

**Ольга Иванова,
Татьяна Калинина,
Екатерина Барабанова,**

художники, педагоги-исследователи,
участники творческого объединения «Арт-игра», г. Екатеринбург

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ АКЦИИ В ЖИЗНИ ДОШКОЛЬНИКОВ

Непосредственно переживаемое универсальное единство мира и человека связано с пространственными характеристиками. Мы живём в том мире, в котором можем практически действовать и который можем изменить. Образ этого мира меняется настолько, насколько меняемся мы сами.

Наличие самостоятельно созданного пространства позволяет ребёнку сохранить целостность образа мира, являющегося основой сознательного отношения к жизни

ВЗАИМОПОНИМАНИЕ И ПРОСТРАНСТВО

Каждый человек проходит свой путь освоения мира. Выполнение его миссии на Земле зависит от того, насколько он обретёт уверенность в возможности активно и самостоятельно действовать в нём. На любой стадии развития человека мир в его сознании выступает не как частичное, а как целостное образование, хотя и имеющее, естественно, зону ближайшего и более отдалённого освоения.

По словам известного учёного, психолога, философа А.В. Запорожца, «образ — это целостное интегральное отражение действительности, в котором одновременно представлены пространство, время, движение, цвет, форма, фактура... Важнейшей функцией образа является регуляция деятельности. Чтобы выполнить свою функцию, это отражение должно быть объективно и субъективно верным».

И для построения в сознании целостного образа мира категория пространства является ключевой, она служит основой сознательных и рефлексивных отношений человека к действительности. Однако, как правило, она не становится объектом специального размышления.

Образы мира: стремление к целостности

В течение длительного времени в философии обсуждался вопрос о том, является ли восприятие пространства врождённым или результатом обучения. Этот вопрос до сих пор остаётся открытым.

Религиозные, научные и мифологические картины мира предлагают различные образы, позволяющие так или иначе сохранить целостность и непротиворечивость мира в сознании человека в соответствии с современным уровнем духовного, социального и индивидуального опыта. Разнообразие образов мира в истории отражает сложные пути развития самосознания человечества.

В ходе индивидуального развития человека, особенно на ранних стадиях, мы можем наблюдать эволюцию образа мира в его сознании.

Ситуация непонимания, разобщённости взрослого и ребёнка часто может быть обусловлена тем, что участники образовательного процесса, находясь в одном помещении и, может быть, даже держась за руки, могут находиться в различных пространствах («параллельных мирах»).

Пространство детей и пространство подростков

Динамику изменения ощущения себя в мире можно кратко представить следующим образом.

Дошкольники, с одной стороны, ощущают сопричастность, единство, эмоциональную общность с мирозданием.

С другой стороны, для этого возраста характерна локальность освоенного физического пространства и ограниченность индивидуального опыта его освоения.

Целостный образ мира ребёнка дошкольного возраста формируется на основе деятельности продуктивного воображения, объединяющего это ощущение единства с миром и информацию, полученную путём самостоятельного практического исследования ближайшей биосоциальной среды и путём освоения социокультурного опыта.

Подростки осознают свою единичность, уникальность, отстраненность от внешнего мира природы и мира культуры.

С одной стороны, происходит расширение («расслоение») пространства (принято говорить о вариативной картине мира школьника). С другой стороны, вместе с потребностью отделить себя самого от внешнего мира появляется и обратная потребность: в локальном пространстве непосредственного окружения увидеть закономерности космической гармонии, оставить в окружающем пространстве свой след. При позитивном варианте развития личности — это след творческий, при негативном — след разрушений.

Взросление предполагает осмысление человеком своей миссии на Земле и формирование потребности в создании локального пространства в соответствии с космической гармонией (интегративная картина мира позволяет в сознании сохранить его целостность и непротиворечивость в соответствии с современным уровнем социального и индивидуального опыта).

Нетрудно понять, что наличие (или отсутствие) верных представлений об особенностях изменения восприятия пространства людьми разных возрастов может помочь (или помешать) их взаимопониманию и доверию друг к другу.

Искусство как ключ взаимопонимания

Опыт восприятия и осмысления пространства в гармонии с законами Вселенной даёт искусство.

Возможно, именно поэтому, когда речь заходит об особенностях организации обучающего диалога взрослого и ребёнка, о необходимости привлечь внимание детей к тайнам мироздания, о том, как учить их жить в мире (который как будто освоен и понят взрослыми), чаще всего говорят о необходимости введения ребёнка в культуру. Освоение системы культурных взаимоотношений человека с миром (природным и социальным) предполагает осмысление не только окружающего пространства, но и своего места в нём.

На сложном пути включения в культуру каждому, в том числе и ребёнку, нужен проводник, помощник, советчик, человек, способный помочь так включиться в диалог, чтобы не просто чему-то научиться, а чтобы эмоционально пережить ситуацию. В этом случае социально-культурный опыт (носителем которого выступает взрослый) может становиться индивидуально-значимым в повседневной жизни ученика.

Художественные события

Как мы можем действовать, зная сложные пути освоения пространства ребёнком?

