Наблюдения из личного опыта работы.

Беляева Жанна Валерьевна

Учитель изобразительного искусства и мировой художественной культуры.

МОУ СОШ №12 с углубленным изучением отдельных предметов «Центр образования»

Город Серпухов Московской области.

Проблемы, концепция и технологии обучения изобразительному искусству в общеобразовательной школе.

Давайте поговорим о применении наших подходов к обучению школьников искусству и проблемах с которыми постоянно сталкиваемся в процессе этого применения.

С психологической точки зрения все виды искусства можно разделить на визуальные (например, изобразительное искусство), аудиальные (например, музыка), кинестетические (например, танец) и полимодальные (например, театр).

Но такое разделение не означает, что в процессе творческой деятельности будет задействована только одна сенсорная система. В частности, художники пишут картины, например, отображая ритм; нередко целиком посвящают свои полотна различным музыкальным произведениям. А композиторы, в свою очередь, образно представляют определенный сюжет и отражают его при создании музыкального произведения.

Кроме того, механизмы восприятия так устроены, что различные виды искусств нередко существуют параллельно, например, общеизвестна ассоциация цвета и звука. Если понять как работает каждая из систем восприятия и как они взаимодействуют между собой, то эти понятия могут стать основой для раскрытия многих творческих процессов.

Обучение конкретному виду искусства невозможно без понимания психических механизмов, которые порождают и развивают творческую деятельность.

Многие педагоги и разработчики образовательных технологий упускают из виду тот факт, что изначально искусство, как и любой другой вид человеческой деятельности, является продуктом нашей психики, а не наоборот. Именно система чувств, способы мышления, эстетические и нравственные идеалы, приемы моделирования лежат в основе создания любого творческого произведения.

Культура является сложнейшей системой накопления человеческого опыта, выступая для последующих поколений «точкой отсчета» в развитии, как комплекс уникальных ориентиров, стратегий и образцов высочайшего качества. Овладевая культурой при помощи взрослых, ребенок имеет шанс значительно быстрее и на принципиально ином уровне сложности овладеть искусством, при этом личностно развиться также на более высоком уровне. Каждый новый виток культурного прогресса создает возможности иного порядка для развития последующих поколений. Культурный опыт и развитие, таким образом, являются взаимно обусловленными процессами.

Опыт школьной системы образования показывает, что если обучать детей искусству без учета психических механизмов познания и творческой деятельности в надежде, что личностное развитие незамедлительно последует за обучением, то целая группа учеников будет слабо вовлечена в творческий процесс, и их результаты творческого развития окажутся низкими. Это происходит из-за того, что личностный опыт учеников рассогласовывается с образовательным процессом.

Именно в связи с этим современные концепции и технологии обучения искусству должны полностью опираться на знание психических механизмов, а система профессиональной подготовки учителей содержать большую долю психологических знаний.

Разрабатывая любую новую концепцию или технологию обучения искусству, необходимо ответить на ряд ключевых вопросов:

   Какова цель обучения искусству в школе?

   Что именно дает занятие конкретным видом искусства для личностного развития ребенка?

   Какие базовые психические механизмы лежат в основе творческой деятельности?

   Чему следует учить в рамках школьного образования?

   Как обучать искусству наиболее эффективно с точки зрения развития личности и образовательных результатов?

Я убеждена, что развивающая роль искусства должна быть хорошо осмыслена каждым педагогом. Она связана со следующими составляющими личностного опыта:

   с развитием чувственно-эмоциональной сферы;

   с развитием восприятия и фантазии;

   с развитием интеллектуальных операций;

   с развитием инструментов и навыков моделирования;

   с развитием речи и мышления;

   с развитием эстетических и нравственных норм и идеалов;

   с развитием механизмов поиска и создания личностных смыслов;

   с развитием я-концепции.

   с развитием индивидуальной картины мира (модели).

В итоге занятия искусством способствует развитию особого художественно-эстетического восприятия мира, созданию уникальной для каждого ученика модели мира. По мере того как они формируются, их роль становится все более и более активной в построении системы отношений школьника с окружающей действительностью. Ученик на определенном этапе своего развития, благодаря сложнейшей системе внутренних установок, накопленных знаний, тончайшей системе интерпретаций и личностных смыслов, начинает в большей степени исходить из созданной им модели мира, чем объективной реальности. А от того, насколько широкой, многомерной и гибкой она будет, зависит настоящее и будущее ученика.

