

КРЕАТИВНАЯ ПЕДАГОГИКА И ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОИСК

Плешакова Надежда Львовна,

к.п.н., доцент кафедры общей и теоретической физики,
Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого;

Гусарова Елена Григорьевна,

учитель физики, информатики, искусства
МОУ «Центр образования Ревякинский» п. Ревякино Ясногорского района
Тульской области;

Новикова Валентина Вадимовна,

к.психол.н., педагог-психолог, преподаватель
ГОУ СПО ТО «Тульский педагогический колледж», г. Тула

ОБРАЗОВАНИЕ XXI ВЕКА: УРОКИ ИСКУССТВА – УРОКИ ТВОРЧЕСТВА ЭССЕ

Аннотация. в данной работе в стиле эссе описываются некоторые принципиально новые для традиционной педагогики подходы к организации и проведению уроков как уроков творчества в условиях реализации задач современного образования на примере уроков искусства в основной общеобразовательной школе.

Ключевые слова: задачи современного образования, креативная педагогика, творческие способности, психофизиологические особенности подростков и юношей, урок творчества.

Коэффициент интеллекта, эмоциональный интеллект, внутренний интеллект, нестандартное мышление, коммуникабельность, эстетическое восприятие, художественный вкус, творческие способности,... Все эти слова в современном образовании так часто употребляются, разбираются и комментируются, что превратились в своеобразные бренды, в важности и значимости которых никто не сомневается. Ни один образованный человек не заявит, что формирование чего-либо из выше перечисленного не заслуживает ни минуты учебного времени. Даже люди, далёкие от сферы образования, знают, что хотя бы основы всех видов мышления, знаний и навыков в различных сферах и направлениях человеческой деятельности должны формироваться во время обучения в школе. Цель современного образования – формирование разнообразно развитой и социально активной личности.

Выпускник школы должен быть осведомлён как в различных научных теориях, так и в социально-культурных темах, уметь поддержать беседу не только о том, как устроена и работает современная компьютерная и бытовая техника, но и на тему искусства, его разнообразных видов и направлений. При этом от молодого человека, пришедшего на работу, скорее всего, потребуются не только умение быть членом команды, но и способность взять ответственность на себя, выполнить проект от начала и до конца самостоятельно-

КРЕАТИВНАЯ ПЕДАГОГИКА И ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОИСК

но, проявив гибкое и нестандартное мышление и хорошо развитые творческие способности.

Уроки искусства, на наш взгляд, способствуют развитию креативного мышления и творческих способностей учащихся лучше всех остальных школьных предметов. Но когда понимаешь, что на развитие столь важных и необходимых в современном обществе умений и универсальных действий выделяется один учебный час в неделю, возникает всего один вопрос: «Каким образом достичь столь значимых (заявленных в ФГОС ОО) результатов?» Как можно за 45 минут в неделю развить имеющиеся у строптивых подростков навыки и сформировать новые? Как за столь короткие промежутки времени, разделённые неделями забывания, может сложиться в головах юношей и девушек стройная система знаний о направлениях и течениях, о техниках и приёмах. А ещё следует научить применять эти знания в жизни! И, вообще, возможно ли это?

Наш ответ таков: «Надо уроки искусства превратить в уроки творчества». Творческие способности учащихся в процессе обучения развивались учителями рисования, музыки и всех остальных предметов с первого класса, в частности, мы сами на уроках физики, информатики, биологии уделяли этому много внимания. Общими усилиями создана превосходная база для знакомства с искусством через творчество: созидание, анализ своих работ и работ одноклассников, от которых можно перейти к обсуждению работ мастеров, беседам о том, какие ценности и смыслы раскрываются выдающимися художниками, писателями, композиторами разных эпох в своих произведениях.