Например, разрабатывать, проводить художественные акции, позволяющие детям различных возрастов и социальных категорий, художникам и педагогам получить опыт творческого взаимодействия в процессе художественного преобразования ближайшего пространства?

В таких акциях-событиях каждый участник получает возможность изменить пространство в соответствии со своими потребностями и возможностями, и в результате общими усилиями создать объект, имеющий эстетическую ценность.

Подобные формы педагогического взаимодействия позволяют педагогам:

- сохранить в сознании детей систему общекультурных ценностных ориентиров;
- развить потребность в преобразовании действительности в соответствии с законами гармонии;
- создать комплекс условий для освоения ребёнком особого способа жизни, в котором пространство художественного взаимодействия с миром расширяется с учётом возрастных особенностей, развивающихся личностных ценностей и свободы выбора сферы интересов;
- создать условия, в которых ребёнок может приобрести опыт самовыражения и деятельного общения людей с различным мировоззрением в процессе достижения общей цели.

АКЦИОНИЗМ И ПЕДАГОГИКА

Жизнь может быть произведением, а произведение — жизнью. Такова общая формула для детей и художников.

Я думаю, каждому педагогу, работающему с маленькими детьми, знакома такая ситуация, когда дети с надеждой и даже упрёком спрашивают: «А когда моя работа будет на выставке?» Почему это так важно ребёнку? Наверное, не только потому, что выставка — самая высшая оценка, и не для того, чтобы похвалили. Но потому, что

выставка — это возможность настоящих, реально значимых событий.

Реальная, а не учебная ситуация, наполненная подлинным драматизмом, ощущением значимости принимаемых решений, делает и процесс обучения совершенно иным по своей эффективности.

У Джеральда Даррела есть замечательная книга «Моя семья и звери». В этой книге захватывает не только увлекательный сюжет, поэтичное и одновременно по-научному точное описание природы, в ней удивительно достоверно описывается путь становления биолога, в котором главную, решающую роль играли не академические дисциплины, но определенный способ жизни: жизни биолога. Эта жизнь задавала совершенно особый взгляд на мир, позволяющий видеть природу не как фон для жизни, но как сложное переплетение жизней великого множества существ, каждая из которых — новая непознанная Вселенная.

Мне кажется, что преподавание изобразительного искусства уже в детском саду страдает излишней академичностью форм обучения детей, не позволяющей соединить учебный процесс с реальной художественной жизнью.

А жизнь художника, особенно в наше время, не ограничивается пространством мастерской, плоскостью мольберта, рамками конкретного произведения. Художник проявляет себя художником в каждом событии своей жизни:

- он иначе относится к работе,
- он иначе воспринимает быт,
- он иначе организует праздники,
- иначе строит свой образ.

Так, БЫТ для художника — не угнетающая своей повторяемостью череда событий, но форма, несущая смысл, игра с которым запрительно интересна, даже если этот смысл тревожен и драматичен. Любые предметы, события и явления жизни художник видит как возможную художественную форму, готовую стать текстом о важном и значимом.

«**ART=LIFE**» («Искусство = жизнь») — эта монументальная формула, выдвинутая Дюшаном в отношении новой формы искусства — «перформанса» — как нельзя лучше отражает взаимоотношения художника и реальной жизни. Для современного художника она сама становится искусством, а собственная жизнь — произведением, которое творится каждый день, изо дня в день.

Иначе организует художник и ПРАЗДНИКИ. Это не застолье с ритуалом лепки пельменей, но непременно творческий акт. Так, бракосочетание художников Александра Сивкова и Светланы Щавлевой было отмечено ими выставкой-акцией «Свадебный подарок», задуманной как ритуал введения в храм. Эта акция стала подарком художников всем молодожёнам. В этот день все свадьбы ехали в картинную галерею и попадали в белое пространство, которое держат оттиски лепных украшений древнерусского храма и белые гравюры с изображениями ангелов, свисающих со специально задуманной конструкции. Белые невесты поднимались по белой лестнице к «куполу» храма и выбирали себе ангела-хранителя.

Иначе относится художник и к САМОМУ СЕБЕ. Он видит себя произведением, экзистенциально творимой сущностью, в современном искусстве сущностью непременно инаковой. И одновременно собственное тело художника становится для него таким же инструментом, как краски и кисти.

Открытие ребёнком особого способа жизни: жизни художника, постоянно расширяющего пространство художественного взаимодействия с миром, — задача, которая представляется значимой.

Одной из возможных форм её решения могут стать художественные АКЦИИ, объединяющие в своем действе творческие усилия детей, художников-педагогов и профессиональных художников.

Упомяну о пяти акциях, которые наша творческая группа «АРТ – ИГРА» провела в один год. Одни из них (акции «**Я и цивилизация**» и «**Дом, который мы построим, дом, в котором будем жить**») стали средством освоения современного архитектурного пространства. Другие — формой проведения праздника. Например, праздника проводов Зимы (акция «**Я и компания**»). В этой акции лепились снежные бабы, идущие одна за другой вверх по склону. Или праздника прощания с летом в акции «Виртуальное путешествие». В ней дети создавали реку путешествий с островами их летних приключений.