Общеизвестно, что человеческие существа уже на ранних этапах своего эволюционного развития создавали наскальные рисунки, среди которых прослеживается усложняющаяся цепочка изображений: отдельные конкретные образы, развитие сюжета из созданной последовательности образов, образы-символы и, наконец, образы-знаки. Очевидно, что в той или иной степени они являлись естественной попыткой человека создать язык, способный определенным образом моделировать реальность, поэтому рисунки всегда выступали в качестве текста. Подобные функции искусства прослеживаются в танцах, народной музыке, примитивном искусстве, а затем в театре, архитектуре и т.д.

Это связано с тем, что человеческая психика изначально таит в себе способность к созданию различных языков моделирования, она позволяет человеку строить множество внутренних реальностей, часть из которых становится основанием для переустройства окружающей нас действительности.

Моделирование реальностей — это и есть ключевое назначение искусства, ведущий инструмент человеческого прогресса и творческого преобразования мира. Поэтому уроки искусства как способ совершенствования инструментов моделирования трудно недооценить для развития интеллекта и личности в целом. Мышление и творчество неотделимы. Корни человеческой фантазии сокрыты в самой природе интеллектуальных процессов, вызывающих переживание уникальных эмоциональных состояний. Поэтому в творческой деятельности наиболее ярко и целостно удается соединить воедино эмоциональную, интеллектуальную и духовные сферы.

Понимание роли искусства в развитии человечества и становлении отдельной личности, их взаимосвязей с законами развития психики должны лежать в основе обучения каждого конкретного его вида.

В настоящий момент разработано большое число образовательных программ обучения изобразительному искусству для общеобразовательной школы. Среди них получили достаточное распространение и признание среди практиков обучения программы Б. Н. Неменского В. С. Кузина, Т. Я. Шпикаловой. Их основные ориентиры отражает представленная ниже таблица.

Особенности образовательных программ

обучения изобразительному искусству в общеобразовательной школе

	Изобразительное искусство и художественный труд (1-9 классы). Рук. и редакц. Б. М. Неменского.	**«Изобразительное искусство», авт. В. С. Кузин и др.**	**«Изобразительное искусство», авт. Т. Я. Шпикалова и др.**
Цели	*Формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, созданной многими поколениями.*	*Развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого воображения, пространственного мышления, эстетических чувств и понимания прекрасного.*	*Развитие личности на основе высших гуманистических ценностей средствами отечественного и мирового искусства.*
Содержание и средства	*Представляет целостную систему введения в художественную культуру, включающую изучение всех основных видов пластических искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), конструктивных (архитектура, дизайн), декоративно-прикладных (традиционное народное искусство, народные художественные промыслы, современное декоративное искусство и синтетических (кино, театр и т.д.).* *На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с музыкой, литературой, историей, трудом. С целью накопления опыта творческого общения в программе вводятся коллективные задания.*	*Содержание курса данной программы составляет рисование с натуры, по памяти и по воображению различных предметов и явлений окружающего мира, создание графических композиций на темы окружающей жизни, беседы об изобразительном искусстве. Ведущее место принадлежит рисованию с натуры.* *В курсе предполагаются беседы и в 7 – 9 классах лекции, практические работы.*	*Содержание построено на основе непреходящих ценностных понятий: человек, семья, дом, народ, история, культура, искусство.* *Представляет собой комплексный подход в освоении художественной информации с опорой на знания учащихся в области гуманитарных и естественно-научных дисциплин.* *Структурированы в блоки, разделы и тематическое планирование содержания курсов, призванные обеспечить освоение учащимися 5 – 9 кл. основ художественного изображения (художественный образ и изобразительное творчество учащихся), а также основ народного и декоративно-прикладного искусства и художественной проектной деятельности.*
Особенности	*Искусство не просто изучается, а проживается детьми на уроках. Содержание каждого вида искусства личностно присваивается каждым ребенком как собственный чувственный опыт.* *Программа предполагает высокий уровень теоретической подготовки учителя.*	*Реализация программы доступна специалистам различного уровня профессиональной подготовки.*	*Во все разделы программы включен примерный перечень художественно-дидактических игр, упражнений и творческих работ.* *Учителю для реализации данной программы желательно иметь специализацию декоративно-прикладного направления.*

Все выше приведенные программы существенно отличаются соотношением практического обучения художественно-творческой деятельности и знакомства детей с различными теоретическими аспектами изобразительного искусства (направлений, видов, стилей и т.д.). Однако более подробный анализ методических рекомендаций многих образовательных программ данной области показывает, что для школьного учителя недостаточно хорошо разработана образовательная технология на уровне управления способами и стратегиями познавательной деятельности, недостаточно полно учтены психологические аспекты развития личности и особенности возрастной физиологии.

