(cc) BY

Склярова Александра Алексеевна
студентка
Институт изящных искусств
ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет»
г. Москва
Научный руководитель:
Ткалич Светлана Константиновна
д-р пед. наук, профессор, академик РАЕ
ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет»
г. Москва

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСПЕРИМЕНТА В ДЕТСКОЙ СТУДИИ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ГИПОТЕЗЫ ИССЛЕДОВАНИЯ НА ОСНОВЕ АВТОРСКОЙ ПРОГРАММЫ «ИСКУССТВО XX ВЕКА»

Аннотация*: в статье предлагается информация об организации и проведении эксперимента для подтверждения гипотезы выпускной квалификационной работы «Системный подход к обучению живописной грамоте на основе достижений XX века». Совместно с учениками творческой студии «Юный талант» при библиотеке №107 ЦБС ЮВАО г. Москвы (Перовское шоссе, д.16/2; Генеральный директор: Чуев Сергей Владимирович) проводился эксперимент по организации и адаптации авторской программы «Искусство XX века» к системным занятиям в студии.*

Ключевые слова*: искусство, детская студия, живописная грамота, изобразительное искусство.*

Актуальность темы. В процессе поиска материала для составления программы обучения мне было недостаточно знаний об искусстве XX века, чтобы понять некоторые новации в искусстве современных художников, графиков, дизайнеров. Тем более важно донести этот момент прорыва креативного творчества в современное культурное пространство начала XXI века до сознания

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

детей. Учитывая, что они воспринимают ежедневно художественную и графическую культуру современной окружающей среды (например, граффити), иногда достаточно примитивную в своём образном, цветовом и графическом выражении, что и подтверждает наличие в нашем обществе подростков, не получивших художественного образования.

Цель – формирование интереса к искусству XX века, поразившему мир новыми направлениями художественного и графического творчества.

Задача 1 – познавательная. Искусство XX века – историко-культурный феномен, поразивший мир своими новыми направлениями, школами и техниками живописного рисования

Формирующие задачи

Задача 2 – формирование стремления (мотивации) у детей к самостоятельному выбору произведения, и копированию фрагментов.

Задача 3 – формирование навыка обоснования выбора конкретной работы: уметь назвать характеристики живописной работы мастера, повлиявшие на её выбор.

Задача 4 – формирование творческой инициативы в процессе копирования фрагмента или всей композиции живописной работы мастера, что зависело от возраста и способностей детей 9–10 лет.

Коллективный план-проект под названием «Искусство XX века»

В течение учебного года мы посетили две художественные выставки в музее современного искусства Зураба Церетели и Новую Третьяковскую галерею на Крымском Валу, также проводили виртуальные экскурсии по музеям.

В течение учебного года на занятиях мы изучили несколько направлений в искусстве, познакомились с их основателями, художниками, работавшими в новых стилях. Особое внимание мы уделяли искусству XX века, переходящему в XXI век.

Домашняя подготовка к семинару. При подготовке к виртуальным экскурсиям, каждому давалось конкретное задание для домашней подготовки. Ученик принимал участие в подготовке темы, находил материал, выстраивал текст со-

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

общения и рассказывал устно всей группе. Таким образом, познавательный этап переходил в формирующий этап на основе дидактики – *педагогического метода «иерархического взаимодействия»* этапов, что важно для организации образовательной коллективной работы.

Одной из главных задач художественного образования является обучение детей устному объяснению своего отношения к искусству.

После посещения музеев проводилась работа по детальному разбору и изучению (объяснению) увиденных художественных произведений. Необходимо учитывать, что для копирования дети должны иметь перед глазами фотографию работы. Следовательно, необходимо учителю продумать алгоритм «посещение музея или виртуальная экскурсия – выбор работы – её сканирование – фотография для копирования – увеличение фрагмента». Именно фотография позволяет увеличить фрагмент. Например, орнамент экзотические фрукты на дереве, насекомое на листе растения в работах художников XX века могут иметь своеобразные искаженные формы.

Идея изучения творчества художников и направлений искусства по методу научного исследования вызвала интерес и увлечение у детей. На занятиях дети копировали отдельные фрагменты работ художников, придумывали свои постановки, изображая их в разных стилях и цветовых решениях.

Таким образом, были изучены художественные направления XX века: классический натюрморт, копия, импрессионизм (пуантилизм, дивизионизм), кубизм, фовизм, футуризм. По принципу творческой лаборатории дети пробовали себя в роли дизайнеров и воплотили в жизнь декоративное новогоднее панно (рис. 1).

Формирование аналитического мышления как метод сравнения искусства и народного творчества. Для детей важно открыть специфику особенностей метода сравнения. Это формирует внимание, навык детализации предмета искусства, навык отличия произведения живописи и графики от арт-объекта и от предмета-артефакта. В качестве примеров для сравнения и копирования работ

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

мы брали художественные работы: В.В. Кандинского, В. Ван-Гога, П. Сезанна, и художников иллюстраторов: И. Билибина, А. Пахомова, Ю. Васнецова.

Результат мониторинга. Во время эксперимента был проведён мониторинг по динамике коллективного проекта (с чего мы начали и к чему пришли), по синхронности усвоения материала и заинтересованности в изучаемых материалах. Выявлен барьер «сложности», когда необходимо приступить к работе (вспомним пословицу «глаза боятся, но руки делают»).

