

методы интеграции в художественном образовании

Кожаринова Александра Алексеевна,
соискатель ФГБОУ ВПО МаГУ
старший преподаватель
ФГБОУ ВПО «Магнитогорский
государственный университет»
kogaaa@inbox.ru

Использование интегративного подхода в организации занятий декоративно-прикладного искусства с детьми

Художественное начало живет в материальной культуре народа во всех ее проявлениях: от бытовой вещи до произведений художественных промыслов. Народное творчество – живопись, графика, декоративно-прикладное искусство – источник профессионального искусства. Его особенностью является тесная взаимосвязь с бытом и укладом жизни человека. Народное искусство выступает как хранитель духовной и нравственной культуры человечества. Декор и орнамент изделий народных мастеров изначально носили сакрально-мифологический характер, были знаковыми образами-символами, отражали образ природной гармонии, мирового порядка. С течением времени орнамент превратился лишь в украшение вещи, но всегда подчинялся общим композиционным законам изобразительного искусства, применительно к форме изделия и его назначению.

Древние корни русского народного искусства достаточно хорошо изучены исследователями XX века (М.В. Алпатов, В.А. Барaduлин, А.В. Бакушинский, П.Г. Богатырев, В.М. Василенко, В.С. Воронов, Г.Л. Дайн, М.С. Каган, А.С. Канцедикас, Д.С. Лихачев, Ю.М. Лотман, М.А. Некрасова, Б.В. Раушенбах и др. Не ослабевает интерес к современной трансформации традиций народной культуры в профессиональное искусство – В.В. Корешков, М.В. Соколов, М.С. Соколова, Р.А. Гильман, Т.М. Разина, С.В. Рябинова, А.Ш. Амиржанова, И.Г. Седова, Е.П. Олесина, Ю.Н. Протопопов, Ю.В. Манн и др.).

Во второй половине XX века художники-педагоги обратились к возможностям декоративно-прикладного искусства (ДПИ), которые оно реализовывает на занятиях с детьми и подростками. Занятия ДПИ несут в себе высокий гуманистический и

образовательный потенциал. Кроме того, продукт детского творчества на таких занятиях имеет характерную, образную форму. Значительный вклад в разработку вопросов методики преподавания основ народного и декоративно-прикладного искусства внесли Т.Я Шпикалова, В.В. Корешков, В.Н. Полунина, Л.Г. Савенкова, Л.В. Ершова, Н.Р. Макарова, Р.А. Гильман, Н.М. Сокольникова и др. Основной системой приобщения детей к народному ДПИ стал комплексный подход, суть которого заключается в изучении художественного наследия искусства, а также формировании эстетических качеств, духовных ценностей, развитие творческих способностей учащихся средствами и на примере декоративно-прикладное искусства [4; 6].

В процессе занятий декоративно-прикладным искусством происходит активизация творчества детей. Однако современную педагогическую науку уже не удовлетворяет подход, когда основными законом и степенью освоения мастерства в декоративно-прикладном искусстве является закон «повтор – вариация – импровизация». Современные исследования начинают рассматривать занятия ДПИ с различных точек зрения: например, у Е.С. Лыковой рассматривается декоративность в изобразительной деятельности младших школьников, у Е.Н. Сухоленцевой – методическая система эстетического воспитания младших школьников средствами народного декоративно-прикладного искусства в дополнительном образовании в сельской местности, у Т.П. Малаховой – духовно-нравственное воспитание старших школьников на кружковых занятиях по русской этнографической вышивке, у Е.А. Баженовой – развитие творческих способностей учащихся 1–3 классов при иллюстрировании сказок на основе декоративного подхода, в диссертационном исследовании А.Ю. Бодрова рассматривается активизация творческого саморазвития школьников на занятиях по художественной керамике, у С.А. Сандюковой – формирование художественно-эстетических потребностей школьников средствами народного декоративно-прикладного искусства.

Мы считаем, что художественные задачи и виды творческой деятельности на занятиях декоративным творчеством должны соответствовать своему времени, региону и быть интересны и актуальны для ребенка. Занятия декоративно-прикладным искусством – это сфера формирования культуры личности и область освоения культурного наследия во всех формах его проявления: национального, регионального, общечеловеческого, исторического. На таких занятиях целесообразно применять интегрированные формы обучения, которые позволяют формировать у ребенка целостную картину мира.