Как известно, изобразительная деятельность человека в качестве индивидуальной потребности детского самовыражения начинается довольно рано: практически каждый ребенок уже в два года при поддержке взрослых начинает рисовать и сохраняет потребность и интерес к этой деятельности до 10 – 12 лет (у некоторых он продолжается всю жизнь).

Для первоклассников изобразительная и творческая деятельность не является чем-то абсолютно новым благодаря тому что, формируются основы этой деятельности еще в дошкольных учебно-воспитательных заведениях.. Однако к концу начальной школы многие дети утрачивают свой интерес к рисованию. Анализ моей собственной педагогической деятельности показал, что 50% учеников 4-х классов уже не испытывают удовольствия от этой деятельности.

В ходе интервью (было опрошено 185 учеников пятых классов) дети, которые утратили устойчивый интерес, назвали следующие причины:

   не получается рисовать — 45%;

   не успеваю нарисовать на уроке — 20%;

   непонятно, как выполнять задание — 25%;

   не люблю этот предмет — 10%.

Данные убедительно показывают, что умение рисовать, возможность реализовать себя и достигать позитивного результата являются главными источниками мотивации к изобразительной деятельности, а их отсутствие — причинами отказа от изобразительного творчества.

В свою очередь, проведенный анализ причин неумения учащихся рисовать показывает, что еще более важной проблемой является слабая профессиональная подготовка учителя, особенно в области психолого-педагогических компетенций.

Независимо от выбранной программы обучения изобразительному искусству, все еще встречаются случаи, когда учитель дает задание детям, например, предлагая нарисовать натюрморт, без каких-либо объяснений того, как именно следует это делать. В этом случае целенаправленный педагогический процесс отсутствует, дети заняты самообразованием, и лишь немногие из них способны успешно выполнить поставленную задачу. Отчасти это объясняется тем, что многие педагоги изобразительного искусства не являются специалистами данной области. Небольшое количество учебных часов в программе недостаточно для полноценной нагрузки педагога и нередко уроки рисования проводятся учителями по совместительству или учителями которые имеют художественно-графическое образование но не владеют в должной мере способами управления учебной деятельностью.

Анализ практики обучения изобразительному искусству показывает, что есть еще более глубокая причина такого положения дел — система убеждений учителя.

Большинство педагогов не верят, что в рамках учебных часов школьной программы можно научить детей хорошо рисовать, любить искусство, глубоко воспринимать и ценить выдающиеся произведения культуры. Так как чаще всего их собственный путь к искусству был связан с профессиональными занятиями в студии изобразительного искусства или художественной школе, а затем продолжительным опытом обучения в художественном училище или на соответствующем факультете института. Это лучшем случае, а худшем этот самый путь к искусству проделан учителем как вынужденная нагрузка из-за отсутствия учителя изобразительного искусства.

Также среди современных учителей распространено убеждение, что творческие способности даны от природы лишь немногим, а поэтому формируется точка зрения, что их возможно развить лишь незначительно. При такой вере в способности ученика учитель будет в большей степени стремиться просвещать детей, предлагая им познакомиться с различными образцами искусства, и обучать простейшим навыкам обращения с карандашом, кистью, красками и т.д., нежели чем творить.

Велик риск того, что ни одна из разработанных программ не будет в достаточной степени реализована из-за отсутствия веры в силы ученика!

Воззрения педагогов на развитие творческих способностей школьников объясняются тем, что в педагогической психологии на операциональном уровне слабо разработаны пути развития способностей. Педагог недостаточно знаком с психологическими механизмами их развития, четко не представляет своих действий, направленных на их формирование, не владеет системой приемов оказания помощи ученику в том случае, если он испытывает затруднения в организации собственного творческого процесса.

