на этот возраст падает многократно описанный исследователями художественного развития кризис изобразительной деятельности школьников. Исчезновение экспрессии, подражательность, робость в обращении с изобразительными средствами, «натуралистические» тенденции, утрата индивидуальности и крайняя неуверенность в своих возможностях – таковы черты этого кризиса.

Подросток действительно стремится к самостоятельности, хочет скорее приобрести статус взрослого. Но в этом своем стремлении он сначала ориентирован на некий обобщенный «эталон» взрослости. Такому эталону, складывающемуся у него чаще всего стихийно, он старается следовать и в своем поведении, и во всякой конкретной деятельности, которой хочет овладеть. Такой эталон ищет он и в художественном

творчестве и старается все делать так, как, по его представлению, делают взрослые, настоящие художники.

Развитию художественно-творческих способностей способствуют психологически благоприятные условия. Всякий профессиональный педагог-художник, зная насущные потребности возраста своих учеников, может стать для них проводником в мир настоящего искусства, в мир самых высоких «образцов» и само это искусство сделать главным наставником и учителем ребенка.

Помочь подростку развить художественно-творческие способности в период кризиса могут межпредметные проекты в условия музеев художественного профиля. Среда художественного музея – это то место, где для процесса развития творческих способностей созданы все условия. Во-первых, в центре музейного педагогического процесса всегда находится подлинник истории культуры. Во-вторых, здесь проявляется феномен единства информационно-логического и эмоционально-образного воздействия на разум и чувства посетителей. В музее информация приобретает наглядность, образность, активизирует визуальное мышление, становится эффективным средством преемственности культуры и передачи социального опыта. Музейно-предметные проекты разрабатываются сотрудниками музея совместно с учителями и художниками.

В основе метода проектов лежит развитие познавательных, творческих навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в информационном пространстве, развитие художественного восприятия.

Выделим основные требования к использованию метода проектов:

1. Наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы или задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для ее решения;
2. Практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемых результатов;
3. Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность учащихся;
4. Определение конечных целей совместных или индивидуальных проектов;
5. Определение базовых знаний из различных областей, необходимых для работы над проектом;
6. Структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных результатов);
7. Использование исследовательских методов:
 - определение проблемы, вытекающих из нее задач исследования;
 - выдвижение гипотезы их решения, обсуждение методов исследования;
 - оформление конечных результатов;

- анализ полученных данных;
- подведение итогов, корректировка, выводы.

Проектирование в педагогике рассматривается как один из важных методов педагогической работы учителя и учащегося, как способ активизации познавательной деятельности детей и развития их самостоятельного творческого мышления.

Выделяется три этапа проектной деятельности:

1 этап – выбор темы, отбор источников информации, формирование группы, разработка маршрута, алгоритм исследования (группа формируется по интересам, мотивация работы ориентирует на решение задачи).

2 этап – выстраивается образ индивидуальной и коллективной организованной исследовательской работы на основе анализа и создания творческого продукта. Это наиболее активный процесс реализации замысла; написание объяснительной записки, научного реферата.

3 этап – итог – защита проекта в виде: презентации, спектакля, художественного события, экскурсии, выступления, защиты перед аудиторией по типу дипломного проекта в институте.

Проектная деятельность помогает активизировать познавательную деятельность учащихся. Она интересна тем, что в процессе проекта, который проводится с ребятами, у них появляется интерес к теме проектной деятельности, повышается уровень самостоятельного изучения темы, повышается активность.

Опыт организации подобных проектов для подростков мы рассмотрим на примере взаимодействия школы с музеями художественного профиля г. Нижний Тагил. Участниками проекта «Создай свою роспись» стали школьники 5 «Б» класса МОУ СОШ №18, сотрудники Нижнетагильского Государственного музея изобразительных искусств и Историко-краеведческого музея, а также преподаватели-художники художественно-графического факультета Нижнетагильской социально-педагогической академии.

Проект проходил в два этапа. На первом этапе - теоретическом - разрабатывались и проводились занятия по теме проекта. Комплекс занятий делился на блоки: первый блок уроков посвящен цвету в произведениях живописи; второй блок – форме; третий блок – декоративной живописи и росписи по металлу на примере подносного промысла.

В состав *первого* блока вошли два урока: обзорная экскурсия в Нижнетагильский музей изобразительных искусств с беседой по картине К. Коровина «Гурзуф. Море и фрукты» и практическое занятие по составлению цветовой композиции, передающей эмоции человека.

На первом уроке с помощью экскурсовода школьники узнали, какую роль играет цвет в творчестве русского художника К. Коровина, какие эмоции выражает художник при помощи цвета, какую фактуру применяет он в своих работах. В музее ребята с интересом слушали, о чем говорит экскурсовод, активно вели с ним диалог, отвечали на задаваемые экскурсоводом вопросы, высказывали свое мнение. После музейного занятия работу над произведением искусства можно продолжить в школе, например, на уроках развития речи. Мы продолжили свою работу на втором уроке на тему: «Роль цвета в изображении эмоционального состояния человека», где повторили с ребятами понятия «цвет», «цветовая гармония», «виды цветовой гармонии». Затем на основе полученных знаний ребята составляли собственную цветовую композицию, выражающую их эмоции.

