

Данилова Надежда Дмитриевна

магистрант

Ткалич Светлана Константиновна

д-р пед. наук, профессор

Институт изящных искусств ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет»

г. Москва

**АКТИВИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ПОДРОСТКОВ
НА ОСНОВЕ АВТОРСКОГО ОБУЧАЮЩЕГО МОДУЛЯ
«ТРИАДА ВОЗМОЖНОСТЕЙ И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ НАВЫКОВ»**

Аннотация: на современном этапе появилось много проблемных вопросов к воспитательной работе с подростками в школе. Сегодня ослабело внимание к художественному творчеству, так как все увлечены освоением компьютерных технологий. Учителя художественного образования должны предлагать ученикам новые формы занятий по освоению художественных ремёсел. Цель учителя – сформировать эмоциональное отношение учеников к заданиям, мотивацию к созидательной деятельности, интерес к художественным ремёслам в современной интерпретации. В статье предлагается новый формат педагогического проекта: организация занятий для подростков на основе модуля «Триада возможностей и художественных навыков».

Ключевые слова: художественное образование, художественные ремёсла, новаторский подход к активизации творческого мышления.

Актуальность

Художественное образование сегодня находится в достаточно сложной ситуации, так как в учебных заведениях внимание учеников сосредоточено на освоении компьютерных программ. Сегодня ослабело внимание к художественному творчеству, так как все увлечены освоением компьютерных технологий. Появилось много проблемных вопросов к воспитательной работе с подростками в

школе. Воспитательная работа предполагает активное коммуникативное общение с учителем, организующего активную созидательную деятельность. Много-часовое сидение за компьютером погружает подростка в иллюзорное пространство и ситуации действий, игровых комбинаций с роботами, где нет общения с живым учителем.

Учителя художественного образования должны предлагать ученикам новые формы занятий по освоению художественных ремёсел. Цель учителя – сформировать эмоциональное отношение учеников к заданиям.

Перед современным учителем по предметам художественного творчества в дополнительном образовании поставлена задача: преодолеть шаблон проведения занятий. Мы полагаем, что самое главное – предоставить ученикам самостоятельный выбор одного из направлений художественного творчества. *Самостоятельный выбор практического задания – это первый, проверенный педагогической практикой, приём активизации мышления* перед поставленной задачей, когда отсутствует давление со стороны учителя.

Ведущие профессора, руководители научных школ нашего факультета: С.П. Ломов, С.Е. Игнатьев, Р.Ч. Барциц, Н.М. Сокольникова, С.К. Ткалич в своих статьях и учебных пособиях, монографиях рассматривают академические нормативы обучения детей в школе по утвержденным программам ФГОС Министерства просвещения Российской Федерации. Можно отметить, что начинающие учителя школ обеспечены вспомогательным материалом в библиотеке факультета. В дипломных работах выпускников много новаторских предложений для обновления занятий с детьми дошкольного возраста, младшего школьного возраста и подростков. Наш обучающий модуль «Триада возможностей и художественных навыков» предлагается для дополнительного образования.

Авторский поиск новаторской идеи

Профессиональная деятельность в учреждении дополнительного образования требует от педагога неформальных подходов к организации занятий и новых творческих заданий. Получить такие знания можно только с теми профессорами, которые предлагают в своих работах и на основе проведенных экспериментов

уже выверенные алгоритмы созидательной деятельности с новым вектором поисковой деятельности. Самостоятельно организованная, после консультации с педагогом, поисковая деятельность ученика, тем более, демонстрация результатов, умение их назвать – *это второй, проверенный педагогической практикой, приём активизации мышления.*

Изучение работ научной школы доктора педагогических наук С.К. Ткалич определило наш выбор новаторской идеи. Привлекает внимание в работах профессора укрепление позиций научно-исследовательской работы в магистерской диссертации с целью повышения статуса результатов в границах проектно-экологической культуры дизайна [1;7]. Научные статьи и монографии помогают понять этапы научного вектора деятельности студента магистратуры. Проектно-экологическая культура дизайна помогает понять новые смыслы экологии культуры и дизайна как единого целого в развитии. Например, экология региональных культур понимается как сохранение художественных ценностей не только декларативно, но прежде всего через изучение достижений народов России. Однако в сочетании с дизайном экология региональных культур рассматривается как единое целое в развитии, в разных вариантах интерпретации. Учитель должен понимать возможности комбинаторики традиции и культурно-языковой технологии дизайна, что может проявиться в работах учеников дополнительного образования.

