

Креативный и культурологический подходы к формированию у детей художественной культуры

С.С. Зорин

Анализ традиционной организации преподавания изобразительного искусства в дошкольном образовательном учреждении (ДОУ) и в школе выявил отсутствие системности во всех звеньях цепочки «семья – ДОУ – школа – учреждения дополнительного образования (школы искусств, центры детского творчества и т.д.) – художественная культура общественно-социальной среды». Нужен целостный системный и комплексный подход к художественно-эстетическому образованию детей в едином творческом пространстве социокультурной образовательной среды.

Все дети способны к творчеству. Рисование для детей – не просто забава, а творческий, вдохновенный труд. В рисунке дети закрепляют эмоционально пережитое состояние, глубже чувствуют его.

Чтобы в человеке не иссякло ощущение счастья творчества, знакомое каждому ребенку, надо с детства развивать в нем способность фантазировать и познавать окружающий мир. Необходимо не только научить детей рисовать, но и сделать их художественно культурными, достойными наследовать духовные ценности, накопленные предками, сформировать потребность в художественно-творческой деятельности.

Реализация задач художественного образования и воспитания – одно из важнейших направлений гармонического развития креативной личности. Оно должно быть нацелено не только на формирование понимания и эстетической оценки произведений искусства, но и на развитие практической художественно-творческой деятельности учащихся.

В связи с этим перед преподавателями изобразительного искусства ставится комплекс задач:

- формирование нравственно-эстетической личности, отзывчивой на прекрасное и безобразное в жизни и в искусстве;

- овладение образным языком искусства посредством формирования у детей художественной культуры, художественных знаний, умений и навыков;

- создание наилучших условий (творческое образовательное пространство) для проявления творческих способностей ребенка;

- стимулирование познавательной активности учащихся, развитие познавательных процессов – внимания, наблюдательности, зрительной памяти, эстетического восприятия;

- развитие ассоциативного и наглядно-образного мышления, воображения и фантазии, способности к творческому анализу и синтезу;

- воспитание трудовых навыков, умения работать с различными художественными материалами, т.е. формирование создателя культуры, а не только ее потребителя;

- развитие практических навыков через творческую деятельность школьника, через различные виды искусства;

- закладывание основ целостной, гармонически развитой, рефлексивно-творческой личности.

Наша концепция основана на креативном (творческом) подходе к развитию ребенка в системе обучения. Мы считаем, что основная цель образования – формирование и развитие у детей творческого потенциала, а для этого нужно создать **креативную образовательную среду и творческое социокультурное пространство.**

Формирование художественной культуры по изобразительному искусству следует осуществлять на основе двух метаподходов: креативного и средового, а также опираться на идеи аксиологического, гуманитарно-культурологического, личностно-деятельностного, мотивационного, диалогического, интегративного подходов, идеи открытости образовательной среды, положительной обратной связи.

П. Торренс рассматривал творчество как интегральную характе-

ристику индивидуальных черт личности и как культурное событие, духовно и социально оцениваемый результат жизни.

Рефлексивно-креативная личность может успешно развиваться лишь в системном и комплексном педагогическом процессе художественно-эстетического воспитания детей. В содержательном плане системность обеспечивается отражением в нашей концепции целей и содержания художественно-эстетического опыта, накопленного человечеством, во взаимосвязи его элементов: художественно-ценностного опыта отношения к окружающей действительности, знания изобразительного искусства, умений и навыков в различных видах изобразительной деятельности.

Педагогический процесс – явление динамическое. Он протекает во времени возрастного и индивидуального развития (онтогенезе) и в культуре общественно-социального пространства (филогенезе) и должен определяться через педагогическую деятельность в системе «учитель – учебно-воспитательный процесс – ребенок – социокультурная среда».