Изобразительное искусство и психологические механизмы овладения им должны быть тесно взаимосвязаны в образовательном процессе. Поэтому каждому учителю для эффективной организации уроков изобразительного искусства необходимо ясно представлять, как соотносятся структура личностного опыта ребенка и педагогические средства их развития.

Связь логических уровней и педагогических средств в обучении изобразительному искусству

Уровень в структуре личностного опыта	**Педагогические средства**
Личностное своеобразие, я-концепция	*Создание образовательной ситуации для присвоения и проявления ролей: художник (живописец, график, скульптор, дизайнер и т.д.), автор, зритель, критик, экскурсовод, искусствовед и т.д.* *Использование только позитивного обращения к личностному своеобразию (формирование позитивной я-концепции).* *Создание ситуации для проявления своей личностной позиции.* *«Встреча с личностью»: Мастером, Художником, Автором.* *Обеспечение адресного выполнения творческой работы с обязательным указанием имени автора.* *Проведение персональной выставки юного автора.* *Публичная защита авторской концепции/проекта.*
Мотивация, цели, ценности, убеждения	*Вера в способности и талантливость ученика!* *Выявление индивидуальных интересов и ожиданий от урока, совместное целеполагание, использование мотивирующих метафор, сказок, легенд и историй.* *Использование особо эмоциональных высказываний выдающихся деятелей мировой культуры.* *Индивидуальное планирование результатов продвижения в освоении творческой деятельности.* *Обеспечение обоснованного личностного выбора в обучении (индивидуальной или групповой работы, формы и вида деятельности, темы, художественных средств, сложности работы, индивидуальной или групповой деятельности, формы домашнего задания и т.д.).* *Ведение «блокнотов успеха».* *Периодическое обсуждения конкретных вариантов использования результатов обучения изобразительному искусству в жизни ребенка.* *Реализация собственной оценки учеником результатов творческой деятельности.* *Отбор «лучшей работы» для участия в творческих конкурсах.* *Награждение по итогам обучения.*
Способности и стратегии	*Моделирование урока на основе следующих стратегий:* * *Общеучебные стратегии.* * *Стратегия восприятия художественного произведения.* * *Специальные творческие стратегии: изображения формы, выбора и смешения красок, изображения света и тени, создания композиции, отражения перспективы и т.д.* * *Стратегия разработки и реализации творческой работы/проекта.* * *Стратегии анализа художественного произведения (замысла автора, использования комплекса выразительных средств, определения принадлежности произведения к эпохе, стилю и т.д.).* * *Стратегия создания отзыва и написания рецензии.* * *Стратегия продуктивного посещения выставки и галереи.* * *Стратегия организации экскурсии.* *Проведение уроков с учетом полной модели Т.О.Т.Е.* *Создание системы позитивной и качественной обратной связи по результатам и процессу творческой деятельности.* *Реализация технологии ЦРПС, игровой, исследовательской и проектной деятельности.*
Поведение и деятельность	*Организация художественно-творческой деятельности: рисование, лепка, моделирование из бумаги, создание проекта дизайна и т.д.* *Восприятие и анализ произведений искусства: созерцание, разглядывание, высказывание собственного мнения, создание отзыва, написание рецензии и т.д.* *Беседы по теории искусства.* *Организация бесед и дискуссий: диалога, полилога.* *Организация сюжетно-ролевых игр.* *Организация творческих проектов.* *Организация выставок детских работ, школьной галереи.*
Образовательное пространство, окружение	*Особая организация пространства класса, наличие мольбертов, различных художественных материалов (красок, мелков, кистей, карандашей, пластилина и глины и т.д.).* *Эстетическое оформление класса, дизайн.* *Наличие выставки детских работ.* *Система методического оснащения, ТСО.* *Обеспечение участия в различных выставках и галереях, музеях изобразительного искусства.*

Таким образом, в основе концепции обучения изобразительному искусству лежат следующие принципы:

