

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГА ИЗО: КАЧЕСТВА ВНЕ ВРЕМЕНИ

Аннотация: в статье рассказывается о личностных качествах, которыми должен обладать педагог ИЗО, чтобы помогать ученикам проявлять себя в творческой деятельности.

«Детская природа ясно требует наглядности....
Если вы входите в класс, от которого трудно добиться слова,
начните показывать картинки, и класс заговорит,
а главное, заговорит свободно...»
К.Д. Ушинский

Содержание современного образования по изобразительному искусству в школе включает духовное развитие учащихся, приобретение нравственно-эстетической оценки окружающей действительности и искусства, художественно-творческую деятельность. Кроме этого, учащиеся приобретают знания в области истории и теории пластических искусств, умения и навыки изобразительной, декоративной и конструктивной деятельности. Освоение содержания художественного образования осуществляется на основе вариативности, адаптации к способностям и возможностям каждого учащегося, внедрения личностно-ориентированных технологий и приемов художественно-образовательной деятельности, индивидуализированных подходов к особо одаренным личностям.

Школа создается учителями, школу знают по учителям, которые работают в ней. Работа учителя не ограничивается только учебным процессом, выполнением программ и норм, определяемых образовательным стандартом. Школа – это школа жизни, где учитель и ученики проживают и переживают в сотрудничестве всю совместную деятельность. При этом учитель находится в постоянном творческом поиске ответов на вопросы. На вопросы, с которыми каждый творческий учитель такого творческого предмета – ИЗО, остается наедине, и выбор ответа зависит от личностных характеристик педагога.

Какими же качествами, предполагается в идеале, должен быть наделен педагог:

Специальные:

– Объективные:

1. знание преподаваемого предмета;
2. научная подготовка по предмету, по родственным предметам;
3. знание методологии предмета;
4. знание возрастной психологии.

– Субъективные:

1. преподавательское искусство;
2. педагогический талант.

– Личностные:

1. объективность;
2. внимательность;
3. чуткость
4. добросовестность
5. стойкость
6. выдержка
7. самокритичность
8. любовь к детям.

Это один из вариантов характеристик.

Все люди разные, и это хорошо, а в творчестве особенно важно быть непохожим на других. Из опыта работы известно, что педагоги по ИЗО и молодые и старые, и опытные и вообщем без специального образования, «навороченные», «замороченные», свободные художники. Каждый из них в процессе работы, учитывает свои личные возможности и интересы и опирается в основном на свои предпочтения. Таким образом, в рамках «образовательного стандарта» на художественных взглядах и умениях детей остается проекция личностных интересов педагога по ИЗО. Это хорошо или нет?

Нравственность ученика формируется нравственностью учителя, знания – знаниями, мастерство – мастерством педагога.

Одним из качеств учителя должна быть исключительная порядочность и деликатность, т.к. (качества, которые не возможно, на мой взгляд, привить), но они должны быть как у врачей «Клятва Гиппократа» – не навреди! На уроке изобразительного искусства, как ни на каком другом, учитель может заглянуть, затронуть, прикоснуться к очень личностным, почти интимным сторонам ребенка – душе, судьбе! Рисуя, дети проживают события, создают свою реальность, проектируют будущее. Создавая свою реальность, ребенок абсолютно уверен, что мир добр, благодушен и успешен.

Дети мечтают, придумывают, фантазируют, хотят быть свободными, решать что они хотят, вспоминать прожитое, представлять будущее. На уроке ИЗО все это можно запросто осуществить. Помощь в том, что бы не вмешиваться, а помочь воплощать, вооружая техникой

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»

работы различными материалами.

Современные дети, особенно маленькие, становятся все более одинокими. Друзей рядом нет, все заняты, опасно. Конечно, полностью без общения дети не остаются – компьютер – проводник, связь. Но это – суррогат и очень опасный. Жизнь не стоит на месте, прогресс и развитие вносят коррекцию в жизнь людей. Возможно, появятся более совершенные формы общения на расстоянии. Грамотный, чуткий учитель ИЗО помогает ребенку раскрыть в себе творческую личность, стать счастливым через самовыражение в искусстве (творческую деятельность); почувствовать красоту, которую подарили нам предыдущие поколения, научиться передавать это чувство красоты и гармонии следующему поколению.