Современная концепция интегрированного обучения (Д.Б. Богоявленская, А.В. Брушлинский, В.Н. Дружинин, Н.С. Лейтес, А.М. Матюшкин, Б.П. Юсов, Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская, А.В. Хуторский, Н.А. Ветлугина, Т.Я Шпикалова, Ю.Н.

Протопопов, А.М. Егорычев, А.М. Вербенец, И.А. Лыкова, Т.Г. Рубан и др.) решает вопросы полихудожественного развития личности ребенка, расширяет границы познания до рассмотрения на занятиях мировоззренческих и общечеловеческих проблем. Она формирует у учащихся способность разносторонне и вариативно рассматривать, осознавать и оценивать ситуации, предлагаемые на разных учебных дисциплинах, а также явления действительности; расширяет границы поиска в рамках одного искусства; позволяет активно включать детей в процесс творчества; формирует целостное художественное сознание учащегося, позволяет ему адекватно воспринимать произведения искусства и явления действительности; формирует эстетические оценки и предпочтения; предоставляет широкие возможности в обеспечении выбора направления развития; осуществляет желание активного самовыражения в одном или нескольких видах творчества, активизирует свободу творческого проявления, интерес и потребность общения с искусством; создает культурное, интеллектуальное, творчески активное пространство, центром которого становится личность учащегося [4].

В основе видов декоративно-прикладного искусства лежит единая категория – «художественный образ». Единая природа всех видов искусства совпадает со способностью «каждого ребенка к занятиям всеми видами художественной деятельности и творчества, что опирается на природную полихудожественность творчества» (Б.П. Юсов), а так же на закономерности восприятия искусства [1; 2]. Эта способность основана на наглядно-образной и наглядно-действенной формах мышления, свойственных ребенку. Через восприятия произведений декоративно-прикладного искусства, содержащих образную картину мира, на основе эмоциональных и образных приоритетов восприятия ребенком постигается окружающая действительность. Декоративно-прикладное искусство полихудожественное изначально. На творческих занятиях можно включать и песенную культуру, устное народное творчество. Развитие ребенка представляет собой гармоничную систему вхождения ребенка в процесс обучения и постепенное освоение культурного наследия, раскрытие своего творческого потенциала, самореализацию в творчестве.

Интеграция как современная педагогическая технология раскрывает перед учителем широкие возможности «конструирования» образовательного процесса каждого конкретного урока исходя из задач, целей урока и возможностей учащихся. Е.А. Ермолинская определяет интегрированный подход как оптимальную форму естественного вхождения ребенка в постепенно усложняющееся образовательное пространство, которое требует от педагога переосмысления учебной программы и методических разработок в направлении расширения образовательного пространства.

Обогащение информационно-познавательного потока происходит за счет использования сведений из других образовательных дисциплин и нахождения вариантов «открытости» своего предмета другим образовательным дисциплинам. Это единство усилий педагога и учащихся в процессе решения поставленной художественной задачи. Искусство как область познания предполагает многообразие правильных решений, основанием для которых будет специфика креативных форм мышления, жизненный опыт, уровень развития эмоционально-образной сферы, критического и творческого мышления. Необходимость реализации направления развития способностей творческого, креативного, исследовательского мышления и технологии освоения знаний [2; 3].

Художественное творчество ребенка исследователями рассматривается не только как конечный продукт, но и как процесс. В нём ребенок проявляется как социальная личность. Ребенок отражает в своих работах окружающий мир, окружающую действительность. Это творческий процесс, поскольку рисунок создаёт художественный образ и несет созидательное начало. Всегда в основе творчества ребенка лежат его собственное представление о мире, понимание и осознание себя в этом мире и самовыражение.

Занятие в учреждении дополнительного образования детей мы рассматриваем как процесс активного сотворчества учителя и ученика, которое может состояться, если педагог умеет чувствовать каждого из своих учеников, с которым он работает. Он сможет вовремя прийти на помощь, когда ученику будет трудно самостоятельно обобщать свои знания и представления, когда информация многопланова или поставленная художественная задача многогранна и необходимо полностью сосредоточиться на нужном объекте или предмете, чтобы реализация полихудожественного развития была успешной. В основу необходимо положить метод коллективного творчества, который позволяет даже самому слабому учащемуся быстро освоиться и погрузиться в работу.