АКЦИИ – КРАСИВЫ. Они становятся центром притяжения внимания прессы и телевидения. К участию в них присоединяются друзья, знакомые и просто прохожие — словом все, кто оказался в зоне действия акции. Даже если художникам акция кажется в чем-то неудавшейся, дети воспринимают результат и процесс участия несомненной удачей: расширение пространства художественной активности произошло.

Однако то, что воспринимается детьми как новая игра с необычными материалами и иным пространством, включает в себе более широкие педагогические возможности.

Мы воспринимаем вполне закономерным тот факт, что художественное образование в школе полностью сориентировано на изучение искусства прошлых веков, освоение так называемых образцов высокого искусства, сложившихся в культуре правил изобразительности и выразительности. И это оправданно:

Во-первых, современная художественная практика настолько разномасштабна в идеологическом, пластическом, психологическом аспектах, что увязать её с практикой преподавания, выстраивающего определенную логику восприятия у ребёнка, крайне сложно. Современное альтернативное или концептуальное искусство — скорее философия, чем художественное произведение, скорее поиск новых форм искусства, чем стремление создать законченную форму конкретного произведения.

Во-вторых, современное искусство в большей части своих проявлений предельно агрессивно. Оно сегодня, как никогда, — боль, а не лекарство, а тем более не средство украшения жизни.

Но в результате ребёнок оказывается выключенным из реального культурного процесса, имеющего глубоко авторский, драматичный и непредсказуемый характер, совершенно не похожий на то движение от вершины к вершине, которое обычно организуется в учебном процессе. Ребёнок оказывается, уже на выпуске из школы, неадаптированным к новой художественной реальности. Она становится для него непонятной, чуждой, опасной.

Акционизм требует соблюдения целого ряда условий: наличия четко прочитываемой авторской идеи, которая обозначает проблему общества и является в достаточной мере социально провокационной; возможности эстетического продукта акции не просто иллюстрировать идею, но реально, здесь, сейчас взаимодействовать с ней, порождая веер смыслов и отношений; соответствия темы и ландшафта друг другу...

Включение детей на уровне игры в различные художественные действия в качестве соучастника взрослых позволяет сделать современное искусство средой обитания ребёнка, средой эмоционально прожитой, прочувствованной в процессе игры, а значит, готовой к тому, чтобы стать в дальнейшем понятной. Положительный эмоциональный опыт не даст отвергнуть то, что покажется

**Включение детей
на уровне игры в различ-
ные художественные
действия в качестве
соучастника взрослых
позволяет сделать
современное искусство
средой обитания
ребёнка**

неприемлемым в силу шокирующей новизны форм.

Игра с искусством, эмоциональное проживание художественной формы — с этого начинается процесс приобщения к искусству. Однако, акции дают не только эмоциональный опыт переживания современных форм искусства.

Участвуя в акциях, ребёнок открывает различные способы создания художественного образа.

Так, частью нашей акции «**ВИРТУАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ**» стала выставка пленэрных работ художников и детей. Ленгты раскрашенной кальки организовывали движение вдоль выставки и одновременно создавали ощущение пленэрного воздуха, солнечного света, облаков, ещё одного виртуального пространства.

Основное событие акции — изображение на асфальте широкой, переливающейся оттенками синего и фиолетового цвета реки с островами — событиями летних приключений детей также осмысливалось как возможность создания виртуального пространства, в которое пешеход попадает с обычной городской улицы. Он идёт по реке, где с одной стороны — Париж, с другой — деревня с кошками и собаками, с одной стороны — почти сказочные церкви, с другой — мальчишки на велосипедах.

Завершением акции стал запуск ста воздушных шаров с прикрепленными к ним изображениями самих себя. Шары улетали в небо, и мы все нарисованными глазами смотрели сверху на нарисованную виртуальную реку путешествий.

Каждый из участников акции имеет свой взгляд на совершающееся событие. Иной раз, я знаю, даже цели их прямо противоположны. Так, профессионал хочет видеть в детях подмастерий, разливающих бочку краски там, куда он укажет перстом с вышки. А ребёнок требует, чтобы ему дали нужные колеры для воплощения своего замысла. Разнонаправленность векторов усилий участников — не препятствие для коллективного творчества, но, как правило, — источник его плодотворности.

Акция «**Я И ЦИВИЛИЗАЦИЯ**» была рождена эстетическим переживанием художника красоты пятен и линий детских рисунков на

асфальте. Тема ритма в архитектуре, осваиваемая на данном этапе моими учениками, привела к осмыслению идеи акции как противопоставления современного архитектурного пространства и того архитектурного образа, который представляется идеальным. Мы не всегда осознаем ту силу, с какой пространство воздействует на нас своим ритмическим строем. Не потому ли так легко дышится на старых арбатских переулках или на строгих и стройных проспектах Санкт-Петербурга, что это пространство воспринимается нами как ритмически гармоничное? Для многих, впервые приехавших в Санкт-Петербург, переживание первой прогулки по Невскому остается незабываемым впечатлением стремительной силы и лёгкости. Привычные же «бараки для жилья», составляющие у нас, к сожалению, основной архитектурный фон, утомляют. Все время приходится не соглашаться с тем, что видишь, и мысленно перестраивать, передвигать, перекрашивать, менять пропорции. Наверное, выражение «есть на чем глазу отдохнуть» имеет вовсе не переносное значение.

