

ШКОЛЬНЫЕ ЭСТЕТИЧЕСКИЕ И ХУДОЖЕСТВЕННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ

Лариса Владимировна Быкасова,

доктор педагогических наук, доцент, Таганрогский институт им. А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», профессор кафедры общей педагогики, moeve-25-moeve@yandex.ru

- эстетическое восприятие • методы обучения • методы художественного творчества
- социокультурный феномен • арт-терапия

Методы эстетической и художественно-образовательной практики делятся на теоретические и практические. К теоретическим методам относятся:

1. Предиктонографическое описание. Предполагает описание формы, значения, ситуации, идентификацию особенностей визуального текста. Различают 3 уровня данного метода: формальное восприятие, рассмотрение предмета в привязке к ситуации, исследование изображаемых предметов в отношении их качества выражения («болезненный характер жеста», «миролюбивая атмосфера»);
2. Иконографический анализ. Анализирует мотив, положенный в основу представлений, аллегорий;
3. Иконологический синтез. Обобщение и исследование принципов, лежащих в основе мировоззрения нации, эпохи, класса;
4. Художественно-социологический метод. Исследование продукта (художественное произведение), производителя (художник), реципиента (публика);
5. Позитивистско-эмпирический метод. Изучает функции художественного произведения посредством рецептивного анализа, исследует произведение искусства как социокультурный феномен¹.

навание определенных указаний художника, которые понимаются реципиентом как метафора. Зритель должен попытаться определить заложенный автором смысл «между строк», научиться видеть по-новому.

На «продвинутом» уровне обучения педагогами может применяться метод толкования картин, метод словесного описания художественного полотна. Это означает многократное кодирование и декодирование текста. Современному зрителю трудно понять исторические корни некоторых полотен, и помочь ему в этом могут иконография и иконология, отражающие принцип типологического исследования произведения искусства, индивидуальную стратегию восприятия искусства, положение о влиянии искусства на формирование личности. Метод толкования способен успешно дополнить многочисленные книги и пособия по искусству².

Обратимся к практическим методам.

1. Деструкция (надрезание, удар, насечка). По заключениям современной психологии, чувства важно не подавлять, именно поэтому предлагается данный метод. В инсталляциях используются разлом, ампутация, связывание предметов в креативном акте. На занятии по дизайну из керамики производятся простейшие фигуры (шар, куб), которые позже деформируются. В протоколе разрушения фиксируются следы деструкции.
2. Медленное разрушение. Исторический процесс старения и руины – это эстетическое выражение окружающего бытия.

¹ Быкасова Л.В. Система современного художественного образования в Германии: Учеб. пособие. М.: АПКИПРО, 2006. 214 с.

² Быкасова Л.В. Современное художественное образование в Германии: Монография. Ростов-на-Дону, 2004. 302 с.

Главное внимание педагога направляется на содержание картины и ее «кодировку» обучаемыми: распоз-

Наиболее верный путь сохранения истории – поддержание руин в их трансисторической, эстетической субстанции.

3. Деконструкция – процесс аккуратного раскрытия созданной человеком конструкции с целью исследования структуры и проведения анализа ее частей. Промежуточные результаты анализа инициируют новые импульсы к осмыслению способа крепления конструкции, связи предметов.
4. Искажение. Данный метод представляет собой целенаправленное разрушение объектов в качестве носителя идеи. К нему относятся: деколлаж (частичное срывание плаката со стены для понимания структуры слоев); бриколлаж (использование подручных средств в творчестве), надрез.
5. «Систематическое отклонение». Данный метод основывается на смене указаний в течение урока, так как цели и задачи постоянно меняются: нанеси краски на картину льняной тканью; сделай фигуры-тени сдвигающимися частями тела; нарисуй время. Данный метод носит ярко выраженный управляемый характер, но приводит к неожиданным результатам. Учитель выступает в роли произвольного источника импульсов, чье присутствие всегда необходимо.

Фроттаж (техника протирания). Предполагает работу с материалами, иллюстрирующими рельефную поверхность (сучки, кора, листья, перья, монеты). На избранный материал накладывается тонкая бумага, и поверхность протирается с помощью незаточенной поверхности карандаша. Постепенно отдельные части предмета проступают на бумаге, появляется их отчетливое изображение.