В нашей педагогической деятельности с детьми ключевым звеном является художественный образ, начиная с момента замысла (идеи) до ее воплощения – создания детской работы и организации выставки художественного творчества. Образовательное пространство, в центре которого стоит ребенок, взаимодействие педагога и ребенка, ребенка и родителей, родителей и педагога создает благоприятную атмосферу сотворчества.

В основу нашего педагогического исследования положена гипотеза, что развитие творческой активности обучающихся на занятиях декоративно-прикладным искусством будет эффективным при следующих условиях. Во-первых, творческая активность учащихся понимается как значимое качество личности, формирующееся в процессе

взаимодействия с общечеловеческими ценностями, заключенными в произведениях искусства, и характеризующееся ориентацией на духовные ценности культуры в личностном саморазвитии и межличностном взаимодействии, сотворчестве. Во-вторых, творческая активность, как деятельность особого рода по осуществлению эмоционально-интеллектуальной связи художника и зрителя через опосредствующее звено – художественное произведение, – выступает педагогическим средством развития художественно-творческой активности учащихся на занятиях декоративно-прикладного искусства. В-третьих, используется специально разработанная система занятий формирования творческой активности в процессе обучения декоративно-прикладному искусству, включающая поэтапную систему его развития и соответствующие каждому этапу методы. В-четвертых, образовательная программа дополнительного образования детей должна отвечать таким требованиям как вариативность, интегративность и обязательно включать в себя занятия разнообразным видам декоративно-прикладного искусства, таким как: коллаж, витраж, декупаж, батик, мозаика, силуэтное вырезание, вышивка и т. д.

Опытно-экспериментальной базой исследования являются МОУ ДОД «Ленинский дом детского творчества», студия «Я», подготовительная группа Д/С № 16 «Соловушка», Д/С № 64 «Солнышко», Д/С № 108 г. Магнитогорска. Всего в эксперименте было задействовано 90 детей в возрасте от 6 до 10 лет.

Нами была разработана и апробирована система интегрированных занятий по формированию творческой активности детей на занятиях декоративно-прикладным искусством. Процесс приобщения учащихся к декоративно-прикладному искусству осуществляется с учетом психофизиологических особенностей детей на разных этапах их художественного развития. Особенностью художественно-творческой деятельности детей 6–10 лет является то, что она протекает на эмоционально-чувственной основе. Дети входят в увлекательный мир искусства, осваивая его целостно и во взаимосвязи с окружающей жизнью.

Программное содержание выстраивается вокруг трех сфер художественной деятельности: изобразительной, конструктивной и декоративно-прикладной, что позволяет в полной мере использовать и осваивать различные изобразительные материалы и узнавать виды декоративно-прикладного искусства. На первом этапе обучения декоративно-прикладное искусство выступает наравне с другими видами искусства как один из способов художественного освоения человеком мира. Основными компонентами изучения и освоения декоративно-прикладного искусства являются

стилизация, выразительные средства декоративного искусства, орнаментальная композиция, декоративная композиция.

Знакомство с выразительными средствами и образным языком декоративно-прикладного искусства способствуют рождению у детей оригинальных вариантов эскизов декоративных композиций. Условность языка декоративно-прикладного искусства учитывается в цикле подготовительных заданий – упражнений, нацеленных на решение проблемных ситуаций, на работу с заданиями, исходными формами, помогающими выполнению изображения, обязательным условием является разработка и создание эскиза будущей работы.

Занятия по декоративной композиции направлены на развитие у детей самостоятельных художественных замыслов, которые появляются в процессе работы различными материалами, причем материал с присущими ему свойствами является отправной точкой для развития художественной идеи. Декоративному искусству свойствен определенный характер рисунка, особый, плоскостной строй композиции. Построение таких композиций нередко ставит учащихся перед довольно сложной задачей обобщения, упрощения, переработки природных форм в декоративные образы, в зависимости от материала и техники – коллаж, витраж, батик, графическая композиция, керамическое или текстильное панно.

Организация занятий в системе дополнительного образования детей позволяет нам привлекать различные виды искусства для организации восприятия и погружения в тему - музыку, литературу, устное народное творчество, театр. Таким образом, по своему содержанию и по форме проведения занятий программа является интегрированной.

Интересными для детей стали такие темы, как «Флора и фауна», «Город», «Мифология», «Реальность и фантазия», «Противоположности», «Автопортрет», «Мой мир», «Время». «Лоскутные фантазии», «Путешествие», «Фантастический мир вещей», «Эти забавные животные», «Цирк» и др.