* Обучение изобразительному искусству направлено на самовыражение и развитие личности, а затем на приобщение к образцам мировой художественной культуры.
* Авторство ученика изначально первично: сначала он выступает в качестве создателя своего произведения, а лишь затем анализирует и соотносит результаты собственного творчества с работами других учеников, мастеров искусства.
* В ходе обучения искусству школьнику необходимо овладеть различными ролевыми позициями: ***«автор», «зритель», «критик», «искусствовед», «живописец», «график», «скульптор», «дизайнер» и т.д.***
* Любые виды учебной деятельности на уроке должны носить личностный смысл, согласовываться с интересами ребенка, сориентированы на реальное их использование в жизни ученика.
* Развитие интереса к искусству и художественного вкуса строится на основе имеющегося личностного опыта творческой деятельности, сформированных собственных эстетических эталонов, освоения языка искусства.
* Учитель и ученик должны совместно согласовывать цели образовательного процесса.
* В ходе обучения изобразительному искусству необходимо как можно больше предоставлять детям свободу выбора: создания замысла творческой работы, вида деятельности, художественных материалов, индивидуальной или групповой работы, сложности выполнения творческой задачи, формы домашнего задания и т.д.
* Обучение искусству необходимо согласовывать с творческой избирательностью ребенка (предпочтениям к видам деятельности, материалу, личностным смыслам и т.д.).
* На начальных этапах учитель показывает ученикам различные приемы изобразительной деятельности, а впоследствии дети, овладевая ими, формируют собственный опыт художественной и учебной деятельности.
* Процесс обучения собственно изобразительной деятельности необходимо сразу строить на основе анализа познавательных и творческих стратегий, управляя, таким образом, развитием знаний, умений и навыков.
* В процессе изучения изобразительного искусства необходимо развивать различные виды рефлексии: результаты собственной деятельности и процесс творчества, способы управления своими действиями, а также восприятие художественного произведения (замысла, средств выразительности, эстетической ценности, принадлежности к определенной эпохе, направлению и стилю искусства и т.д.).

В целом необходимо строить содержание школьных программ по изобразительному искусству с учетом следующих компонентов:

   Развитие кругозора и предметной эрудиции.

   Развитие умений и навыков изобразительной и творческой деятельности.

   Развитие познавательных способов и стратегий.

   Самоопределение и самореализация личности.

   Самоорганизация и саморегуляция.

При этом первые два компонента отвечают традиционному знаниевому подходу, при котором образовательный процесс нацелен больше на знакомство с различными видами, стилями и образцами искусства в сочетании с развитием определенных умений и навыков учебной деятельности.

Реализация последующих компонентов слабо представлена в практике работы современного образования. Вместе с тем изобразительное искусство как школьный предмет несет в себе значительный потенциал для их реализации. В течение урока, за небольшой промежуток времени, важно обеспечить творческую самореализацию личности и необходимо научить ребенка эффективно организовывать свою деятельность: организация своего творческого пространства, планирование, подготовка, реализация, анализ и коррекция, подведение итогов творческой деятельности.

Урок для каждого ученика должен представлять собой полностью завершенный цикл управления собственными действиями. Именно на уроках изобразительного искусства этому следует осознанно учить школьников, так как изобразительная деятельность на начальном этапе является достаточно простой по своему составу, содержит множество отдельных внешних действий. Полученный ребенком опыт самоорганизации может быть легко перенесен в другие учебные и жизненные контексты. Это особенно важно для последующего обучения в целом и, прежде всего, интеллектуальной деятельности, где не так легко привести ребенка к осознанию структуры учебных действий.

Относительно развития навыков саморегуляции изобразительное искусство позволяет организовать диагностику эмоционального состояния ребенка и затем в ходе творческой деятельности (особенно в работе с цветом) трансформировать различные негативные переживания, таким образом, ребёнок обучается управлять своим настроением.

Развитие самоорганизации и саморегуляции учеников на уроках искусства может также основываться на организации уроков самопознания личности при помощи художественных средств, при умелой организации рефлексии.

Разработанная нами ЦРПС-технология в общем виде предполагает следующие этапы организации урока:

   Организационный момент и введение в урок.

   Совместное целеполагание.

   Эвристическая беседа/создание игрового контекста.

   Спонтанное самовыражение в процессе творческой деятельности.

   Диагностика творческих предпочтений и базового уровня сложившихся навыков.

   Планирование творческой деятельности.

   Реализация творческой деятельности.

   Анализ достигнутых результатов (работа с листом анализа познавательной стратегии).

   Планирование коррекции собственной деятельности на последующих уроках.

   Защита своей творческой работы.