Для описания и структурирования учебного процесса упорядочим методы по следующим позициям:

- а) результаты усвоения традиции. Имитативные методы (деструкция, стилизация, преобразование) применимы для тренировки средств, необходимых для реализации художественной идеи (композиция, перспектива, цвет);
- б) рецептивно-рефлексивное освоение традиции придает занятию значение научно обоснованного процесса;

в) рефлексивно-критическая инновация: мозговая атака, мыслительные эксперименты, активное наблюдение;

- г) продуктивная инновация:
  - методы сознательного упразднения порядка (деструкция, коллаж, отторжение);
  - методы выбора из имеющегося в наличии материала (сборание, упорядочение, коллаж);
  - методы трансформации (карикатура, стилизация, искажение).

7. Метод «свободного» рисования. На уроках, проводимых с использованием данного метода, применяются цветные материалы, которые изначально сами являются носителями цвета, и поэтому им уже присущ определенный способ выражения, который не реализуется с помощью классических техник рисования. Часто у учащихся проявляется особое желание работы с бумагой, текстилем, фольгой, стеклом. Школьники с удовольствием занимаются с этими материалами, так как эта художественная деятельность часто бывает более легкой, чем использование техники смешивания, разбавления, нанесения пигментных пятен и т.д. К особенности данной художественной деятельности относятся:

- работа с цветной (самостоятельно раскрашенной) бумагой, шелком;
- аппликация с использованием шерстяных нитей;
- монтаж и фото;
- коллаж из цветной бумаги (гофрированная бумага, нити, пуговицы, газеты);
- бумага и батик;
- каменная, стеклянная мозаика, картофельные штампы.

При этом учителям рекомендуется не забывать о таком важном методе, как «раскрашивание» предметов, так как от ученика требуется не только умение нарисовать картину, но и создать образ в широком смысле слова.

8. Метод изготовления коллажа. Под термином «коллаж» понимается изготовление картин с помощью различных материалов (цветной бумаги, обоев, текстиля и т.д.). Отдельные детали будущего коллажа школьники вырезают, упорядочивают, наклеивают. Применяемые материалы сами являются носителями цвета, к тому же имеют интересную

структуру поверхности, обладают особой выразительной возможностью, которую нельзя достичь с помощью техники рисования.

Работа над изготовлением коллажа побуждает учащихся представлять цвет как площадь и соответственно ее оформлять. Преимущество коллажа заключается в том, что перед наклеиванием деталей могут быть опробованы различные решения, пока не будет найдено оптимальное. Это умение требует развития «понимания картин», представляет простор фантазии и побуждает к серьезной, интенсивной работе.

Коллаж на бумаге – это своего рода средство дополнительного воздействия картины. Кроме того, у школьников появляется возможность изображать фигуры, картины с рельефным характером, для которых, например, используются гофрированный и прессируемый картон, бумажный шнур, шары и т.п.

Коллаж может быть похож на мозаику и выполняться из мелких деталей: перьев, листьев, травы и т.д. К преимуществам этого метода можно отнести также собирание материалов, требующее от учащихся наблюдательности, определенных навыков в описании и сравнении материалов, а также их словесном обозначении; развития глазомера и понимания цветовых нюансов. Благодаря коллажу художественное воспитание цветом приобретает еще большее значение.

Рассмотрим методы обучения, активно используемые в современной школе.

1. Генетический метод. Цель метода – исследовать то, чем был предмет прежде. Как проводилось измерение, когда не был известен дюйм? Как изображался ландшафт до Сезанна? Как писали его современники? Каким образом возникали картины, какие материалы использовались? Как отреагировали искусствоведы, критики на появившуюся работу?
2. Метод фрагментарного изучения. Дан-

ный метод позволяет распознавать отдельные структурные признаки, которые имеют идентичное содержа-

ние. Например, никто не может знать все готические соборы, но по признакам в каталоге «острые своды и высокие окна» у обучаемых возникают определенные ассоциации³.