В-третьих, изучение художественных и графических достижений народов России, в том числе региональных особенностей художественных ремёсел, оказывает воздействие на подростков, учеников начальной школы воспитательной, эстетической и экологической синергетикой обучающих практик, развивающих творческое воображение и формирующих мотивацию к созидательной деятельности. *Это третий, проверенный педагогической практикой, приём активизации мышления.*

Наша профессиональная деятельность связана с группами подростков младших классов в дополнительном образовании. Поэтому важным показателем педагогического поиска является заранее подготовленный авторский обучающий

модуль, с конкретным блоком новых знаний по художественным ремёслам и блоком практических заданий.

Необходимо отметить, что под руководством профессионала, руководителя учебного заведения дополнительного образования условия педагогической работы не препятствуют внедрению новых обучающих модулей, экспериментальных коллективных проектов, нестандартных вариантов творческих заданий. Как правило, родители тоже приветствуют деятельность учителей с новаторским подходом к организации занятий в дополнительном образовании.

Художественные и методические особенности организации занятий.

Организация занятий в начальной школе, проблемы воспитания вызывают поисковый профессиональный интерес не только у российских учителей, но и у зарубежных студентов, будущих учителей, например, из Китая [6; 9; 10].

Художественная особенность организации занятий в том, что ученикам дополнительного образования предлагается на выбор три направления художественной деятельности:

1. Городецкая роспись (на подготовленной основе из дерева).
2. Тиснение на плотной фольге (имитация серебряной пластины).
3. Витражная техника на пластике (имитация стекла).

Новаторский приём активизации творческого мышления и целесообразного воображения, предлагающий подросткам самостоятельный выбор художественного направления, учитывает разные способности подростков. Кто-то выберет один вариант практического задания, кто-то сделает два, возможно, появится ученик, который сделает все три задания. Как видим, происходит своеобразный мини-мониторинг на способности подростковой группы учеников.

Методическая особенность организации занятий.

Практико-ориентированный дидактический алгоритм из четырех этапов мы использовали в процессе эксперимента для организации занятий по новаторской методике.

Этап познавательный. После ознакомительного занятия, просмотра образцов, учитель обязательно проводит урок «Культура рабочего места Мастера» –

по технике безопасности, как использовать набор инструментов, (рабочее место, желательно рабочий фартук, у каждого должен быть пластиковый короб с подписью: фамилия имя – для инструментов).

Затем каждый ученик должен самостоятельно решить и выбрать художественное направление из предлагаемых учителей художественных ремёсел:

Городецкая роспись, тиснение на плотной фольге, витражная техника на пластике.

Не рекомендуем разносить технику безопасности и выбор художественного направления по разным дням занятий. Подростки должны получить задание «подготовка эскиза».

Этап репродуктивный (зарисовка и детали). На репродуктивном этапе автор делает зарисовки, где должен показать степень изучения образца, указывающие на связь с источником.

На этом этапе учитель должен организовать «мастерской тренинг» на основе выбранного направления. Каждый ученик представит свой эскиз и пояснит, как он будет делать свой образец, какие будет использовать инструменты и художественные средства. Рабочие заготовки должны убедить учителя, что мастерской приём изучен и детально проработан в эскизе.

Этап творчески-репродуктивный. Связь с источником не ограничивает творческое воображение автора. Важная задача учителя: объяснить правило перехода от источника-шаблона к авторской работе над эскизом, не теряя художественную специфику источника. Художественная специфика может быть представлена одним элементом из источника-шаблона. Это и есть вариант интерпретации традиции в творческой работе современного автора.

Этап продуктивный. Показателем освоения темы задания и стремлением к выполнению оригинальной по творческому замыслу учебной работы является законченный учебный вариант по выбору из «Триады возможностей и художественных навыков».

Искусство педагога: создание эмоционального настроения в группе учеников.

Учитель должен помнить: у каждого ученика младших классов разные способности и активность. Кто-то сделает только один вариант творческого задания, кто-то успеет сделать два, возможно, кто-то успеет сделать все три.

Каждый вносит посильный вклад на основе своих способностей – учитель должен похвалить всех одинаково. Все являются участниками коллективного проекта. Создание эмоциональной атмосферы по завершению коллективного экспериментального проекта в равной степени для всех участников – цель и задача учителя.

Прежде всего, учитель должен пояснить ученикам, что предлагается «триада возможностей и художественных навыков» на основе изучения художественных ремёсел в современной интерпретации. Такое сообщение вызывает эмоциональный подъём в группе: учитель доверяет свой оригинальный проект, и настраивает учеников на возможность познать новое, освоить художественный навык.