Соответственно, место для проведения акции выбрано было не случайно. Не «Плотинка» (наша центральная площадь) и не площадь у дворца, но — обыкновенный двор рядом со школой, окруженный стенами одинаковых девятиэтажек. Серая асфальтовая площадка стала центром нового города. Прочерченные заранее узоры фиолетовых линий-улиц позволили детям отрешиться от привычного прямоугольного ограничения пространства. Их дома начали расти сразу во все стороны, образуя причудливую ткань фантастического города, где есть улицы «башен, растущих в небо», дом «феи цветов», дом «осеннего ветра», дом «звездный праздник»...

Акция уже завершилась, когда пошел дождь. Краски флуоресцирующе вспыхнули на потемневшем асфальте. Влажная поверхность отразила ветки деревьев и уходящие глубоко вниз стены домов. Раскинув руки, дети ходили по нарисованным улицам, словно по мостикам над бездной. Реальное, нарисованное и отраженное пространства пересеклись, рождая ощущение нового стереоскопического мира.

Предложенная после акции на занятии композиции тема «Пересечение пространств» оказалась глубоко пережитой, интригующей. Работы на эту тему вместе с новыми вариантами архитектурных фантазий («Дом, в котором хотелось бы жить»), выполненные гуашью и тушью на цветном картоне, вместе с графическими композициями художников и фотоматериалами акции стали частью экспозиции выставки второго этапа акции, проходившего в Музее молодежи.

Эта выставка придала, наверное, самый важный смысл участию детей в акции: дети смогли увидеть, что одно и то же событие воспринимается и трактуется разными людьми совершенно по-разному:

— для них самих — воплощение фантазии и поразившая путаница в пространстве, в котором верх рисунка не вверху, а впереди, а верх отраженных во влажном асфальте домов не вверху, а внизу;

— для художника — рождение декоративного узора, ритмика которого притягательнее реального сюжета;

— для фотографа — динамика изменения поверхности двора и неожиданно выразительная фактура поверхности шершавого асфальта с глянцевыми пятнами цветных рисунков.

Пока рисовали, никто и не видел, что поверхность асфальта — красива. Мы лишь испытывали неудобство от её колючей шершавости.

Открытие разных взглядов на одно событие в акции позволяет ребёнку сделать ещё одно важное открытие. Он открывает возможность диалога в искусстве.

Не это ли главная цель педагогики искусства: пройти с ребёнком путь от игры с художественными средствами, от монолога в своей художественной деятельности к общению на языке искусства?

Думается, что возможности использования художественных акций в педагогике не ограничиваются перечисленными. Как любая форма творчества, акции позволяют искать и новые формы их проведения, и новые формы взаимодействия педагога и ребёнка в пространстве пересечения с профессиональным искусством, и новые смыслы их взаимодействия, важные как профессионалу, так и ребёнку.

КОСМОС В ЛАДОШКАХ

Прозрачная и призрачная сфера игрового пространства делает его недоступным для тех, кто перешагнул границу детства. А есть ли возможность расширить эту сферу, сделать её более ёмкой?

Своё пространство

— Вы знаете, где обитают жирафы? А полярные совы? А рыбы? А где обитает человек? Как-то раз, отвечая на эти вопросы, пятилет-

ние художники выяснили, что человек, оказывается, обитает только в городах и деревнях. И если животные осваивают территорию, то человек создает искусственное пространство, в котором живёт и действует.

Этот разговор, возникший почти случайно, стал для каждого из ребят мотивом для создания серии рисунков о домах, городах и селениях. Мотивом для того, чтобы вспомнить улицу, на которой стоит его дом, вспомнить свою комнату, придумать дом, в котором хотелось бы жить...

А для взрослых разговор стал поводом для размышления о том, насколько необходимо маленькому человеку своё собственное пространство, причём не случайный кусочек взрослого мира, а организованное по меркам его тела и его интересов. Пространство, в котором он — хозяин, в которое он может пустить только того, кого захочет. Наличие такого самостоятельно созданного пространства позволяет ребёнку сохранить целостность образа мира, являющегося основой сознательного отношения к жизни. Так как, создавая искусственное пространство для себя, ребёнок переживает одновременно и чувство обособленности в мире фантазии, и чувство сопричастности реальной действительности, ведь он её изменяет.

Потребность в выстраивании своего пространства ребёнок реализует, обживая пространства под столом, в шкафу, в углу за креслом или ещё где-то в этом необъятном мире своей комнаты. Подрастая, дети, если удастся, устраивают штабы во дворе, на деревьях, устраивая для себя в хаосе взрослого мира понятный и комфортный космос, в котором они хозяева.

Прозрачная и призрачная сфера игрового пространства делает его недоступным для тех, кто перешагнул границу детства. А есть ли возможность расширить эту сферу, сделать её более ёмкой? Такой вопрос задали себе Любовь Валентиновна Козырева и Ирина Александровна Салькова — педагоги центра эстетического воспитания «Лик» в Екатеринбурге — и устроили для детей, их родителей и учителей удивительную игру.