Форма, цвет, композиционная доминанта, сюжет, пространство, динамика, национальный колорит в традиционном и декоративно-прикладном искусстве активно воздействуют на эмоции, чувства, воображение и фантазию ребенка. Используя приемы стилизации, опираясь на произведения устного народного творчества и традиционное народное искусство, дети создают яркие образы из мифологии: птицы «Сирин», «Полкана», «Мокоши», «Домового», «Лешего», «Русалки», «Кикиморы», «Синей птицы». По мотивам народного ДПИ, изучив и переосмыслив образы русских вышивок, росписей, элементов резьбы, создают прообразы «Птицы», «Коня», «Льва» и др.

Например, тема «Город» сложная и интересная. Сформировать образ города, возможно только при особой форме организации восприятия детей. Этому способствуют: во-первых, использование поэтических строф, посвященных городу у М. Цветаевой «В Париже» или М. Волошина «Весна», в которых художественный образ создается при помощи интонации, эмоциональной выразительности речи, содержательности; во-вторых, просмотр и обсуждение зрительного ряда – репродукций картин К. Коровина, Ю. Пименова, Ж. Сера, К. Моне, К. Писсарро, А. Лентулова, М. Утрилло, Б. Кустодиева, О. Кокошки, Х. Гриса, Т. Симона, А. Марке, З. Серебряковой, М. Добужинского, Ф. Мазерель, А. Остроумовой-Лебедевой, Б. Бюфе, А. Бефелляйна. На их примере мы объясняем, что художественный образ формируется художником при помощи композиционного строя, ритмической организации пространства, цвета, настроения, характера конкретного города. Важным компонентом занятия становится и музыкальный ряд: Salvatore Adamo «Tombe la neige», Edith Piaf «Non Je ne regrette rien», Escala – Palladio Tango, Russel Simins «Comfortable Place», Katie Melua «No Fear of Heights». Серьезное подспорье для педагога – видеопрогулки по Москве, Санкт-Петербургу, Лондону, Венеции, которые создают эмоциональный настрой, погружение в атмосферу города. На таких занятиях ребёнок получает возможность узнать о городе, в котором он не был, раскрыть красоту его улиц и дворики, используя темы для занятий: «По улицам Парижа», «Москва моя столица», «Город на Неве... Санкт-Петербург», «Лондон – город призраков», «Город любви Венеция», «Венецианский карнавал». Обращение к наследию культуры и искусства даёт нам мощный толчок для творчества. Детям нравятся уроки-погружения, путешествия в другие города, такие интегрированные занятия способствуют духовно-нравственному и эстетическому воспитанию обучающихся.

Тема «Цирк» всегда была и будет интересна детям. Животные, клоуны, жонглеры, воздушные гимнасты, силачи на манеже, блеск софитов, музыка, мастерство иллюзионистов и фокусников будоражат детское воображение. В создании художественного образа, могут помочь образы созданные поэтом С. Маршаком «Цирк», «Детки в клетке» и художниками-иллюстраторами В. Лебедевым, С. Бордюком, В. Конашевичем, А. Пахомовым, фрагменты цирковых шоу-программ и номеров в видеоряде, посещение циркового представления. В технике матричной печати (традиционной набойке) на занятиях с детьми, традиционно, выполняются простые орнаментальные композиции в полосе, круге, квадрате, а такой наборный элемент можно использовать и при создании сюжетных композиций «Цирк».

Для определения эффективности занятий была разработана система критериев оценки развития творческой активности учащихся. Критерии уровня освоения

программного материала составлены на основе исследований проблем художественного образования и эстетического воспитания школьников Е.К. Чухман, Ю.У. Фохт-Бабушкина, Б.П. Юсова, А.А. Мелик-Пашаева, З.Н. Новлянской. Результаты реализации интегрированных занятий оцениваются дважды в год по трем уровням (высокий, средний, низкий) и показателям (когнитивный, эмоциональный, поведенческий, практический).

Деятельностный (высокий уровень)

Когнитивный показатель. Ребенок знает произведения искусства, отражающие ценности духовной культуры, их авторов шире программных требований, знаком с образцами не только классического, но и современного искусства, знает примеры и образцы духовных поступков (культурные артефакты своего народа) и умеет устанавливать связи со своим опытом.

