

Раевская Мария Ростиславовна

магистрант

Дубровин Виктор Михайлович

канд. пед. наук, доцент

Институт культуры и искусств ГАОУ ВО г. Москвы
«Московский городской педагогический университет»
г. Москва

**ПЕДАГОГ И УЧЕНИК В ПРОСТРАНСТВЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО
СОТВОРЧЕСТВА И КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ ПРИ РАБОТЕ
НАД КНИЖНОЙ ИЛЛЮСТРАЦИЕЙ**

Аннотация: в статье рассматриваются особенности творческого взаимодействия педагога с детьми младшего школьного возраста в процессе работы над книжной иллюстрацией, приемы развития креативного мышления и формирования художественных навыков у детей. Раскрывается ряд аспектов сотворчества педагога и ученика на разных этапах совместной работы, в том числе специфика педагогического влияния на внутренний мир ребенка, акцентируется внимание на целесообразность применения методов сотворчества и креативного мышления в работе с детьми.

Ключевые слова: сотворчество, иллюстрация, креативность, дополнительное художественное образование, художественное творчество, творческое воображение, миропонимание.

На сегодняшний день существует множество программ по обучению детей изобразительному искусству. Каждая программа имеет свои особенности, в зависимости от того, в каком образовательном учреждении она реализуется (художественная школа, общеобразовательная школа, учреждения системы дополнительного образования, подготовительное отделение). Однако, несмотря на существенные различия, они имеют общую базу, которая включает в себя: изучение основ рисунка, живописи и композиции. Как правило, на первых годах обучения эти дисциплины объединены предметом «изобразительное искусство».

Разделение происходит позднее, но имеет оно, в известной степени, условный характер, так как практически все виды учебной работы взаимосвязаны. Наиболее благоприятным для творческого развития является младший школьный возраст. В этом возрасте дети уже обладают природными навыками абстрактного мышления и определенной способностью анализировать. Как правило, школьник особенно любит заниматься станковой композицией, где разнообразные по форме и содержанию задания не только расширяют кругозор, расширяют фантазию, но и дают необходимый комплекс знаний и умений, развивает в ребенке творческий потенциал, закладывает основы миропонимания. «Занятия композицией способствуют формированию у него предпосылок к самостоятельному творчеству, художественной культуре, приобщают их к мировому и отечественному искусству, истории, народным традициям» [3: с. 7].

Особое место в учебном плане по предмету композиции отводится работе над книжной иллюстрацией, где дети с удовольствием выполняют художественно-графические работы к любимым книгам. И это не удивительно, ведь каждый ребенок с раннего детства начинает знакомиться с произведениями детской литературы. Первые сказки, прочитанные на ночь, дополненные яркими картинками, переносят малыша в мир фантазий, наполняют его сознание новыми художественными образами. Книги – это уникальный ключ к творческому воображению ребенка. Именно здесь книжные иллюстрации способны формировать первичные эстетические чувства детей и оказывать на них образовательное влияние. В основе работы над иллюстрацией лежит активный метод преподавания, основанный на живом анализе и восприятии исходного материала, а также творческом воображении ребенка. Именно здесь особенно важно пребывание педагога с учеником в так называемом пространстве соз创чества и креативного мышления. «Совместное творчество», – термин, широко известный педагогической науке, в то время как «креативность» – понятие относительно современное. Под данным термином, широко раскрытым во многих зарубежных и отечественных исследованиях обычно понимают способность человека нестандартно решать стоящие перед ним задачи, создавать что-то новое, «мыслить вне рамок».

П. Торранс, собрав в процессе длительного исследования креативности разные ее определения, метафорически описал суть творчества говоря, что это: копать глубоко, смотреть в оба, слышать запахи, смотреть сквозь, протягивать руку в завтрашний день, слушать кошку, петь в собственном ключе... Так или иначе, способность нелинейно мыслить связана со множеством аспектов сознания, с восприятием, вниманием, воображением, памятью.