Предупреждение, напоминание, что нужно выполнять работу с качественно, аккуратно и красиво – всем было понятно, так как дети всегда стараются. Но включение в напоминание слов «качественно, аккуратно и красиво *на основе полученных новых знаний*» – приводит детей в определённое напряжение. На наш взгляд, дети еще не осознают, что проведённый познавательный и подготовительный цикл и есть «полученные новые знания».

В ходе коллективной работы нам удавалось разрешить эмоциональное напряжение. В процессе занятий использовались не только словесный, наглядный и практический метод обучения, но и *комбинированный метод*, в ходе которого мы обращались и к музыкальному развитию и речевому (развитие речевого аппарата на основе изучения иностранного, в данном случае – английского языка).

Дети не только читали, но и интересовались иллюстрациями книг. Дети создавали художественные иллюстрации для сказок, которые мы выбирали.

Участие в выставках. В марте 2020 года творческая студия приняла активное участие в проекте «Учение-Свет» по созданию литературного «фонарика – ночника», совместно с городом Архангельск. Основным требованием выставки являлось изображение современной сказки, повести, создание ее в графическом изображении на определенном формате листа, из которого был создан «фонарик». Выбор нашей студии выпал на сборник рассказов о сказочном городе Ирины Богдановой «Истории из Котофейска».

Каждому участнику проекта мы индивидуально подобрали тот рассказ, который как нам показалось, больше подходил и по способности, и по темпера-

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

менту обучающегося. Дети активно изучали выбранную повесть, читали, пересказывали; создавали различные эскизы, из которых совместным трудом у нас получилось собрать эскиз-историю для каждого участника. Итогом проекта, станет передвижная выставка, которая будет осуществлена после карантина.

Результат проведения эксперимента выявил многие *подводные рифы*, о которых педагог, автор программы, ещё не подозревает. Именно преодоление этих «всплывающих рифов» дает ценный опыт педагогу, его методической практике работы с детским коллективом.

Когда стало наглядно видно, что коллективный проект удался, каждый ребенок почувствовал себя важным игроком нашей творческой команды, потому что внёс свой вклад в общий проект.

В процессе проведения эксперимента удалось зафиксировать успехи и неудачи каждого ребенка. Можно смело сказать, что на каждого из участников эксперимент оказал положительное влияние, дети с удовольствием посещали занятия. Отмечено, что и сегодня они продолжают изучать живопись и графику XX века, уверенно отвечают на вопросы.

Была адаптирована система педагогических методов работы в детской студии, что значительно укрепляет педагогическую платформу профессиональной деятельности учителя:

1) обучение детей навыку выполнения домашнего задания,

2) обучение детей подготовке к устному семинару в группе,

3) обучение детей устному объяснению своего отношения к искусству,

4) педагогический метод «иерархического взаимодействия» этапов коллективной работы,

5) метод сравнения искусства и народного творчества как способ формирования аналитического мышления,

6) идея изучения творчества художников и направлений искусства XX века по методу научного исследования,

7) комбинированный метод обучения детей (рисование, музыка, иностранный язык, обогащение знанием об искусстве XX века).

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

Вывод. В творческой студии «Юный талант» удалось адаптировать алгоритм системного обучения, что означает не только обучение рисованию, но и разностороннее развитие, как музыкального характера (эстетическое музыкальное развитие), так и развитие речевой культуры, изучение иностранного языка. Изучение искусства живописи и графики XX века формирует новые знания и навыки у детей, они выражаются в более внимательном отношении к новаторским работам художников и графиков нашего времени и умении высказать своё мнение.

Примечание: в дальнейшем планируется создание группы, для детей с нарушениями слуха и речи, обучение которых будет проводиться посредством жестового языка.

Выражаю благодарность педагогам ХГФ за полученные знания; научному руководителю Светлане Константиновне Ткалич за компетентные консультации по искусству XX века, за идею и поддержку воплощения авторской программы в реальной практике работы в детской студии.

Рис. 1

Рис. 2

Список литературы

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

1. Жиркова С.П. Нетрадиционное рисование как средство развития воображения детей старшей группы / С.П. Жиркова, С.С. Яковлева // XII Международная студенческая электронная научная конференция «Студенческий научный форум» 2020 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://scienceforum.ru/2020/article/2018023325

2. Нестеренко О.В. Детская изобразительная деятельность // Образование и наука в России и за Рубежом. – 2016. – №5 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.gyrnal.ru/statyi/ru/177/

3. Склярова А.А. Комбинированный метод работы с детьми дошкольного возраста: времена года, колористика, музыка // IX Международная студенческая электронная научная конференция «Студенческий научный форум-2017». Российская Академия Естествознания [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.scienceforum.ru/2017/2624/29942

4. Склярова А.А. Влияние изобразительного искусства на развитие детей дошкольного возраста // IX Международная студенческая электронная научная конференция «Студенческий научный форум, РАЕ-2017» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.scienceforum.ru/2017/2624/29943

5. Склярова А.А. Авторский подход к формированию речевой культуры у детей на занятиях по изобразительному искусству // X Международная студенческая электронная научная конференция «Студенческий научный форум – 2018». Российская Академия Естествознания [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.scienceforum.ru/2018/3050/7051

6. Склярова А.А. Метод формирования иностранной речи у детей на занятиях по изобразительному искусству // XI Международная студенческая электронная научная конференция «Студенческий научный форум – 2018». Российская Академия Естествознания [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://scienceforum.ru/2019/article/2018013995

7. Творить и удивлять: техники рисования для детей [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.izocenter.ru/blog/tvorit-i-udivlyat-risovanie-dlya-detej-8–10-let/

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)