Когда первый шок прошёл и учитель смирился с тем, что урок искусства в 9 классе всего 1 раз в неделю, приходит понимание, что ты – учитель физики, а работать придётся со старшими подростками и юношами. Они знают, что ты увлекаешься фотографией и любишь посещать художественные музеи. Но давно сложились стереотипы: физика и искусство очень далеки друг от друга, к тому же, физика – серьёзная наука, а искусство, по мнению большинства ребят, бесполезный предмет, который следует из школьной программы убрать. Ситуация усугубляется подростковым бунтарством и нонконформизмом, порой граничащим с безумством. Развитие организма и буйство гормонов делает учащихся агрессивными или меланхоличными, то активными, то болезненно вялыми, понимающими сложный материал или неспособными воспринять очевидные факты. Всё это сказывается на учебных возможностях детей, проблемы возникают даже с использованием ранее сформированных умений и навыков. Сомнения в своих силах и способностях приводят к крайней закомплексованности девятиклассников, которая особенно ярко проявляется на первых занятиях по искусству.

КРЕАТИВНАЯ ПЕДАГОГИКА И ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОИСК

Учащиеся начальных классов легко и с удовольствием рисуют, декламируют стихотворения и участвуют в ученических спектаклях. Девятиклассники хором заявляют: «Я рисовать не умею, не заставляйте!» Чтобы раскрепостить их, помочь преодолеть своё стеснение и неуверенность, порой уходит весь первый триместр. Приходится идти на хитрость и использовать разные уловки, завлекать модными тенденциями и цитировать популярные издания. Что поделаться, в современном мире масс-медиа занимают в умах прочные позиции, и даже учёным с мировыми именами для получения гранта на исследования случается цитировать песни леди Гаги.

Практика преподавания в режиме креативной педагогики показала, что выручает использование примеров, приёмов и методик из разнообразных книг по саморазвитию и развитию креативности, написанных психологами, педагогами и даже представителями искусства – художниками, фотографами, музыкантами, кинорежиссёрами и искусствоведами. [1-4]

Все задания, которые учитель предложит ученикам на уроке, сначала выполняет сам. И дети это знают. Это помогает им поверить в то, что и они смогут выполнить это задание, раз уж их учительница физики смогла. Выполнение задания учителем помогает составить пошаговую инструкцию, понятную и легко выполнимую, а также получить готовый пример.

Первый урок искусства начинается с того, что учитель просит ребят на время урока забыть, что он – учитель физики, предлагает познакомиться заново и начать работу в рамках предмета «Искусство»! Ребятам рассказывается о том, что уроки искусства будут уроками творчества! На этих уроках каждый, используя различные материалы (карандаши, мелки, краски и кисти, пальцы, клей и ножницы, цветную бумагу и старые газеты и т.п.), создаст не одну неповторимую работу, и даже – свой собственный шедевр, которым не стыдно будет украсить стену комнаты, класса или выставку в рекреации, где будут вывешиваться лучшие работы.

Почему так будет и что для этого нужно? Всего лишь выполнять задание на каждом уроке в соответствии с простыми критериями: 1. Раскрыть тему в своей работе; 2. Сделать работу самостоятельно (или вместе с одноклассниками, если работа групповая) и аккуратно; 3. Закончить работу со звонком с урока (этот критерий не строгий); 4. Выполнить все инструкции учителя, какими бы странными они не казались. Ученики после такого предисловия уже заинтересованы, они «на крючке успешности», но ещё сопротивляются. Поэтому, чтобы продолжить «знакомство» заполняем необычные анкеты. Спасибо Джефу Кини и издательству Amulet Books за книгу «The Wimpy Kid. Do-It-Yourself Book» из серии «Diary of a Wimpy Kid». Из этой книги используется разворот с вопросом «Что у тебя в голове?». [3, с. 12-13] Каждому девятикласснику адресуется просьба заполнить его, не задумываясь о красоте почерка. Известно, что книги из упомянутой серии уже изданы на русском, но

КРЕАТИВНАЯ ПЕДАГОГИКА И ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОИСК

используется оригинал – на английском. Вопрос или просьба рассказать немного о себе, записанный не на русском, раскрепощает ребят, хотя они начинают подозревать учителя уже и в пропаганде уроков английского. Все любят детективы! Домашнее задание – принести на следующий урок чёрную ручку, лучше гелиевую.