3. Эвристический метод. Его цель – акцентирование собственной активности учащихся. Согласно данному методу, рисование может стать процессом изобретения, открытия; при этом раскрываются субъективные наклонности рисующего, особые возможности инструмента, структурные возможности содержания, предмета, изображаемого сюжета.
4. Фронтальный метод активно используется на стартовой фазе обучения (основной метод объяснения) и подразумевает руководящую роль учителя, малую долю коммуникации между учащимися.
5. Метод проектного обучения. Группы учащихся в классе объединены совместной работой над одним проектом: репетиция спектакля, изготовление коллажа, театральных декораций, костюмов, скульптурной композиции из глины или гипса и т.д. Данный метод считается сложно реализуемым: отдельные аспекты урока невозможно предугадать и зафиксировать в плане: дискуссия, предварительная подготовка каждого последующего этапа работы и т.д.
6. Метод совместной работы. Ученики образуют команду. Учитель дает задание нарисовать волну. Участники выбирают мелок, встают вокруг стола, берут мел в правую руку, начинают двигаться по часовой стрелке, касаясь мелком поверхности стола и выполняя при этом волнообразные движения. Учитель усложняет задание, рассказав, что на море поднялся шторм. Амплитуда волн увеличивается. Предлагается бросить круги утопающим в море. Учащиеся изображают спасательные круги. Все дети работают с увлечением, помогают людям. Педагоги используют музыкальное сопровождение, задающее ритм движению, создающее настроение. Совместно выполненная работа приводит школьников в восторг. Подобный метод оценивается педагогами и психологами как оказывающий положительное воздействие на эмоциональную сферу.

В ФРГ не разделено обучение здоровых детей и инвалидов, поэтому в школах приме-

³ Быкасова Л.В. Постструктуралистическая педагогика: источники, анализ, методология. Эволюция педагогической теории и практики в истории человеческого общества: Монография. Серия Историко-педагогическое знание. Том 96. М.: АСОУ, 2016. С. 313-321.

няется арт-терапия. При нарастающем количестве детей с теми или иными физическими отклонениями перед педагогами, методистами, психологами ФРГ возникла настоятельная необходимость обобщить социальный опыт, лечебно-педагогические и психологические знания. Цель такой работы – организация сил, борющихся против болезней века, которые вызывают нарушение развития детей, подрывают их душевное равновесие, провоцируют у детей беспокойство, безрадостность. Школьное и внешкольное художественное образование пополняет арсенал средств, используемых в различных детских учреждениях. Предлагаемые педагогами техники, средства и акции ведут к сокращению мануальных неловкостей, слабости восприятия, нарушения сенсорной интеграции, концентрации.

Одна из особенностей арт-терапии заключается в том, что процессу работы придается большее значение, чем результату, конечному продукту. При этом учитель не может восприниматься в качестве «терапевта», сама «терапия», по мнению А. Мерингера, не относится к основным задачам художественного воспитания⁴. Существует множество приемов работы с ослабленными детьми. Особенно хорошо зарекомендовал себя такой вид работы, как так называемый *Fingerpainting* – широкоформатное размазывание краски пальцами, руками. Рисование пальцами выступает как один из видов игры, раскрепощающий ребенка, успокаивающий его, настраивающий на радостный лад. Деятельность, процесс производства являются здесь решающими. Так как для рисования не используются дополнительные предметы, не возникают трудности по их применению, детям удается беспрепятственно выражать свои мысли и чувства.

Такой вид работы, как «размазывание», активно используется немецкими педагогами в работе с детьми с заторможенным развитием, которые в работе подобного рода могут наверстать то, что не удавалось достичь в других видах деятельности. Под этим подразумевается, что современные дети (в общем, довольно рано) вынуждены отказываться от удовлетворения своих порывов, склонностей, желаний, фантазий, аффектов⁵. Очень часто это приводит к возникновению чувства оппозиции, страха, враждебности, агрессии. Вода и цвет,

глина и песок – это отличный материал для творческого выражения личности, ее сублимации.

Подобным образом влияет на ребенка работа с акварельными красками, тушью, чернилами. Важным является факт, что процессом изображения педагоги управляют, а появляющиеся случайные формы используют для создания нового образа, работы или картины. Это удивительным образом приободряет ребенка, оказывает таинственное, почти магическое влияние. Само действие, манипуляции с красками напоминают о формах, встречающихся в природе, которые благодаря рисованию можно сделать более заметными. Этот путь может привести к обобщению, возникновению абстрактного изображения, не зависящему от образа предмета.