Эмоциональный показатель. Ребенок воспринимает душевное состояние другого человека и проявляет чувства, идентичные воспринимаемому, посредством мимики (улыбка, нахмуривание бровей), пантомимики (движения, жесты), интонации речи (голосовая мимика); переживает чувство родственности, единства с предметом, открывая в нем внутреннюю жизнь, проявляет неутилитарное (эстетическое) отношение к нему, понимает его индивидуальность и самоценность

Поведенческий показатель. Воспитанник испытывает потребность к общению в русле «вечных тем» (о Человеке и его назначении, смысле жизни, Красоте, Истине, Добре и др.), проявляет инициативу и стремление к выражению своего мироощущения в доступных видах художественно-эстетической деятельности (на уровне восприятия искусства и творчества)

Практический показатель. Обучающийся создает яркий художественный образ, оригинальную композицию, умеет использовать приемы стилизации. Его работы отличаются высокой степенью вариативности (творчески подходит к заданию), обобщение, широта переноса знаний, деятельность продуктивная. Ребенок получает удовольствие от работы, имеет навыки работы при создании коллективных работ, владеет различными изобразительными материалами и техниками и широко использует для реализации своего замысла.

Мотивационный (средний уровень)

Когнитивный показатель. Ребенок знает произведения искусства, отражающие ценности духовной культуры, и их авторов. Знания ограничиваются программным материалом; знание примеров и образцов духовных поступков носит фрагментарный характер, ребенок не соотносит приобретаемые знания с личным опытом переживаний.

Эмоциональный показатель. Обучающийся реагирует на ярко выраженные внешние проявления душевных переживаний другого человека и проявляет чувства, идентичные воспринятым, посредством мимики, пантомимики, интонации; «вчувствование» во «внутреннюю жизнь» предмета не всегда происходит самостоятельно.

Поведенческий показатель. Ребенок проявляет интерес к общению в русле «вечных тем», готов к взаимодействию, однако инициативы к взаимодействию не проявляет; художественно-эстетическая деятельность носит репродуктивный характер.

Практический показатель. Художественный образ воплощается, но при помощи педагога, ребенок получает удовольствие от процесса рисования, педагог помогает по ходу ведения работы над композицией. Обучающийся владеет основными изобразительными материалами и техниками, умеет применять в работе выразительные возможности живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, деятельность репродуктивная. При создании коллективных работ используется совместно-последовательная форма, предполагающая принцип конвейера, когда результат деятельности одного участника находится в тесной зависимости от результата предыдущего и последующего участника.

Знаниевый (низкий уровень)

Когнитивный показатель. Ребенок знает произведения искусства, отражающие ценности духовной культуры, несколько фрагментарны; представления о примерах и образцах духовных поступков обрывочные.

Эмоциональный показатель. Обучающийся не замечает внешних проявлений душевных переживаний другого человека и не реагирует на них, недостаточно внимательно относится к окружающему миру, не пытается «вчувствоваться» в его объекты.

Поведенческий показатель. Ребенок участвует в общении о Человеке и его назначении, смысле жизни, Красоте, Истине, Добре, но без особого желания; потребности в художественно-эстетической деятельности, общении с искусством ребенок не испытывает.

Практический показатель. Характерна стереотипная или скопированная композиция, низкая степень детализации в работе; как правило, ребенок нацелен только на результат и процесс его не интересует, удовольствия от рисования не испытывает. Деятельность репродуктивная, владеет изобразительными материалами и техниками на низком уровне, использует образцы предложенные учителем. Коллективные работы создаются в совместно-индивидуальной форме: участники сначала работают

индивидуально согласно замыслу, а на завершающем этапе работа каждого становится частью общей композиции

Данные критерии мы рассматриваем как критерии оценки роста творческой активности. Инструментарий отслеживания – тест на определение уровней творческой активности – когнитивный, мотивационный, знаниевый, авторский опросник, определяющий уровень знаний воспитанников о декоративно-прикладном искусстве, а также система критериев оценки детских творческих работ. Все они позволяют педагогу правильно руководить художественно-творческим развитием воспитанника. Сравнительный анализ результатов реализации разработанной нами программы позволил определить ее эффективность (см. рисунок 1). На диаграмме можно увидеть, что показатели по когнитивному критерию в экспериментальной группе повысились на 25 %, по эмоциональному критерию – на 25,4 %, по поведенческому – на 22,5 %; по практическому – на 49,1%, в то время как в контрольной группе показатели изменились незначительно. Так, повышение показателей творческой активности: когнитивный – 11 %; эмоциональный – 5 %, поведенческий – 1 %, практический – 10,1 %