Сам себе Миротворец

Цель проекта «Космос в ладошках, или сам себе Миротворец» была сформулирована так: организация пространства для творческого диалога детей разных возрастов, педагогов и родителей в процессе создания образа дома.

Дом, в котором мы живём... Родительский дом... Космос как наш дом...

Каким дом видится нашим детям?

Каким дом видится вам?

Как преобразуются и изменяются предметы и вещи, обычные для взрослых в детском восприятии?

Как меняется это восприятие в зависимости от возраста детей?

Какими вещами и предметами дети наполняют свой дом?

Каких людей предпочитают видеть в своем доме?

Весной, в дни школьных каникул, центр «Лик» открыл свои двери всем, кого привлекает тайна создания гармонии из беспорядка, космоса из хаоса.

Из реального мира участников игра уводила улица, возникшая по желанию детей из студии изобразительного искусства в обыкновенном коридоре. И вот уже не стены их окружают, а разноцветные дома, в которых окна — это рамы для рисунков студийцев (фото 1). Они, улыбаясь, идут по улице, вглядываясь в окна, из которых смотрят разные лица, улицы других, незнакомых городов и даже времена года... Улица, которую «освещают» фонари, почти превратившиеся в собственные тени, приводит их в ...Пещеру!

В Пещере, как и полагается, темно, и лишь свет фонариков позволяет увидеть то паука, притаившегося в углу, то таинственные рисунки на стенах, нарисованные ребятами, которые знакомились с искусством эпохи палеолита (фото 2). В Пещере неожиданно загорается почти настоящий костер, и дети, уже подготовленные к чуду из первого дома человечества, попадают в большую светлую комнату, где каждого ждёт своя игра.

Подстольный мир

Дети полутора-трёх лет и их родители попали в комнату, где мягкие кресла и накрытые, конечно же волшебными покрывалами, столы, манили заглянуть под полог. Мамы с малышами устраивали для себя под столами и между кресел маленькие домики. Мамы помогали этот домик обустроить: любимые игрушки, столики, кровати. Там можно было посидеть, тесно прижавшись друг к другу, потом сходить в гости к соседу и позвать его к себе, а можно снова заглянуть в пещеру. Там немножко страшно, но бояться рядом с мамой так приятно! Завершилось всё общим застольем.

Казалось бы, всё просто — но в этой игре происходят очень важные события. Ребёнок выстраивает не только свой дом, но и получает опыт взаимодействия и коммуникации в различных пространствах: в пространстве, где он с мамой хозяин, и в пространстве, где они гости.

Город для лилипутов

Шестилетки и семилетки. Если раньше мир «вращался» вокруг интересов ребёнка, то сейчас он выставляет ему жёсткие требования. И необходимо, очень важно освоить правила, по которым выстраиваются новые отношения в жизни. У ребёнка теперь гораздо больше обязанностей, чем прав. Ему нужно успеть научиться учиться. Он знает, что нужно точно выполнять требования и правила, чтобы заслужить похвалу учительницы... А так хочется сразу быть большим и сильным, и всё сразу знать, и всё сразу уметь. Чтобы дать детям это ощущение силы и значительности, авторы игры предлагают им стать великанами и для маленьких жителей воображаемой страны выстроить город, причем такой, чтобы каждый гость этого города безошибочно угадал, кто в каком городе живет.

Каждый участник игры получил своё задание построить:

Дом для музыканта

Дом для маленькой мышки

Дом для слона

Дом для большой и дружной семьи

Дом для художника и др.

А родители стали ландшафтными архитекторами. Они готовили участок для застройки. Разбивали парки, сады, устраивали водоёмы и фонтаны.

Коллектив центра «Лик» подготовил строительный материал — это маленькие коробочки, большие коробки, цветные тряпочки и бумага, различные пластиковые баночки — в общем, всё, что могло бы пригодиться для строительства.

На отдельном столе детей ждали инструменты — ножницы, клей, степлеры, скотч и т.п.

Процесс сопровождали консультанты — дети из студии изобразительного искусства центра «Лик». Они показывали дорогу «на склад», всегда были готовы прийти на помощь.

Итог — город создан. Понравился всем. И нет сомнения, что каждый догадается, где живёт художник, а где слон.

Но только ли город в картонной коробке результат этой непростой работы? Внимательный наблюдатель заметил, что начать самостоятельный поиск решения детям было нелегко. Чувствовалось, что ребята ждут точных указаний — как делать. Обрести уверенность в собственных силах помогала поддержка педагогов центра «Лик» — уверенность в том, что особой ценностью обладает уникальное решение каждого.

Не обошлось без недоразумений. Опоздавшая мама, увидев задумчиво разглядывающего детали будущего строения сына, стала украшать дом сама так, как считала нужным. А потом с удивлением узнала, что это — дом музыканта, а у сына был совсем иной замысел. Этот эпизод раскрывает особенности взаимодействия в семье. Он дал повод задуматься: часто ли мы даем право ребёнку на принятие собственного решения, ценим ли мы его собственные открытия?