В организационном плане педагогический процесс художественно-эстетического образования должен приобретать свойства системности и комплексности, сочетая в себе

- 1) конструирование и освоение содержания художественно-образовательной (изобразительной, предметно-развивающей и социальной) среды дошкольника и школьника, функционально моделирующей содержание художественного образования и воплощающей его в предметной развивающей базе содержательно-конструктивной, материально-конструктивной и операционно-конструктивной деятельности;

- 2) деловое взаимодействие педагогов и детей в творческой среде организованной изобразительной деятельности ДООУ, общеобразовательной школы, центра детского творчества, школы искусств и т.д.;

- 3) взаимодействие педагогов и детей вне занятий в процессе нерегламентированной деятельности на уровне творческого сотрудничества;

4) развитие рефлексивно-креативной личности. Имеется в виду освоение детьми содержания изобразительного искусства в художественно-образовательной среде без непосредственного участия педагога (самостоятельная творческая деятельность, самообразование и самовоспитание, самореализация своего творческого потенциала).

Системность должна соблюдаться в **содержательно-целевом аспекте** педагогического процесса художественного образования, которая обеспечивается триединством целей: воспитательных, обучающих и развивающих.

В **организационно-процессуальном аспекте** педагогический процесс, базирующийся на креативном подходе, приобретает целостность и системность за счет обеспечения единства между его основными содержательными компонентами – теорией, изобразительной грамотой и творчеством на занятиях по изобразительному искусству.

Система развития креативности ребенка должна опираться на следующие положения.

1. Гуманистическая, нравственная, эстетическая направленность воплощается в признании

- самоценности личности в процессе ее общения с искусством;
- гуманно-личностного подхода к детям;
- уникальных возможностей изобразительного искусства в эстетическом и нравственном воспитании детей.

2. Педагогическая направленность воплощается в

- нацеленности художественно-эстетического образования на развитие креативно-рефлексивной личности, формировании субъективной позиции, положительной «Я-концепции» каждого ребенка;
- ориентации на овладение детьми всеми видами изобразительной деятельности;
- опоре на единство развития интуитивного и осознанного начала в изобразительной деятельности детей;
- признании изобразительного творчества в различных его про-

явлениях одним из важнейших стимулов развития ребенка;

- осуществлении взаимосвязи обучения и творчества;
- ориентации на зону ближайшего развития, зону перспективного развития и зону творческого развития каждого ребенка;
- признании развивающего обучения основой педагогического процесса художественно-эстетического образования;
- ориентации на реализацию арттерапевтических возможностей изобразительного искусства в жизнедеятельности детей.

3. Педагогическая направленность проявляется в

- диалектической взаимосвязи художественно-педагогической цели и средств ее достижения;
- единстве эстетического воспитания, обучения и развития детей;
- сочетании инвариантного и вариативного блоков в процессе художественного образования, в полной мере обеспечивающих индивидуально-дифференцированный подход к художественно-эстетическому развитию детей;
- ориентации процесса художественно-эстетического образования детей на ведущую деятельность, на сензитивные периоды, творческий характер развития, на социокультурный контекст развития;
- рассмотрении художественно-образовательной среды как средства художественно-эстетического образования детей;
- деятельностном освоении изобразительного искусства в различных формах организации и самоорганизации детей в процессе их повседневной жизнедеятельности;
- доминировании в художественно-эстетическом образовании не регламентированной деятельности, которая вне занятий;
- адекватности содержания художественно-эстетической образовательной среды ДОУ и школы содержанию процесса художественного образования детей;
- рассмотрении широкого художественно-эстетического пространства семьи, ДОУ, школы и т.д. как среды, в которой изобразительное искусство

реально проникает в жизнь детей и способствует их творческой самореализации;

- рассмотрении любой формы организации изобразительной деятельности в ДОУ, школе, семье как одного звена единой системы;

- рассмотрении художественно-эстетических занятий как вида организации изобразительной деятельности, игровой по форме и предметно-практической по содержанию;

- создании мотивации к изобразительной деятельности и поддержании интереса к ней на протяжении всего занятия;

- проведении комплексного мониторинга художественно-эстетического образования детей.