В «эллинской» педагогике существовал термин – «вдохновитель». На Руси возникает понятие «художник» – духовник. Это функции – одни из определяющих для учителя ИЗО – вдохновить, включить в работу душу ребенка. Учитель – не только источник новых знаний, но и веры в то, что «у меня все получится». Дети боятся рисовать, не хотят рисовать (по наблюдениям до 40%) потому что «у них не получится», боятся не соответствовать тому, чего ждут от них взрослые. Задача педагога ИЗО работать на «успех ребенка», создавая такие ситуации:

– Обстановка кабинета – оборудованная мастерская (в каких только кабинетах не работают дети и учителя ИЗО).

– Яркие игровые моменты и «интриги». Одно дело рисовать «трех девиц под окном» или «спящую царевну, уколовшуюся веретеном» – совсем другое перед тем как рисовать, самому посидеть за прядкой, покрутить веретено, вытягивая ниточку, а если еще сказать, что это «нить судьбы», или походить в настоящих лаптях! (Идеально иметь мини-музей с предметами народного быта, изделиями народных промыслов). Не все дети посещают музей, не все музеи позволяют свободное обращение с экспонатами, а на уроке ИЗО – можно. Кроме того, всегда учитывать, что мы живем непосредственно в городе–музее; мы просто максимально приближены к творчеству через облик города, его историю, его музеи! Наверное, это одно из качеств – умение вдохновить Санкт–Петербургом – которое присуще именно Петербургским учителям ИЗО.

– Доверительные отношения с учащимися. На первом уроке с первоклассниками я выясняю, для чего нужен урок ИЗО. Постепенно от простого ответа: «чтобы научиться рисовать» мы приходим к ответам: «для красоты», «для выражения настроения и состояния души», и самое главное «для умения чувствовать и понимать другого человека». Дети это понимают, а взрослые не всегда. Из этого вытекает следующее очень важное условие:

– Умение встать на позицию другого и увидеть его глазами. Это необходимо и взрослому и ребенку. Отношение к людям и отношения с «другими», не похожими на «меня» – основа становления личности и своего «я». Без других нет смысла во мне. Как ни на каком другом уроке это проявляется на ИЗО – ученик–автор и ученик–зритель.

– Положительная оценка детского труда. Такая оценка необходима не только детям, но и родителям. На родительских собраниях необходимо рассказывать о достижениях ребенка, о труде, вложенным в работу, о значении работы для ребенка. (Необходимо менять распространенное мнение родителей о том, «что у нас в семье рисовать никто не умеет»).

– Реклама детского творчества. Школьные конкурсы, тематические выставки, еженедельные и ежедневные, по параллелям, выставка «одного шедевра» и т.д.. Таким образом повышается авторитет ребенка в глазах всей школы, учителей по другим предметам, родителей.

– Использование только качественных, безопасных художественных материалов.

– Всегда помнить – все дети разные, и для кого–то ИЗО самый любимый урок с 1 по 7 класс, для кого–то этот интерес с возрастом поменяется, для кого–то в подростковом возрасте – это эмоциональная отдушина для самовыражения, а для кого–то урок ИЗО самый сложный или саамы бесполезный предмет. Каждый имеет право на предпочтения.

В заключение одно наблюдение: какие только ни есть нормативные документы – стандарты, программы, характеристики и т.п. в них обязательно будет похожая фраза – «формировать, развивать и т.п. воображение, фантазию, творчество (креативность) и в учителе и в ученике». Это же про нас! Про задачи нашего предмета! Можно было бы предположить, что от нас зависит очень многое в школьном образовательном процессе. Но нет! Во многих общеобразовательных школах ИЗО «задвинуто в самый дальний угол» или вовсе не ведется (по разным причинам). Иногда, кажется, что предмет существует только благодаря самоотверженным учителям, успевающим за 1 час в неделю и творить, и свою душу вкладывать в работу и дарить ее частичку детям.

Для успешной работы в качестве учителя ИЗО необходимо обладать следующим:

– знаниями возрастной педагогики и психологии;

– коммуникативной культурой – владеть аудиторией (четко, кратко, понятно излагать материал, уметь слушать, уметь строить дискуссию, задавать наводящие вопросы, быстро реагировать на ситуацию)

– актерским мастерством – режиссура и драматургия урока; артистизм педагога, владеющим голосом и движением;

– психологопедагогической интуицией;

– специальными художественными навыками – владеть языком всех видов изобразительного искусства; быть художником, умеющим рисовать и объяснять так, чтобы получалось в итоге у всех (очень часто дети, как зачарованные смотрят на то, как под кистью и карандашом у педагога появляется изображение и понимают, что у них так не получится).