   Подведение итогов.

Технология организации обучения исходит из имеющегося личностного опыта ребенка (познавательных предпочтений и сложившихся навыков рисования), постоянно задавая и поддерживая авторскую позицию учащегося, затем переходя к освоению комплекса стратегий, параллельно знакомя детей с различными видами и направлениями искусства. После того как дети осваивают ключевые специальные стратегии, необходимо переходить к более детальному анализу художественных произведений, углублять позицию «зритель».

В 3 – 4 классах следует постепенно расширять количество теоретических знаний об искусстве, показывать образцы мировой художественной культуры, организовывать обмен эффективными стратегиями. На этом этапе уже становится развитой их рефлексия на основе «листа анализа стратегии».

В 4 классе можно уже использовать анкету выявления стратегии для углубления механизмов рефлексии, развития сознательного управления своими действиями. После чего следует расширять знания детей из теории искусства, развивать позицию «искусствовед», «критик». Уже в середине 4-го класса важно организовывать персональные выставки детских работ. На этом этапе дети не только продолжают развивать стратегии творческой деятельности, но и участвуют в проектной деятельности, выполняют более сложные проекты моделирования. А также пишут зрительские эссе, творческие отзывы, «рекомендации Мастера» (друг другу). В средней и старшей школе они продолжают участвовать в творческих и исследовательских проектах в рамках курса МХК, на уроках которого можно еще более глубоко реализовать позиции «художник», «исследователь», «экскурсовод», «музейный работник». В построении этих уроков важно избежать излишней теоретизации и необходимо включать детей в комплексные виды деятельности, активно используя уроки-проекты, уроки-исследования, уроки-лаборатории, уроки-мастерские, уроки-презентации, уроки-экскурсии. Важно их организовать так, чтобы ребенок постоянно был вовлечен в творческий процесс. Нельзя увлекаться лекциями и слайд-презентациями, в которых преимущественно реализуется репродуктивная деятельность детей.

Начинать обучение изобразительному искусству необходимо сразу с организации цикла уроков «Вернисаж», создавая игровой контекст. В беседах с детьми о роли искусства и художнике обсуждается их предназначение, виды деятельности, художественные материалы.

Уже на первых уроках следует начать подготовку первой выставки детских работ в классе. Ученики могут выбрать любой предложенный им художественный материал (уголь, карандаши, мелки, краски и т.д.), для того чтобы нарисовать авторскую работу «Моя презентация». Она служит вхождением ребенка в позиции «Я — художник» и «Я — автор», которые представляют собой диагностику сложившихся умений и навыков детей. По ее результатам ученики вместе с учителем могут проанализировать то, что им лучше всего удалось, как привлечены определенные выразительные средства. Такие уроки обязательно должны быть самопознанием детей.

Многие учащиеся никогда не обращали внимание на то, как много они уже знают и умеют. Учителю в ходе творческой деятельности полезно задать рамки позитивной и качественной обратной связи детей самим себе, друг другу, а учителю — ученикам. Результатом этих уроков должна стать выставка и ее анализ. Следует похвалить каждую работу, подметить в ней что-то особенное, в обратной связи используя «язык искусства». В одних работах необходимо отметить интересное использование цвета. В других — «смелые» линии или формы, в третьих — трудность задачи. Такое вхождение в мир искусства станет замечательной мотивацией для продолжения обучения.

Итогом первых уроков следует сделать обсуждение совместного плана действий учителя и учеников на ближайшую четверть или триместр (совместное целеполагание). Именно здесь должна быть развернута логика дальнейшего обучения основным компетенциям (общеучебным и специальным стратегиям).

Развитие основ самоорганизации следует начать с анализа организации творческого пространства детьми. Полезно обсудить все важные действия, которые делает «художник», прежде чем приступает к процессу творчества. Тогда организация собственного пространства в игровой форме может стать творческим проектом, в котором происходит планирование, подготовка, реализация и защита полученных результатов с последующим анализом, коррекцией и подведением итогов. Рефлексия основных правил самоорганизации поможет детям в дальнейшем обучении не только в учебном процессе данной предметной области. К организации подобных уроков следует периодически возвращаться так, чтобы добиться устойчивого и качественного результата. В ходе такого обучения можно умело сочетать репродуктивную и продуктивную деятельности.