В работе со старшими учащимися немецких школ учителя не используют рисование красками, так как оно оценивается подростками как «детское». В таком случае применяется альтернативный прием «техника склеивания». На первом этапе учитель знакомит учеников с материалами, необходимыми для техники склеивания, приемами работы с ней, показывая группе, как можно склеивать лоскутки ткани, бумаги, фольги, ваты, картона, сухих листьев; как можно накладывать дополнительный слой краски на детали работы; как быстро может воплощаться та или иная художественная идея. Направляемый вначале учителем процесс постепенно переходит в фазу эксперимента. Эта фаза очень продуктивная, так как решение об изображении того или иного предмета принимает сам ученик. Очень часто «техника склеивания» используется для изготовления украшений. Лечебный и педагогический принцип также действует в этом виде деятельности: от примитивной игры дети переходят к социально ответственной деятельности⁶.

Большое значение в арт-терапии уделяется рисованию на влажной бумаге. Перо оставляет на влажной бумаге за-

⁴ Быкасова Л.В. Методы урока «Искусство» в немецкой школе // Искусство и образование. № 1, 2004. С. 54–60.

⁵ Быкасова Л.В. Научно-образовательный потенциал художественной педагогики ФРГ: Дисс ... д. пед. наук. Ростов н/Д, 2009. 421 с.

⁶ Андреева К.В., Быкасова Л.В. Средоориентированное обучение в современном вузе // Современные проблемы науки и образования. 2013. № 6. (<http://www/science-education.ru/113-11421> дата обращения 29.12. 2013).

гадочные формы, обычная полоска «расцветает». Все попытки изображения на влажной бумаге способствуют дальнейшему развитию эксперимента. Учащиеся, которые пресытились переизбытком масс-медиа, экстенсивными потребительскими отношениями, перенасыщением товаров, начинают с радостью экспериментировать, развивать идеи, углубляться в вещь, получая радость от художественной работы. Попутно учащиеся знакомятся со свойствами материалов, их влиянием, возможностями манипуляции, принципами художественного изображения.

Существенная роль в арт-терапии принадлежит экспериментированию со средствами рисования⁷. Сюда относится, например, рисование двумя руками одновременно, рисование заточенными палочками на бумаге, пером и тушью по теме «Метеорит в звездном небе», «Ветер несет пыль», «Старый пароход плывет по морю» и т.д.

Представляется интересным рассмотреть некоторые техники, применяемые в арт-терапии. Одна из них – рисование пальцами. Пальцы руки соединяются, кончики обмакиваются в краску, и учащиеся рисуют ими как большой кистью. Этот вид работы используется для оформления рамки картины, изображения спирали, листьев, контрастных форм, объемных цветов, перьев птицы, шкуры животных. Арт-терапия пополняет арсенал новых методов и средств: изготовление украшений и поделок, декораций, рор-арт, работа с глиной, тушью, рисование на влажной бумаге, вышивание, рисование заточенными палочками на шелке.

Применение немецкими педагогами традиционных и инновационных методов обучения, методов художественного творчества, техники рисования на уроке «Искусство» позволяет

таким образом поддерживать детей-инвалидов⁸. В ФРГ инвалид не является аутсайдером. Общество не открещивается от больных людей, наоборот, всячески способствует их интеграции в общество, формированию активной жизненной позиции. В немецких школах учащихся не подразделяют по принципу «здоров – болен», поэтому наряду со здоровыми детьми в обычном классе искусству обучается до 25% детей-инвалидов.

В настоящее время в немецкой педагогике накоплен обширный научный фонд, раскрывающий многообразие методов обучения, что дает учителям возможность максимально оптимизировать учебный процесс и достигать высоких результатов в художественном образовании школьников.

Резюмируя сказанное, отметим, что метод рассмотрен с двух позиций: как метод обучения и как метод художественного творчества детей. Педагогами ФРГ осуществляется дифференцированная систематизация методов учебного предмета «Искусство» в немецких школах исходя из биполярной методической структуры урока: производства и рецепции/рефлексии. Методы, применяемые немецкими учителями, делятся на «теоретические» и «практические».

Наиболее важным для понимания искусства является дидактический элемент в иконологии, так как школьники еще не могут освоить возможности декодирования исторических, художественных знаков, поэтому вначале ими должны приобретаться определенные навыки восприятия, понимания и познания⁹. Иконографический анализ труден по причине того, что обучаемый должен иметь пропедевтические знания, обладать определенной «фоновой» подготовкой для восприятия и осмысления концепции художественного произведения.