Проектирование технологического процесса художественно-эстетического образования детей включает прежде всего содержание, базисом которого является программа по изобразительному искусству, имеющая в своем фундаменте два уровня: целеобразовательный и содержательный. Наша система по формированию визуальной культуры задает пошаговое целеположение процесса художественного образования детей, которое предусматривает решение педагогом как задач общего развития личности ребенка, так и задач художественно-эстетического обучения и воспитания.

Главная цель нашей концепции – достижение ребенком оптимального уровня креативности посредством включения его в изобразительную творческую деятельность и формирование у детей творческого потенциала.

Организация средообразовательного педагогического процесса художественно-эстетического образования представлена следующими компонентами:

1. Анализ ситуации и постановка педагогической задачи, ориентированной на субъекты и объекты системы художественного образования детей:

- ребенок-субъект как цель и результат образовательного процесса;

- педагог как субъект образовательного процесса, ориентированного на развитие креативности

ребенка и формирование его творческого потенциала;

- среда как единое пространство художественного образования и развития креативности детей;

- логические связи компонентов системы на уровне взаимодействия в вариативных формах организации средообразовательного педагогического процесса (регламентированная, совместная и самостоятельная изобразительная деятельность).

2. Проектирование вариантов и выбор оптимального для данных обстоятельств решения, направленного на достижение качества

- предметно-развивающей и художественно-эстетической среды, обеспечивающей достижение цели;

- социальной среды художественно-эстетического педагогического процесса (создание атмосферы комфорта);

- педагогических условий художественно-эстетического образования.

3. Осуществление плана решения вышеуказанных задач на практике, включая организацию взаимодействия, регулирования и корректирование течения средообразовательного педагогического процесса художественного образования.

4. Комплексный мониторинг качества средообразовательного педагогического процесса художественного образования детей, направленный на

- развитие творческой личности ребенка;

- использование возможностей художественно-образовательной среды детства (предметно-развивающей, художественной, социальной) в формировании основ культуры;

- реализацию компонентов средообразовательного педагогического процесса художественного образования детей.

Мы выделяем следующие уровни среды, в которой осуществляется процесс художественного образования детей:

- среду ДОУ, которая делится на регламентированную и нерегламентированную изобразительную деятельность;

– среду школы, имеющую аналогичное деление;

– среду семьи, куда переносится нерегламентируемая изобразительная деятельность ребенка в ДОУ и школе;

– среду социума, где осуществляется просветительская изобразительная деятельность;

– среду дополнительных образовательных учреждений – центры детского творчества, школы искусств, студии, кружки и т.д.

С позиции системного подхода методы педагогической деятельности, приемы, средства коммуникативного воздействия, организационные формы не являются самостоятельными структурными компонентами педагогического процесса. Они напрямую зависят от динамической системы «творческий педагог – творческий ребенок» и рождаются в результате взаимодействия субъектов образовательного процесса.

В комплексную систему формирования изобразительной культуры должны входить следующие предметные блоки по основным видам искусства:

1. *Теоретический блок по изучению мировой истории культуры и искусства* содержит теоретические сведения по истории искусства, по живописи, архитектуре, скульптуре, дизайну, декоративно-прикладному и монументальному искусству, фото- и киноискусству и т.п.

2. *Основы изобразительного искусства – рисунок, живопись, композиция, скульптура.* В этом блоке дети изучают основы изобразительной грамоты, получают умения и навыки по технике исполнения рисунка, живописи, композиции, скульптуры, изучают различные технологии живописи и скульптуры.

3. *Дизайн – основы художественного конструирования* промышленных товаров, интерьера, мебели, моделирование одежды, знакомство с оформительским искусством, рекламой, архитектурной и формообразованием.

4. *Основы архитектуры.* В этом блоке дети занимаются изучением и конструированием архитектурных форм социально-простран-

ственной среды человека, архитектурного ландшафта.

5. *Декоративно-прикладное искусство.* Знакомство с различными видами декоративно-прикладного искусства; изучение народных промыслов: художественная обработка дерева, металла, керамика, ткачество и т.д.; знакомство с видами народной росписи: хохломской, городецкой, палехской, гжельской, жостовской и т.д.