Развитие специальных познавательных стратегий полезно начинать с анализа учениками действий учителя, плавно переходя к планированию и анализу учащихся их творческой работы.

В образовательной модели учитель обязательно сам рисует вместе с детьми, имеет свое творческое задание. Сначала он рисует в качестве демонстрации образца анализа простых действий с обязательным комментарием ключевых элементов собственной стратегии. А затем делает это по ходу творческой деятельности школьников, создавая и поддерживая, таким образом, отношения сотрудничества, постоянно демонстрируя равноправие позиций, реализуя роль «наставника», «мастера», «партнера», «координатора», избегая любых проявлений диктата со своей стороны.

После этого учащиеся, наблюдая за творческой деятельностью учителя, могут самостоятельно выделить состав основных действий. И на этой основе спланировать свою деятельность, использовать собственную подготовку в процессе создания творческой работы с последующим анализом и выводами.

Каждый подобный урок может быть построен вокруг тематических комплексов, в которых тема занятия определяется исходя из развития базовой специальной познавательной стратегии с учетом всех других логических уровней. Не логика просвещения детей должна лежать в основе тематического планирования, а логика развития основных учебных компетенций, основным ядром которых и выступают познавательные стратегии.

Развитие основ саморегуляции может быть реализовано в ходе цикла уроков «Я и мир глазами художника». В рамках таких занятий полезно обсудить с детьми следующие вопросы: какие бывают эмоции, как они выражаются при помощи «языка искусства», для чего и как автор художественного произведения создает особое настроение в пространстве творческой работы? В начале реализации этого цикла уроков следует предоставить возможность учащимся реализовать свои негативные и позитивные переживания в процессе творческой деятельности, затем научив их способам управления своими состояниями и настроением при помощи субмодальных изменений (цвета, света, формы, линий и т.д.). В случае достаточной психологической подготовки учителя, возможно провести определенную диагностику простых детских проблем с целью их коррекции.

Среди творческих заданий в этом цикле уроков может использоваться изображение при помощи красок таких базовых эмоций и состояний, как грусть, усталость, печаль, гнев, легкость, радость, надежда, ожидание, предвкушение, вдохновение, удивление, озарение, любовь и т.д.

Занятия полезно строить в интеграции с литературой, музыкой, театром. Например, при обсуждении замысла творческой работы, построении образа и выбора художественных средств полезно использовать аналогию с искусством музыки, минорной и мажорной музыкой, эмоциональной окрашенностью небольших музыкальных произведений.

Развитие восприятия художественного произведения и вкуса необходимо строить поэтапно, хорошо понимая их психологические основы.

Они представляют собой целый комплекс микростратегий, формирующихся в процессе творческой деятельности. Их использование приводит к индивидуальной выработки критериев «прекрасного» и «безобразного». А эстетические критерии, в свою очередь, вырабатываются на основе оценки полученных творческих результатов в позиции автора и их соотношения с результатами коллег, лучшими образцами мировой художественной культуры.

Практическая реализация этих стратегий осуществляется во многом благодаря личностному осознанию закономерностей и правил, связанных с категориями «гармония» и «красота». К ним можно отнести закономерности сочетания света и тени, соотношения различных цветов и форм, законы построения композиции, перспективы и т.д.

Так как восприятие и художественный вкус представляют собой субъективные процессы, их развитие имеет, прежде всего, психологические основания. Развитие и применение наивысших эстетических критериев и правил может происходить в обучении только лично и личностно. Умение замечать прекрасное развивается лишь в процессе собственного опыта творческой деятельности, чувственном проживании искусства, а только затем в соприкосновении с великими произведениями мировой художественной культуры.

Важно понимать, что формирование этих сложнейших процессов происходит не сразу, а по мере накопления личностного опыта и рефлексии.

Многие педагоги считают, что, показывая детям различные образцы творчества (или их репродукции) на лекции, в музее или картинной галерее, ученики могут заинтересоваться искусством. А если объяснить им простейшие «каноны искусства», то они самостоятельно смогут выработать эстетические нормы. Именно поэтому учителя увлекаются слайд-презентациями, лекциями и походами на выставки и в музеи. Практика показывает, что такой путь не помогает детям воспринимать, понимать и любить искусство. Ученики, к сожалению, либо вовсе не знают, на что нужно обращать внимание, либо не имеют внутренних причин для того, чтобы глубоко заинтересоваться произведением.