Небоскрёб

Из пещеры появились такие немного скучающие лица. Они уже на год старше. Уже не желают закуток, завешанный мешковиной, принять за пещеру... Ну и что нам тут ещё рассказать?

Перед этим коллективом второклассников ставится задача — построить небоскрёб. А для этого необходимо: придумать, какие в небоскрёбе будут этажи, разделить на бригады строителей, оборудовать их и собрать небоскрёб. Родители организуют фирмы поставщиков необходимых изделий.

Например, для зимнего сада необходимо вырастить экзотические растения. А для вертолётной площадки, безусловно, необходимы вертолёты.

Задание предполагает решение задачи и выстраивание пространства партнёрских взаимоотношений. У каждого есть своя задача, но всех связывает общая цель. И ещё, время ограничено! Успеть можно только за счёт чётких и энергичных действий.

Как меняются выражения лиц детей! Они сосредоточены, увлечены процессом.

Дети активно отстаивали свои творческие идеи, придумывали целые истории из жизни «их этажа».

Сложности возникли на последнем этапе сборки небоскреба — дети так увлеклись своей частью проекта, что итоговое «здание» их не очень интересовало. Зато на этом этапе решили творчески самовыразиться взрослые...

Целую неделю разные группы детей включались в удивительную игру. Дошкольники от 4 до 7 лет из коробок небольших размеров создавали «Домики в деревне».

Для детей 7 — 12 лет предлагалась тема «Дом моей мечты». Для подростков — тема «Свой угол». В заключительный день проекта все строения были объединены в общую композицию. На закрытии проекта все его участники собрались и придали законченность созданному ими Миру — населили дома жителями, создали воздушную среду (солнце, облака, луна, звёзды, птицы..)

Так был создан Мир, в котором хорошо всем, каждому есть в нём место, у каждого — уголок, созданный своими руками.

Вот слова участника проекта, педагога центра «Лик» Светланы Ивановны Ворончихиной: «С момента закрытия проекта прошло пять дней, а мы с детьми приходим снова и снова в «Город моей мечты»... Приходим кто за чем. «Строители» идут посмотреть, не случилось ли чего с домиком. «Гости» — проверить, правда ли там так всё здорово, как рассказывали те, кто строил. Что в этот момент чувствую я, на глазах которой все происходило? Скажу прямо — гордость, удовлетворение, радость, интерес как к процессу, так и к результату».

СЕВЕРНЫЙ ДОМ, В КОТОРОМ СВЕТИТ СОЛНЦЕ

Организация пространства для творческого диалога многих детей, педагогов и профессиональных художников; для диалога древней и современной культуры, северных миров разных частей света — таков замысел проекта, пятый год разворачивающегося в Свердловской области.

Традиция и ребёнок

Спросите у ребёнка — что такое традиция? Он посмотрит на вас изумлёнными круглыми глазами и не поймёт вопроса. Подойдите с этой же просьбой к любому взрослому, и он от неожиданности будет лепетать что-нибудь невнятное о бабушкиных сундуках и хохломской росписи...

А теперь спросите сами у себя, что же такое традиция? Вопрос не из лёгких. Глубинные пласты культурных смыслов наплывают на сознание и отяжеляют думы. От слова ТРАДИЦИЯ веет давностью, старостью, туманной неопределённостью патины времени. Современность и традиция воюют в сердце взрослого человека. Ему трудно совмещать последние достижения цивилизации, комфорт стеклянных небоскрёбов, умопомрачительные скорости воздушного транспорта, бесконечные потоки белоснежных улыбок с длинными корнями культурных традиций, уходящих в доисторические времена. Однако неискушенный взгляд ребёнка не разделяет Мир на актуальный и старомодный. Органично проживая и старое, и новое одним потоком своей Жизни, маленький художник делится целостным мировосприятием через свои творения.

С лёгкостью осваивая изображения, оставленные безымянными представителями народов Севера, или рассматривая фотографии специфических уральских пейзажей, зачитываясь сказкой о подвиге Медной птицы Гагары или удивляясь историям из жизни людей в суровой тайге и тундре, юные участники Северного Диалога знакомятся с истоками уникального культурного пространства, сложившегося вокруг Уральских Гор.

Результат такого диалога не только в эффектных и неожиданных картинах, а прежде всего в личностном росте человека, беседующего с традицией «на равных», а не механически перерисовывающего крючки и закорючки с учительских картинок. Каждый ребёнок оживляет традиции своим непосредственным мировидением; педагогу остаётся только увидеть и восхититься этим даром и бережно помогать растущему человеку перенести этот дар в сложную и противоречивую жизнь взрослых.

Детская картинная галерея

Картинные галереи — всегда входят в число достопримечательностей города и являются предметом гордости его жителей. Но, как правило, это картинные галереи профессионального искусства. Шедевры детского творчества чаще всего незаслуженно пылятся на полках в качестве методических пособий для будущих уроков. Однако детское искусство, несомненно, заслуживает большего.