Методологическое значение художественных методов заключается в отражении

- принципа типологического исследования произведения искусства;
- индивидуальной стратегии восприятия искусства;
- положения о влиянии искусства на формирование личности.

⁷ Быкасова Л.В. Образовательный потенциал художественной педагогики ФРГ: Монография. М.: АПКППРО, 2008. 272 с.

⁸ Быкасова Л.В., Самойлов А.Н. Акметектоника как моделируемый эталон субъекта образовательной деятельности // Наука и современность. 2017. № 1 (11). С 63-69. DOI: 10.17117/ns.2017.01.063 <http://ucom.ru/doc/ns.2017.01.pdf>

⁹ Быкасова Л.В., Подберезный В.В., Панова В.А. Теория структурализма о диверсификации и модернизации современного образования // Историческая и социально-образовательная мысль. 2017. Том 9. № 1. Часть 1. С. 121-125. Doi: 10.17748/2075-9908-2017-9-1/1-121-125.

Эффект воздействия методов усиливается от их комбинации друг с другом¹⁰.

Накопленный в ФРГ обширный опыт организации художественного образования и эстетического воспитания детей органично дополняется традиционными и инновационными методами обучения и художественного творчества. Применение методов в различной комбинации в музыкальном сопровождении помогает достичь высокого терапевтического эффекта: исчезает неуверенность, мануальная неловкость. Оригинальные художественные методы в школах ФРГ позволяют социально адаптировать детей-инвалидов, обучающихся наряду со здоровыми детьми в обычном классе немецкой школы¹¹. Альфа устремлений современного немецкого образования – это рефлексия методов обучения субъекта, цели образования, модернизации и оптимизации управления образовательными системами и комплексами. □

Литература

1. *Андреева К.В., Быкасова Л.В.* Средоориентированное обучение в современном вузе // *Современные проблемы науки и образования*. 2013. № 6. (<http://www.science-education.ru/113-11421> дата обращения 29.12. 2013).
2. *Быкасова Л.В.* Система современного художественного образования в Германии. Учебное пособие. М.: АПКИПРО, 2006. 214 с.
3. *Быкасова Л. В.* Современное художественное образование в Германии. Монография. Ростов-на-Дону, 2004. 302 с.
4. *Быкасова Л.В.* Постструктуралистическая педагогика: источники, анализ, методология. Эволюция педагогической теории и практики в истории человеческого общества. Монография. Серия Историко-педагогическое знание. Том 96. М.: АСОУ, 2016. С. 313-321.
5. *Быкасова Л.В., Подберезный В.В., Панова В.А.* Теория структурализма о диверсификации и модернизации современного образования // *Историческая и социально-образовательная мысль*. 2017. Том 9. № 1. Часть 1. С. 121-125. Doi: 10.17748/2075-9908-2017-9-1/1-121-125.
6. *Быкасова Л.В.* Акмеологический подход в моделировании дистанционного образования // *Научный потенциал*, 2013. № 2. С. 55-60.
7. *Быкасова Л.В., Самойлов А.Н.* Дистанционное образование: культура, среда, социализация // *Известия Южного Федерального Университета. Педагогические науки*, 2014. № 2. С. 37-42.
8. *Быкасова Л.В.* Научно-образовательный потенциал художественной педагогики ФРГ. Дис...д. пед. наук. Ростов н/Д, 2009. 421с.
9. *Быкасова Л.В.* Методы урока «Искусство» в немецкой школе // *Искусство и образование*. 2004. № 1. С. 54–60.
10. *Быкасова Л.В.* Когнитивная коммуникация в образовательной среде // *Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий*. 2016. № 2. С. 129-132.
11. *Быкасова Л.В., Самойлов А.Н.* Акметектоника как моделируемый эталон субъекта образовательной деятельности // *Наука и современность*. 2017. № 1 (11). С. 63-69. DOI: 10.17117/ns.2017.01.063 <http://ucom.ru/doc/ns.2017.01.pdf>
12. *Быкасова Л.В.* Образовательный потенциал художественной педагогики ФРГ. Монография. М.: АПКИПРО, 2008. 272 с.

¹⁰ *Быкасова Л.В.* Когнитивная коммуникация в образовательной среде // *Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий*. 2016. № 2. С. 129-132.

¹¹ *Быкасова Л.В.* Акмеологический подход в моделировании дистанционного образования // *Научный потенциал*, 2013. № 2. С. 55-60.