Проверяя первые работы, узнаёшь много нового о внешкольной жизни и увлечениях своих учеников, прикидываешь, что можно «поэксплуатировать» на будущих уроках, и ставишь всем пятёрки за храбрость, ведь не постеснялись рассказать о своих мыслях.

Второй урок так же служит цели раскрепощения и снятия барьеров, преодоления опасения того, что ничего не получится, как у учеников, так и у учителя. Каждый ученик принёс чёрную ручку и ждёт, нервное постукивание по партам слышно отовсюду. В глазах читаются сомнения: «Что же будет? Может лучше сразу отказаться?» Учитель сопереживает ситуацию. Но после сдержанного приветствия, напоминая критерии оценки работ и особенно выделения последнего из них, раздаёт каждому по листу бумаги для принтеров формата А 4 и по коробке цветных карандашей или восковых мелков на парту. Задание: рисуем абстрактную картину по особой технологии. Это будет ваш первый шедевр! Важно делать всё так, как говорит учитель. Технология - инструкция: 1. Расположите лист бумаги перед собой так, как вам удобно. 2. В правом верхнем углу напишите сегодняшнее число и свою фамилию. 3. Переверните лист вверх чистой стороной. 4. Приготовьтесь чёрной ручкой нарисовать на листе произвольную линию – огромную каракулю. Каракуля должна занять весь лист! Следует осмотреть его внимательно: пощупайте рукой, нащупайте границы. Рисовать каракулю будем ровно 30 секунд с закрытыми глазами. 5. Учитель засекает время и будет давать команды начала и окончания рисования каракули. Поставьте ручку в центр листа. Готовы? Закройте глаза... «Поехали!» 6. Стоп. Время закончилось. Откройте глаза. Любоваться шедевром рано, это - только начало. Самое трудное – впереди. 7. Используйте карандаши из коробки для закрашивания ячеек вашей каракули. Два правила: использовать надо все цвета (и скорее всего не по одному разу), но так, чтобы две соседние ячейки были разных цветов. Приступайте, друзья!

В конце урока большинство учащихся уже не узнаёт свою каракулю, любясь яркой абстракцией, и гордится сделанной работой. Есть те, у кого в силу импульсивности и энергичности художника, ячеек получилось слишком много и они не успели раскрасить все. Для них подсказка: белый – тоже цвет, и ребята закрашивают ещё парочку ячеек на перемене и сдают работу, либо полны энтузиазма завершить работу дома. Нельзя не разрешить, т.к. у каждого должен быть свой шедевр!

На третьем уроке закрепляем достигнутый результат: страха у учеников и учителя больше нет (рецидивы будут, но их будет легко преодолеть), все

КРЕАТИВНАЯ ПЕДАГОГИКА И ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОИСК

настроены на сотрудничество, открыты творчеству и ждут вдохновения, предвкушают упоительный процесс и красивый результат. Самое время для акватипии! Всё готово заранее и разложено по столам. Каждый ученик получил лист бумаги для акварели и кисть, подписал дату и фамилию, перевернул лист чистой стороной вверх. Учитель показывает и рассказывает, что делать. Складываем лист пополам и раскрываем. Сгиб – это ось симметрии, благодаря которой вы можете нарисовать только половину картины, а вторую за вас нарисуют краски и вода. Эта работа может снова быть абстрактной, а может иметь очертания легко узнаваемого предмета: бабочки, или цветка, или другого симметричного предмета. Нужно выбрать три любимых цвета и использовать только их. Они смешаются и возникнут новые, непредсказуемые и неожиданные оттенки и цвета. Слава диффузии! Помните, что акварель любит воду, поэтому не жалейте воды. Но и краски не экономьте, пусть картина будет сочной. Не рассуждайте, отключите логику, нанесите на одну половину листа краски и накройте второй. Прижмите. Время не ждёт, нельзя дать краске высохнуть. Смелее! А теперь раскройте лист и насладитесь зрелищем, наблюдайте за течением и перемешиванием красок, поймите момент рождения нового цвета. Не впечаталось? Добавьте воды и краски, только аккуратно, сложите, прижмите и открывайте. Грязно – возьмите новый лист. Нравится? Отлично! Руки под стол и не трогать работу пока не просохнут все участки. Можно только смотреть и угадывать образы, продумать, какой рисунок сделать поверх этого «разноцветия» чёрной ручкой, чтобы лучше проявить для зрителя тот предмет, который задумал. Все бабочки, орхидеи, вазочки и прочие понятные и непонятные предметы, восхитительно цветные и неповторимые – в рамки, на нашу выставку!