Наличие навыков подобного вида мышления у педагога – это и необходимость, и педагогический инструмент в ситуациях, способствующих творческому развитию ребенка. Развитие у ребенка умения оригинально мыслить, помогает ему находить простые решения сложных, как творческих, так и жизненных задач. В связи с этим, вопрос сотворчества педагога и ученика в художественном образовании приобретает особое значение, требует глубокого анализа. С одной стороны, совместное творчество – это эффективный способ улучшения качества образовательного процесса, дающий возможность педагогу непосредственно передавать ученику свой опыт, знания, навыки. С другой – это форма взаимодействия, помогающая выстраивать более тесные взаимоотношения с ребенком и развивать его коммуникативные навыки. Но следует отметить, что здесь существует опасность излишнего вмешательства педагога в творческое пространство ребенка, навязывания своих идей, что в конечном итоге может привести к неспособности ученика принимать самостоятельные творческие решения.

В процессе преподавания изобразительного искусства детям младшего школьного возраста целесообразно обращаться к тем формам сотворческой работы, которые наиболее эффективно развивают их креативное мышление. Использование таких форм особенно актуально на занятиях иллюстративной композицией. Так, например, после проведения ознакомительной беседы следует предложить ученикам проиллюстрировать на выбор свою самую любимую сказку или рассказ. Предпочтительно в данном случае предоставить ребенку возможность самостоятельно выбрать литературный материал, дать задание прочитать произведение, посмотреть мультфильм, выполнить короткие форэскизы. Следует понимать, что процесс накопления информации, ее осмысление и

непосредственная работа с материалом – это неотъемлемая часть учебного процесса, вне зависимости от уровня подготовки ученика. Важно объяснить ученикам, что даже опытные художники во все времена уделяли особое внимание подготовительному этапу при создании станковой композиции.

Уже на раннем этапе работы над иллюстрацией необходимо прививать юным художникам серьезное и профессиональное отношение к творческой работе. Иллюстрирование является особым видом художественной деятельности, требующим от рисовальщика не только профессионального мастерства, но и таланта исследователя. Немаловажную роль в формировании навыков иллюстрирования у детей играет ознакомление с образцами работ мастеров книжного искусства. Дети всегда очень живо воспринимают работы В.М. Васнецова, В.Г. Сутиева, М.В. Нестерова, Р. Ингпена и др. Опираясь на принципы креативного мышления, в работе с детьми целесообразно попросить их не копировать примеры, а идти путем поиска своего собственного оригинального композиционного решения. Необходимо побуждать юных художников найти именно свой уникальный художественно-графический образ. Педагогической задачей, в данном случае, является, наряду с изучением основ структурного построения композиции, развитие у детей способности мыслить оригинально, свободно от стереотипов и рамок, создавать нечто новое, опираясь на полученный художественный опыт. Для выполнения данного задания дети могут использовать любые изобразительные средства и художественные материалы от карандашей и мелков до красок и пластилина. Важно также выйти за рамки стандартного формата композиции, найти особый размер листа, что характерно для иллюстрации. Следует отметить, что уникальная атмосфера свободы, раскрепощения и позитивного взаимодействия в пространстве «учитель – ученик», нестандартно сформированный образовательный процесс в значительной степени способствуют погружению в творчество, увлекают ребят. Когда ребенок получает дополнительную свободу, у него на подсознательном уровне снижается страх перед выполнением нового сложного задания, страх неудачи, несоответствия. Крайне важно акцентировать внимание ученика на том, что, иллюстрируя книгу, он в немалой степени

становится соавтором произведения и имеет полное право представить зрителю свое субъективное видение, которое не может быть неправильным (в отличие от построения вазы или перспективы). Таким образом, стоит отметить, что иллюстрирование носит, в определенном смысле, психотерапевтический эффект.

В процессе створчества педагога и ученика представляется важным вопрос соотношения творческих «вложений». Какое оно должно быть, чтобы ребенок все же по праву оставался автором, а педагог, тем не менее, сумел выразить свои идеи? Задача педагога, в контексте створчества, прежде всего не самовыражение, а наоборот, поддержание и развитие творческой инициативы ребенка. Такую инициативу следует направлять на решение композиционных задач. Створчество в данном случае представляет собой совместный поиск: поиск темы; поиск художественно-графического решения.

Педагог должен раскрыть перед учеником все многообразие форм и методов изобразительной деятельности, помочь ему ориентироваться в пространстве искусства, подсказать, направить, поддержать. К сожалению, в художественном образовании понятие створчество нередко искажается. Часто приходится сталкиваться с ситуациями, когда педагог, используя личность ребенка, просто переносит свои идеи на лист бумаги. Порой, исправляя своей рукой ту или иную ошибку, он переписывает половину работы. Вряд ли такое взаимодействие можно назвать створчеством. Рассматривая совместное творчество как взаимообмен и поиск, наиболее разумно показать ученикам свой собственный вариант рисунка. Придуманный педагогом персонаж послужит прекрасным примером субъективного видения сказки, основанного на личном восприятии текста. Тут смело можно сказать: «а я вижу героя так».