6. *Художественная фотография.* На теоретическом и практическом уровне изучаются основы художественной фотографии: свето- и цвето-техника, композиция, операторское мастерство, техника фотосъемки и технология обработки фотоматериалов, проекционная фотопечать.

7. *Мультипликация.* В этом блоке даются теоретические и практические основы кукольной, рисуночной мультипликации, плоской марионетки. Изучается ритмика управления персонажами, изготовление декораций, съемка, режиссура, операторское мастерство и т.д. Осуществляется съемка мультфильмов.

8. *Основы кинематографии.* Знакомство с теоретическими основами и историей развития кинематографии, с классическими фильмами мирового кино и их авторами. В блок включены занятия по операторскому мастерству кино- и видеосъемки, режиссуре, свето- и цветотехнике. Дети изучают кино- и видеосъемочную, проекционную аппаратуру, технику монтажа фильма и технологию обработки киноматериалов, основы звукотехники и технику озвучивания фильма.

В комплексную систему мероприятий по развитию у детей творческих способностей и познавательных процессов должны включаться следующие занятия:

– по формированию ассоциаций на основе цвета, формы, чувств, эмоций, синестезии, тектоники, архитектурной природы и техники и т.д.;

– по формированию пространственного мышления посредством конструирования, моделирования, оригами, дизайна и т.д.;

– по развитию визуального мышления посредством аналитического и синтетического рисования;

- по формированию проективного мышления (дизайн и архитектура, моделирование одежды и т.д.);

- по развитию воображения, памяти и представления посредством рисования;

- по развитию психомоторных навыков посредством оригами, киригами, прикладных видов искусства и т.д.

А. Дистервег утверждал, что нужно обучать культуросообразно, стремиться к гармоничному сочетанию культуры с природой.

Большинство ведущих специалистов под воспитанием понимают процесс передачи и усвоения подрастающими поколениями достижений человеческой культуры.

Культурологический подход наиболее адекватно выражает тенденцию к гуманизации современного образования, что обусловлено переходом человечества от техногенной к антропогенной цивилизации и, соответственно, утверждением в обществе новой системы ценностей, в которой центральное место занимает человек как личность, индивидуальность.

Культурологический подход к образованию означает, что

- образование выступает в роли культурной среды, формирующей творческую личность, способную создавать материальные и духовные ценности;

- культивируется гуманистическое отношение к ученику, создаются психолого-педагогические условия для его развития;

- к воспитуемому относятся как к субъекту, способному к культурному саморазвитию и самосовершенствованию;

- одна из основных задач образования – это прежде всего выявление природных задатков и развитие способностей, формирование творческого потенциала личности;

- в человеке формируется гуманное отношение к окружающей действительности (природной и социальной);

- человек выступает субъектом культуры; это означает, что он является существом творческим, стремящимся к культурному преобразованию окружающей реальности и самого себя;

- в основу воспитания должны быть положены такие основополагающие культурные формы бытия человека, как социализация – культура общения, толерантность, адаптация к культурно-социальной среде и индивидуализация – самоактуализация, самореализация, рефлексия, творчество;

- на этническом уровне поликультурный образовательный процесс подразумевает приобщение воспитуемого к национальной и общечеловеческой культуре, воспитание у него уважительного отношения к культуре своего народа и других народов и общечеловеческим ценностям, толерантности, плюрализма, равноправия, свободы выбора и т.д.;

- конечная цель образования – воспитание человека культуры.

Культурологический подход выступает методологической основой теории и практики воспитания. Он ориентирует на понимание человека как человека культуры, из чего вытекает его гуманистическая направленность. Этот подход может стать основой концепции личностно ориентированного воспитания, поскольку образ человека, на который оно нацелено, совпадает с его культурологическим видением.

Таким образом, взаимодействие культуры, образования и творческой деятельности способствует развитию гуманистической, рефлексивно-творческой, гармонической личности.

Сергей Степанович Зорин – канд. психол. наук, доцент Глазовского государственного педагогического института, г. Глазов, Удмуртская Республика.