Мотивация всегда основывается на внутренней структуре опыта, высших логических уровнях. А они формируются и развиваются в практической деятельности. Подобная тактика вовлечения детей в искусство аналогична проявлению «вербализма» в заучивании поэтического произведения, который мы рассматривали при изложении нашей концепции обучения литературе в начале данной главы.

Для того чтобы ребенок заинтересовался, например, картиной из коллекции Третьяковской галереи, необходимо, чтобы он уже имел достаточный опыт изобразительной деятельности. Проникновение в пространство произведения возможно, только если у ребенка уже имеется опыт создания и оценки собственных работ либо хорошо развитые восприятие и фантазия. Чаще всего для этого необходимо хотя бы первичное знакомство с соответствующим языком искусства. Использование всех этих составляющих вместе позволяет по-настоящему ощутить художественное произведение и придать личностный смысл воспринятому, что не всегда происходит даже у взрослых людей, не имеющих опыта изобразительной деятельности. Кроме того, глубокое восприятие изобразительного искусства почти всегда переплетается с анализом всего того, что изображено на холсте. В зависимости от опыта «зрителя», будут задействоваться все индивидуальные предпочтения и имеющиеся знания (а в случае художника — «профессиональные фильтры»), ценности, творческое воображение.

В основе базовой стратегии восприятия и оценки художественного произведения лежат следующие компоненты (указаны в порядке реализации универсальной стратегии):

* Первичное восприятие (зрительный охват полотна, созерцание и разглядывание).
* Ощущение эмоций от увиденного.
* Анализ сюжета и создание первичного понимания произведения.
* Анализ изобразительных средств, использованных автором произведения.
* Восприятие и анализ символического ряда произведения.
* Позиционные переходы в пространстве произведения: «автор» – «зритель» – «герой произведения» – «герой эпохи» – «какой-либо дополнительный персонаж» и т.д.
* Создание разнообразных вариаций зрительных конструктов по поводу различных элементов картины: представление картины в иных формах, красках, изменение композиции и т.д.
* Ощущение редких эмоций.
* Соотношение увиденного в пространстве картины с собственным опытом, воспоминаниями.
* Создание своего понимания произведения, личностного смысла.
* Формулирование суждений для выражения собственного мнения.

Не секрет, что даже многие взрослые люди, имеющие не одно высшее образование и развитый интеллект, оказываются индифферентными к восприятию и пониманию каких-либо видов искусства, например, балета и оперы. Чаще всего это связано с тем, что они не имеют никакого личностного опыта и не знакомы с языком данных видов искусства. Поэтому взаимодействие с ними у них не возникает никаких особых эмоций и личностного смысла при восприятии, следовательно, нет и интереса к этим видам искусства. Опыт обучения детей в данной области показывает, что большинство учеников способны глубоко переживать сопричастность с искусством только в том случае, если «струны их души входят в резонанс» с увиденным или услышанным.

Поэтому сначала необходимо помочь учащемуся приобрести опыт творческой деятельности, развивая анализ и рефлексию, затем освоить «язык искусства» и лишь после этого организовывать посещение картинных галерей, выставок и музеев — тогда они приобретают иной смысл для ребенка. При этом важно тщательно спланировать и продумать первые «встречи» детей с шедеврами мировой культуры. Имеет смысл подготовить их к таким «походам». Для начала полезно выбрать небольшое количество произведений, отвести время для индивидуального восприятия. Полезно организовать беседу о том, «как можно смотреть на картину», вспомнив при этом их опыт восприятия собственных произведений в классе. По итогам общения с каждой картиной необходимо устроить обмен мнениями и творческую дискуссию. Комментарии учителя должны быть завершающими в такой дискуссии. Не стоит выбирать произведения, которые изначально будут не понятны детям. Например, многие картины основаны на сложных библейских сюжетах или мифологии, знаний которых нет у детей или они у них слишком сильно различаются.

По мере развития собственного опыта творческой деятельности, освоения законов изобразительного искусства, личностной самореализации, восприятия и анализа художественных произведений, их оценки, у школьников начинают складываться собственные предпочтения и эстетические критерии, которые в комплексе и приводят к развитию собственного художественного вкуса.