Второй блок включал одно занятие: «Форма. Замысел и воплощение. Чернильное пятно». Все началось с демонстрации фильма «Замысел и воплощение», затем ученики ответили на вопрос, какое значение имеет идея в произведении искусства. Следующий этап урока – это тест «Чернильные пятна». Тест выявляет творческие характеристики восприятия детей. В пятнах детям предлагается найти формы несуществующих животных. Неопределенность формы пятен делает невозможным их однозначное восприятие, что способствует активизации фантазии, вызывает разнообразные ассоциации. Для этого на лист белой бумаги мы капали акварельную краску. Для того чтобы пятна будили фантазию, они должны соответствовать некоторым требованиям: форма изображений, получившихся из пятен, должна быть сравнительно простой; расположение пятен должно отвечать требованиям пространственной ритмичности. Без этого «пятна» потеряют вид картинки, и испытуемые примут их за обыкновенное чернильное пятно, без какой-либо структуры, организации, а значит, и смысла. Так, благодаря данной методике, каждый ученик смог разглядеть на бумаге разные по форме фигурки животных.

Третий блок включал также одно занятие: «Роспись по металлу. Тагильский букет». На уроке звучал рассказ об истории подносного промысла, о хрустальном лаке, прославившем уральскую роспись. Заранее учителем были подготовлены трафареты с формой несуществующих животных, которые ученикам предлагалось оформить в уральском орнаменте. Таким образом, в процессе проведения музейных и школьных занятий ученики поработали с цветом, формой, композицией уральского орнамента и подготовили эскизы росписи к формам животных. Эскизы, разработанные на уроках, ребята применили на следующем этапе реализации проекта.

На втором этапе – практическом – происходила реализация музейно-педагогического проекта в среде художественного музея. Местом проведения проекта стал Музей истории подносного промысла города Нижний Тагил. Для большего придания

проекту народного колорита мы пригласили выступить театр моды «Готика» Детского дворца творчества под руководством преподавателя Колестниковой Е.В. Театр представил свою коллекцию фольклорной одежды.

Все началось с экскурсии, знакомящей детей с историей подносного промысла в родном городе. За время экскурсии организаторы проекта подготовили площадку для дальнейшего действия: расставили макеты несуществующих животных, подготовили краски к работе, кисти, банки для воды. Вернувшись на сказочную площадку, ребята слышали волшебную историю о потерявшихся животных, которым можно помочь, если вернуть им цвет. История помогла школьникам включиться в практическую работу и расписать зверей по уже заготовленным в ходе школьных занятий эскизам. Занятие закончилось открытием выставки расписанных животных. За участие в проекте все ребята получили поощрительные призы.

Следует отметить, что ученики с удовольствием участвовали в проекте: с большим интересом воспринимали информацию, активно участвовали в диалоге с экскурсоводом, с интересом наблюдали за всем происходящим на площадке, с огромным желанием создавали собственные работы.

Особенное удивление ребят вызвали созданные ими несуществующие звери, вернувшиеся в сказочный лес, несущие в окружающий мир радость и красоту. Следует отметить, что роспись несуществующих животных действительно получилась на основе тагильской росписи по металлу, что и планировалось получить в итоге проекта.

Среда художественного музея создала хорошие условия для творчества. Каждый ребенок чувствовал себя художником. Не было скованности в рисовании. Дети в музее и дети в школе – это разные дети. В школе ребята стесняются, что не умеют рисовать, а в музее это чувство уходит на второй план, там присутствует элемент радости.

Таким образом, можно утверждать, что среда художественного музея создала хорошие условия для творчества. Ребята, вдохновленные словом мастера, создали собственное произведение, в которых отразились их впечатления от увиденного в музее. В условиях музея при реализации музейно-педагогического проекта школьники чувствовали себя свободно, ощущали себя настоящими художниками, поэтому творили с радостью и вдохновением.

Литература

1. Бакушинский А. В. Исследование и статьи: Избранные искусствоведческие труды / А. В. Бакушинский. М. : Сов. художник, 1981. 348 с.

2. Алексеева В. В. Эстетическое и художественное воспитание / В. В. Алексеева // Роль художественных музеев в эстетическом воспитании школьников: материалы науч. семинара. М. : Сов. художник, 1973. Ч. 1. С. 47–55.
3. Лабунская Г. В. Художественное воспитание детей в семье / Г. В. Лабунская. М.: Педагогика, 1970. 47 с.
4. Мелик-Пашаев А. А. Ступеньки к творчеству: Худож. развитие ребенка в семье / А. А. Мелик-Пашаев, З. Н. Новлянская. М.: Педагогика, 1987. 144 с. (Педагогика – родителям).
5. Щербаков В. С. Изобразительное искусство: Обучение и творчество: проблема руководства изобразительным творчеством детей / В. С. Щербаков. М.: Просвещение, 1969. 271 с.