Сравнительные результаты диагностик в контрольной (КГ) и экспериментальной (ЭГ) группах - первичная (1) и итоговая (2) диагностики (в процентах)

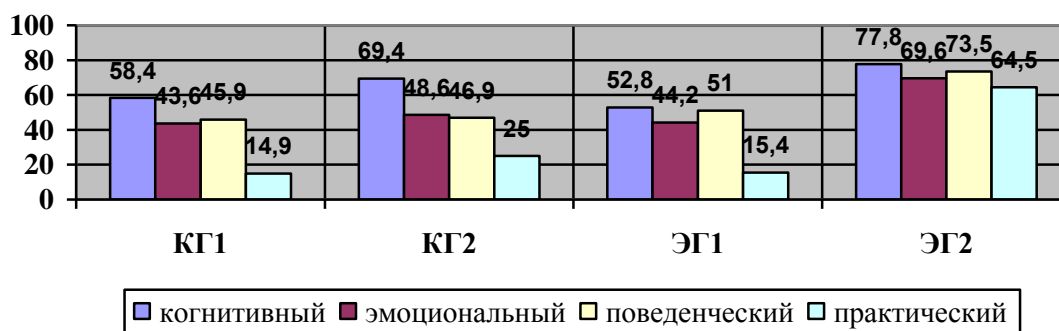

Рис.1 Сравнительные результаты диагностик

КГ1 – контрольная группа (первичная диагностика), КГ2 - – контрольная группа (итоговая диагностика), ЭГ1 – экспериментальная группа (первичная диагностика), ЭГ2 – экспериментальная группа (итоговая диагностика).

Практика показала, что занятия декоративно-прикладным искусством обладают большим педагогическим потенциалом. Они позволили воспитывать вкус детей на примерах народного декоративного искусства, развивать творческую активность, позволяют создавать красивые и функциональные изделия. Итоговые выставки в конце

учебного года, праздники совместно с родителями, мастер-классы сплотили не только детей, но и их родителей, так как они являлись участниками единого процесса-сотворчества.

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что занятия декоративно-прикладной деятельностью на основе интегративного подхода имеют высокий развивающий потенциал. У детей отмечается повышенный интерес к содержанию поисковых задач, появляется широта интересов – стремление заниматься разными и непохожими друг на друга видами деятельности, желание попробовать свои силы в разных ее сферах. Всё это становится основой накопления многообразного опыта и постоянной его переработки, трансформации в новые образы, идеи. Привлечение на занятия декоративно-прикладного искусства интересных видов декоративно-прикладного искусства во взаимодействии с литературой, музыкой и культурным наследием не только оправданно, но и эффективно.

Литература

1. Юсов Б.П. Взаимосвязь культурогенных факторов в формировании современного художественного мышления учителя образовательной области «Искусство» Избранные труды по истории, теории и психологии художественного образования и полихудожественного воспитания детей. М.:Компания Спутник+, 2004 //Приоритеты развития системы дополнительного образования в области культуры и искусства.
2. Ермолинская Е.А. /Взаимодействие искусств как дидактическая основа художественно-творческого развития детей и юношества// Педагогика искусства. Электронный научный журнал УРАО «ИХО» 2006, №1. Код доступа http://www.art-education.ru/AE-magazine/archive/ermolinskaya_10-12-2006.htm.
3. Ермолинская Е.А. /Современные формы обучения в нашей новой школе или как интеграция смогла объединить разные дисциплины// Педагогика искусства. Электронный научный журнал УРАО «ИХО» 2011, № 1. Код доступа - http://www.art-education.ru/AE-magazine/archive/nomer-1-2011/ermolinskaya_07_03_2011.pdf.
4. Савенкова Л.Г. / Технология интегрированного полихудожественного обучения// Педагогика искусства. Электронный научный журнал УРАО «ИХО» 2011, № 3. Код доступа: <http://www.art-education.ru/AE-magazine/archive/nomer-3-2011/savenkova-10-09-2011.pdf>.
5. Мусийчук М. В. Психология креативности: электронный учеб.-метод. комплекс / М. В. Мусийчук. № гос. регистрации 50200800539 от 05.03.2008.
6. Подольская М.С., Федорова Л.П.Традиции ученичества в декоративно-прикладном искусстве (материалы педагогических исследований)/ общ. ред. В.А. Барадудина. М.: ИНИОН РАН, 2002. 138 с.