Задача №1 учителя: похвалить всех за участие в коллективном (экспериментальном) проекте, организовать локальную выставку в холле учебного заведения.

Задача №2 учителя: организовать фотосессию авторов с завершёнными работами, подготовить буклет по теме коллективного проекта.

Задача №3 учителя: выделить наиболее удачные и оригинальные образцы и зафиксировать в качестве демонстрационного ресурса для слайд-презентации достижений авторского педагогического эксперимента.

Задача №4 учителя: реализовать форму популяризации достижений учеников младших классов как научно-методическое пособие для учителей школы.

Учитель должен объяснить ученикам, что создание очень интересного эскиза не всегда соответствует качеству и аккуратности выполненной декоративной композиции. Поэтому внимание к качеству своей работы не должно ослабевать до конца творческого задания. Хороший показатель «качества и аккуратности» демонстрирует упорство ученика в освоении технических приёмов мастерства, активное стремление к выполнению творческого задания.

Вывод по результатам исследования

Аналитический срез научных работ последних лет показывает, что воспитательная работа выдвигается на первый план в учебных заведениях. Компьютерная образовательная стратегия необходима, но технический принцип работы не обеспечивает коммуникативное общение подростка и общественное участие в созидательной деятельности. Наиболее продуктивным для воспитания экологических, эстетических, коммуникативных и созидательных мастеровых навыков является художественное образование в разных его направлениях.

Декоративное искусство и художественные промыслы помогают учителю организовать коллективные проекты с учениками разного возраста. В атмосфере творческой лаборатории формируются вышеназванные навыки и проявляются способности к творческой деятельности.

Обучающий модуль «Триада возможностей и художественных навыков» предлагается как новая педагогическая технология для комплексной воспитательной работы, где сочетаются познавательные, формирующие методы и приёмы для активизации творческого мышления подростков.

Список литературы

1. Анисимова-Ткалич С.К. Научная среда вуза: вектор НИРС: монография / С.К. Анисимова-Ткалич, А.И. Ткалич. – М.: ИИУ МГОУ, 2019. – 156 с. ISBN 978–5–7017–3067–8.

2. Данилова Н.Д. Отчёт по результатам подготовки к магистерской диссертации / Н.Д. Данилова // Журнал «НИРС ХГФ: художественное образование». Рубрика 4. – 2021. – Выпуск 04. – С 45 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://mpgu.su/novosti/kitajskie-studenty-hgf-prinjali-uchastie-v-konferencii-smezhdunarodnym-uchastiem/>

3. Игнатъев С.Е. Художественное образование в общеобразовательных школах США конца XIX-начала XX веков / С.Е. Игнатъев // Право и практика. – 2017. – №2. – С.179–189 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29364436>

4. Левин И.Л. Анализ и классификация парадигм обучения художественным дисциплинам / И.Л. Левин // Интернет-журнал «Науковедение». – 2014. – №5 (24). – С. 41 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=23039410>

5. Ломов С.П. Изобразительное искусство как фактор формирования научного мировоззрения школьников / С.П. Ломов // Теория и практика общественного развития. – 2015. – №17. – С.179–184.

6. Особливец А.В. Методический комплекс интерактивных занятий в школе на основе изучения декоративной композиции / А.В. Особливец // Педагогические инновации: от теории к практике: материалы Международной конференции (05. 2021, Чебоксары) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://interactive-plus.ru/article/554060/discussion_platform

7. Ткалич С.К. Обновление смыслов социальной функции дизайна на платформе художественного образования / С.К. Ткалич // Современные проблемы науки и образования. – 2020. – №4. УДК: 378. DOI: 10.17513/spno.29952

8. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=29952>

9. Чистов П.Д. Системные основы методики преподавания изобразительного искусства / П.Д. Чистов, И.Ю. Руднев //Право и практика. – 2017. – №.2. – С. 232–236.

10. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=29364444>

11. Ян Кунь. Обучающий модуль с эмоциональным компонентом на основе интеграции живописи и пластических искусств (декоративно-прикладное искусство, дизайн) для учителей школы / Кунь Ян // Материалы XIII Международной студенческой научной конференции «Студенческий научный форум». – 2021 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://scienceforum.ru/2021/article/2018025613>

12. Янь Фэнь. Авторский подход к конструированию научной парадигмы в художественном образовании / Фэнь Янь. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив
8 <https://interactive-plus.ru>

плюс», 2020. – С. 98–103 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
[https://interactive-plus.ru/ru/article/530680/discussion platform](https://interactive-plus.ru/ru/article/530680/discussion-platform)