Роль урока ИЗО гораздо значительнее чем принято считать. Он как никакой другой дает

ребенку сразу столько представлений о жизни (история и культура), учит наблюдать за человеком и за собой, за природой; знакомит с практическими областями знаний; позволяет смоделировать свое поведение в различных жизненных ситуациях. И в то же время, именно на уроке изобразительного искусства ребенок может быть максимально внутренне раскрепощен, может проявить свою индивидуальность, побывать самим собой, почувствовать себя максимально успешным.

Одной из форм нетрадиционного обучения ИЗО является педагогическая мастерская. Это модель обучения школьников, это модель повышения квалификации учителя и целого педагогического коллектива. Педагогическая мастерская выявляет ценностно-смысловую ориентацию в формировании личности обучающегося. Сотрудничество педагогов разных стран, если оно основано на совместном поиске педагогической истины, искреннем обмене профессиональными идеями, совместном творчестве привело к новым технологиям. В конце XX века (1989 г.) делегация Движения «Педагоги за мир и взаимопонимание» (теперь Движение стало международным) была приглашена во Францию на занятия Летнего Университета, где и было достигнуто взаимопонимание и освоение технологий Ателье (мастерских) по самым различным темам и предметам.

Мастерская позволяет создать атмосферу открытости, эмоционального переживания.

При всем разнообразии мастерских есть некий общий алгоритм процесса:

1. Сначала «индуктор», начало мотивирующее творческую деятельность каждого учащегося. Это может быть задание вокруг слова, предмета, рисунка, воспоминания – чаще всего неожиданное для учеников, в чем-то загадочное и обязательно личностное.

2. Второй этап – работа с материалом: с текстом, с красками, звуками, с рисунком и т.д. Это деконструкция, превращение материала в хаос, смешение явлений, слов событий... А затем последует «реконструкция» – создание своего мира, текста, рисунка. И появляется информационный запрос – у каждого свой.

3. Следующий этап (вернее не этап, а то что пронизывает всю работу) – соотнесение своей деятельности с деятельностью остальных участников. Это работа в малой группе, в диалоге, просто представление всем какой-то промежуточного, а потом окончательного результата своего труда. Трудно переоценить эту работу. Задача её не столько оценить работу другого, сколько дать самооценку и провести коррекцию. И вот тут начинается то, что называется кульминацией творческого процесса – «разрыв». Разрыв как озарение, как новое видение, как переход к новому явлению то, что мы обычно «спускаем» ученику в традиционном преподавании предмета, он закрашивается сам, ищет самостоятельно, а иногда и с помощью товарища, мастера, учителя, родителей.

4. Последний обязательный этап – это рефлексия, то, чему нам просто необходимо научиться, т.е. «самоанализ». Не оценочные суждения – «это хорошо, а это плохо», а анализ движения собственной мысли, чувств, знаний, мироощущений. А результат? Он зависит от типа мастерской.

Как делать мастерские? Каждая мастерская несет в себе свой секрет, тайну познания и творчества. И тайна раскрывается только в том случае, если весь процесс пережит вместе с мастером, если сам участник хотя бы на короткий срок стал мастером, исследователем, творцом. Рождается радость открытия, дающая нам восторг собственного творчества и ощущение собственной значимости, и уважение к неповторимости другого. И это, наверное, главное отличие мастерской от традиционного урока, лекции, семинара.

В педагогической мастерской мастер создает лишь алгоритм действий, который разворачивает творческий процесс, а принимают участие в нем все. В том числе и сам мастер. Ибо, даже самая традиционная форма несет в себе принцип «делай как я», или «делай лучше меня», а закон мастерской – «Делай по-своему, исходя из своих способностей, интересов и личного опыта и корректируй сам себя».

Примеры студенческих работ:

Список литературы

1. Неменская Л., Неменский Б., Горяева: Изобразительное искусство. 1–4 классы. Рабочие программы. К учебникам под ред. Б.М. Неменского. ФГОС. Издательство: Просвещение, 2013 г. Серия: Школа России (ФГОС)
2. Изобразительное искусство: ... Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев.– 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2001.
3. Программа “Изобразительное искусство. Основы народного и декоративно–прикладного искусства.” разработана группой ученых под научным руководством Шпикаловой Т.Я. <http://sxo.nm.ru/shpikalova.htm>
4. Н.М. Сокольникова. ПРОГРАММА КУРСА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» http://planetaznaniy.astrel.ru/programmi/prog_izo.pdf
5. Савенкова Л.Г. Программа по ИЗО. 21 век. <http://www.proshkolu.ru/lib/id/8350/>
6. Кириленко И.А. Личность учителя ИЗО: качества вне времени. Режим доступа: http://erono.ru/art/?ELEMENT_ID=1186