Детские работы могут быть удивительно выразительными. В них раскрывается иное понимание мира: непредвзятое, нешаблонное, сосредоточенное на иных, нежели у взрослых, приоритетах. Работы детей воплощают особую способность ребёнка — видеть мир новым — качество, столь ценное для подлинного произведения искусства.

Задачи выставок «Северного диалога»:

Организация пространства для творческого диалога детей и профессиональных художников, древней и современной культуры.

Наглядно демонстрировать различные принципы построения диалогического пространства (с участием детей, педагогов, профессиональных художников и зрителей выставки). Создать условия для художественного развития в процессе творческого общения детей и профессиональных художников.

Отразить общее и различное в миропонимании народов, разнесённых друг от друга во времени и пространстве (Россия, Канада, Гренландия, северные области США, Северная Европа и др.). Расширить представления об особенностях культуры коренных народов Урала, Сибири и Северной Америки. Выявить особенности проявления «северного менталитета» в древних и современных культурах, восприятие древних культур сквозь призму современной культуры в работах детей и художников.

Создать условия для профессионального педагогического общения и обмена опытом. Предоставить педагогам возможность предъявить результаты профессионального творчества в виде авторских образовательных методик. Анализировать специфику «детского» пространственного мышления. Разбираться в адекватных и неадекватных методических ходах и формах художественной работы с детьми разных возрастов. Совместно выяснять особенности формирования экспозиций детских творческих работ.

Проект

Культурно-образовательный проект «Северный диалог» был разработан в 2003 году в Екатеринбурге лабораторией педагогических исследований при объединении «Дворец Молодёжи» и Галереей детского творчества АРТ-ИГРА. В рамках проекта происходят серии семинаров и выставки изобразительного творчества детей, педагогов и современных художников

«Северный диалог» задумывался как своеобразная форма повышения квалификации специалистов системы дополнительного образования художественной направленности. Довольно скоро его замысел стал значительно шире и по кругу участников, и по своим задачам. Стало видно, что он открывает различные возможности и для детей, и для взрослых расширить и углубить индивидуальный опыт эмоционально-ценностного отношения к миру

В его семинарах и выставках ежегодно участвуют сотни детей и педагогов.

Проект «Северный диалог» включает в себя:

- Организацию художественных акций, выставок-конкурсов работ, посвящённых культурам северных стран: России, Канады, Скандинавских стран, Гренландии, Аляски и др., которые станут своеобразным пространством, связывающим различные культуры, мир взрослых и мир детей, прошлое и настоящее.
- Проведение методических семинаров для педагогов по проблемам приобщения ребёнка к художественной культуре.
- Создание условий, в которых у ребёнка на эмоциональном уровне через художественное переживание формируется «участное» отношение к истории и современной жизни родного края, в частности, прошлому и будущему планеты Земля в целом.
- Создание среды общения детей, педагогов, деятелей искусства, в которой возможно осмысление универсальности и уникальности древних культур, определение места личности в современном социокультурном пространстве.

К участию в нём приглашаются:

- дети от 3 до 18 лет (работы детей от года до трёх принимаются вне конкурса);
- педагоги образовательных учреждений всех типов;
- профессиональные художники.

Рисунок и диалог

Проект стал ответом на потребности современного человека ориентироваться в сложной культурной ситуации. Сознание современного человека, согласно оценкам многих философов XX века, имеет некую особенность, которую М.М. Бахтин и В.С. Библер определяют как способность составлять целостную, внутренне непротиворечивую картину мира из противоречивого опыта множества культурных воззрений.

Эти перемены в сознании людей предъявляют и новые требования к педагогике, выдвигая задачу выявления таких перемен путей приобщения ребёнка к культуре, которые позволяют не пассивно знакомиться с культурными традициями, но вести с ними диалог сквозь призму своего понимания мира.

Если определить обучение как целенаправленное познание, то ребёнок и взрослый могут встретиться только в точке обоюдного

движения навстречу друг другу. Для ребёнка более понятными станут произведения традиционного и современного искусства, если в работе профессионального художника он увидит вариант решения темы, над которой ещё недавно работал сам.

И взрослый художник, профессионал, от общения с ребёнком (быть может, впервые запечатлевшем в художественной форме образ изменчивого мира) иначе взглянет на волнующую его проблему. Такой диалог, выявив особенности индивидуального отношения к миру, обогатит обоих.

Урал и Север

Можно ли наш Урал считать северной территорией? Кое-кто удивится: «Какой же мы Север? Ни оленей, ни тундры...» Впрочем, если вспомнить о девяти месяцах зимы и среднегодовой температуре ниже 0° С...

Как мы воспринимаем себя в роли жителя Урала? Что мы знаем о его прошлом?

Как можно средствами современного искусства выразить своё отношение к прошлому и будущему своего края? Ощущаем ли мы себя активными участниками культурной жизни нашего региона? Насколько понятны ключевые образы культуры Урала?

Размышление об этом может становиться содержанием учебных занятий. И ребёнок, и его наставник оказываются в данном случае в равных условиях поиска, возможности открытия. Возникновение нового отношения к привычным вещам создаёт пространство для художественно-творческой деятельности, позволяет выйти за пределы стереотипных тем занятий.