После таких вдохновляющих уроков очень трудно находить и готовить всё новые творческие задания, которые необходимо объединять с темами уроков, записанных в программе и тематическом планировании. Трудно, но чрезвычайно интересно подбирать задания, которые ученики без страха и сомнения смогут выполнить после обсуждения шедевров мировой живописи и музыки, или даже во время прослушивания популярной музыкальной композиции. И опустить планку себе не позволишь, ученики ждут волшебства творчества, они готовы к открытым беседам и дискуссиям о красоте и искусстве, о роли искусства в жизни общества и отдельного человека, они уже хотят работать, активно и полностью погружаясь в проблему, делиться мыслями и впечатлениями! Выполнить коллаж? Легко, только задайте тему! Рассказать про пиратские сокровища? Кто же не собирал в детстве «драгоценные» камешки-стёклышки-фантики в тайную коробку?! Рассказать стихотворение со сцены? А можно с места? Можно, конечно. И творческий дневник на осенних каникулах сделают, и впечатления от похода в музей в необычной форме изложат, чтобы заинтриговать «будущие поколения»...

КРЕАТИВНАЯ ПЕДАГОГИКА И ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОИСК

Психофизиологические особенности подростков таковы, что их бунтарство и «ершистость» – всего лишь способы защиты от всего непонятного и кажущегося опасным. При этом они жаждут новых впечатлений и приключений! В этом особенном возрасте мозг человека достаточно пластичен и впитывает любую информацию, легко формируются новые нейронные связи, что позволяет быстрее и эффективнее овладевать новыми умениями. Ценность положительных эмоций необычайно высока и уроки творчества всегда несут радость и вдохновение. Подростки и юноши эмоционально крайне восприимчивы, и любой, даже самый незначительный фактор может повлиять как положительно, так и отрицательно на формирование и развитие структур мозга, отвечающих за высшие функции. В силу этих особенностей воспитательный и развивающий потенциал уроков искусства трудно переоценить. Формировать навыки самоконтроля и взаимодействия учащихся с другими людьми крайне важно на положительных примерах, с привлечением классических шедевров живописи, музыки, литературы, кино и театра. Чем больше соприкасается и взаимодействует подросток с искусством и достижениями мировой культуры, с прекрасным, с красотой природы в широком смысле, тем больше у нас уверенность, что он станет хорошим человеком. По мере приближения к «финишной черте» учебного года растёт уверенность в том, что ученик сможет критически оценивать различные события современности и прошлого, будет учиться на своих ошибках, не боясь провала, уметь проигрывать и радоваться заслуженным победам, ценить собственные достижения и победы других людей, понимая, сколько усилий приложено. Таким и должен быть активный современный человек, гражданин государства и член человеческого сообщества.

Уроки творчества не только позволяют развить творческие способности учащихся, но и работу педагога по подготовке и проведению уроков делают более интересной и захватывающей, они вдохновляют всех участников образовательного процесса на новые свершения. И, в заключение, цитируя Э.Асадова: «В любых делах при максимуме сложностей

Подход к проблеме всё-таки один:

Желанье – это множество возможностей,

А нежелание – множество причин», пожелаем коллегам успеха!

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Волкова, П. Мост через бездну.- М.: Зебра Е, 2013
2. Дрюма, Л.А. «100 советов, как стать настоящим художником».- М.: Изд-во «Э», 2016
3. Кини, Джеф «The Wimpy Kid. Do-It-Yourself Book» /из серии«Diary of a Wimpy Kid». – Изд-во: Amulet Books, 2012
4. Смит, К. Открой мир заново.- М.: Эксмо, 2015