По сути, в безграничной фантазии и заключается смысл иллюстрации. Ребенок должен осознать, что именно его воображение является самым важным и ценным инструментом при выполнении задания. То, во что одет герой? Где он находится и в какой момент? Кто рядом с ним? Также можно предложить изобразить и то, о чем не написано в тексте. Как выглядели разбойники в лесу? Что было на праздничном столе? Что делала бабушка, пока к ней шла Красная

Шапочка? Путем оживленной беседы дети создают визуальные образы, занимают друг у друга идеи, создают что-то новое. Таким образом, момент сотворчества прослеживается на разных этапах и уровнях художественного образовательного процесса. Ввиду вышесказанного можно сделать вывод, что одной из особенностей художественно-педагогической деятельности является сохранение тонкого баланса между ролью «идейного вдохновителя» и «контролирующей инстанцией».

Погружаясь в работу над иллюстрацией, дети получают возможность не только развивать художественные навыки, но выразить свой внутренний мир, проявить индивидуальность и субъективную оценку изображаемого. Иллюстрирование прочитанных книг не только благотворно сказывается на развитии творческих способностей детей младшего школьного возраста, но и имеет образовательное значение, способствуя усвоению и запоминанию текста. Визуализация прочитанного текста, несомненно, помогает учащимся лучше воспринять прочитанное художественное произведение. Задача преподавателя при обучении детей иллюстрации, как раз, заключается в создании благоприятных условий, способствующих творческой свободе, раскрепощению, выходу за границы обыденного. Подобные условия организации учебного процесса, включающие использование методов креативного мышления, можно охарактеризовать как создание особого сотворческого пространства. Данные принципы значительно обогащают построенный педагогом образовательный процесс, как его теоретическую, практическую, научную, духовную основы, так и укрепляют межличностные связи живым общением, обменом информацией. Момент сотворчества показывает детям, что педагог не просто носитель информации, а живой человек, интересная творческая личность со своими идеями, мыслями, задумками. Совместное творчество, несомненно, предполагает взаимоуважение, что является воспитательным инструментом.

Важным этапом является выполнение художественно-графической иллюстрации в выбранном формате, воплощая на бумаге результаты креативного мышления. У кого-то данный принцип находит отражение в оригинальном

композиционном решении, кто-то решает изобразить сюжет в необычном ракурсе или взять за основу ту линию сюжета, которая умалчивается автором. Оригинально домыслить, вообразить, досказать, а возможно, и приукрасить, но не просто скопировать увиденные образцы – вот задачи, способные по-настоящему увлечь юного художника. Практический опыт работы с детьми показывает, что применение вышеописанных принципов в учебной работе эффективно помогает в достижении поставленных целей. Детям удается не просто нарисовать хороший рисунок, применив на практике знание основ изобразительной грамоты, но и создать уникальный продукт их художественной культуры. Такой продукт выступает своеобразным гуманитарным текстом позволяющим выходить в пространство развивающего диалога между педагогом и ребенком, между «автором» и «адресатом» посланий.

Формирование способности креативного мышления помогает ребенку не только при создании художественно-графического образа на уроках композиции, но и во всех сферах его жизни: познании, общении, управлении личностным развитием. Сотворчество – это, прежде всего, контакт. Необходимо быть в контакте с ребенком здесь и сейчас, поддерживая формирующуюся личность юного художника.

Список литературы

1. Буровкина Л.А. Детство и культурное наследие: сохранение, развитие, трансляция // Искусство и образование: научно-методический журнал. – 2016. – №2 (100). – М.: Искусство и образование, 2016 – С. 62–70.
2. Дубровин В.М. Основы изобразительного искусства. Практическая композиция: Монография. – Ч. 2: Практический и методологический аспекты. – М.: МГПУ, 2017. – 152 с.
3. Дубровин В.М. Ребенок в современном культурном и образовательном пространстве // Воспитание школьников. – 2016. – №4. – С. 68–70.
4. Семёнова М.А. Художественный образ в искусстве акварельной живописи. – М.: ГАОУ ВО МГПУ, 2016. – С. 180.