Кто мы на уральской земле? Гости? Хозяева? Чем отличается культура коренных жителей Урала от славянской или культуры народов Северной Европы?

На фоне этих вопросов складывается поиск методических приёмов, форм взаимодействия с ребёнком, которые бы позволили создать условия для ощущения юным художником эмоциональной причастности к культурным процессам прошлого и настоящего его малой Родины – и Земли как колыбели Человечества в целом.

Надеемся, что опыт коллег будет полезен всем педагогам, неравнодушным к проблемам формирования у подрастающего поколения

ценностного отношения к культурному наследию и стремящихся к возрождению культуры нашей страны.

Тёплый дом

Формулировки тем выставок, которые проводятся в рамках проекта, настраивают участников на индивидуальное переживание изображаемых ситуаций. Например, тема «Тёплый дом» позволяет с помощью выразительного языка изобразительного и декоративно-прикладного искусства передать ощущение дома как места, где тебя ждут и любят, где ты можешь быть самим собой. Она предполагает размышления о взаимосвязи космических сил и повседневной жизни человека.

В культурах разных народов, а нередко и в обыденной жизни, представление о Доме не ограничивается только воображаемыми стенами, крышами, оконными проёмами и входными дверями.

В образе Дома человек отразил своё представление о Мире, целый Космос уместился в Доме-модели Миро-здания. И чтобы понять, как устроен Дом, необходимо знать, как живёт Космос.

Человек ходит в удивительном пространстве меж Солнцем и Землёй, а всегда ли он чувствует себя «как дома»?

Дом всегда чей-то, и представление его хозяина о себе и мире вокруг влияет на образ дома. Кто я? Где я живу? Кто мы на Земле? Кто мы для уральской земли? Гости или хозяева, или разрушители?

И если Земля — наш общий дом, от нас зависит, каким он будет. А каким он был? Как представляли себе устройство этого «Дома» люди разных эпох и культур? Каким сейчас я его представляю?

Примерные формулировки тем:

«Тепло очага — тепло Земли или тепло Солнца?», «Дом света», «Дом-Космос», «Миро-здание», «Хозяин Урала», «Тайны древнего жилища», «Дом, в котором я хочу жить», «Тёплый дом», «Дом для Весны», «Дом без стен», «Дом-город», «Образы мироздания в декоративно-прикладном искусстве народов Урала».

Победители педагогических диалогов

Диалог культур. Победителем в данной номинации становится педагог, под руководством которого выполнены детские работы, наиболее ярко демонстрирующие образ, осмысленный в традициях

разных культур. Например, образ жизнедающего жгучего Солнца в славянской культуре и образ лучезарного светоносного Солнца в православной традиции; образ всевидящего и слепящего греческого Гелиоса; гордой скандинавской богини Соль; прародительницы японских императоров Аматерасу; купающейся в живой воде мансийской Хотал-Эквы и т.п.

Личностный диалог. Здесь побеждает педагог, предъявляющий детские рисунки, в которых ребёнок осваивает предлагаемый образ, внутренне проживая его: например, представляя себя Солнцем, дети акцентируют разные стороны этого образа: Я — сильное солнце, я — быстрое солнце, я — ласковое солнышко и пр.);

Уральский диалог. Награждается педагог, если в работах его учеников наиболее интересными оказываются сопоставления одного и того же образа, бытовавшего в уральском регионе в древности и бытующего в современной жизни уральца. Например, в доисторические времена образ Солнца появлялся на скалах вдоль уральских и сибирских рек в виде концентрических кругов с маленькими черточками-лучиками по периметру, окруженный множеством оленей или лосей, таких же божественных существ, как и само Солнце; современный житель Урала знает, что солнце — это звезда среди множества подобных звёзд во Вселенной, поэтому на рисунках оно может изображаться в виде маленькой светлой точки где-нибудь в углу листа и т.д.

Диалог разных Возрастов. Поощряется педагог, сумевший заинтересовать одной темой детей разных возрастов, сохранив особенности изобразительного языка каждого возраста. Например, тема «рождения» Солнца в работе двухлетнего ребёнка будет представлена в виде брызжащих солнечных лучей-линий, заполняющих всю поверхность листа, в работе пятилетнего ребёнка — солнце будет висеть над землёй, а подросток изобразит подробности мифологического сюжета сотворения светила и т.д.

Диалог Ребёнка и Взрослого. Оценивается умение педагога в диалоге с ребёнком создать целостную работу, в которой «изобразительная речь» учителя не заглушает, а поддерживает «изобразительные ответы» ученика. Например, это может быть повествование о солнечном герое, которого изображает ребёнок, а взрослый, добавляя новых персонажей или новое окружение, провоцирует ребёнка дорисовывать, довязывать, доклеивать или доплетать из соломки постепенно обретающее формы целостное произведение.

Диалог-перевоплощение. Награждается умение показать ребёнку

Ольга Иванова, Татьяна Калинина, Екатерина Барабанова.
Художественные акции в жизни дошкольников

актуальность мотивов, пришедших из прошлого, за умение древний образ воплотить в современную вещь или увидеть в повседневном предмете черты древнейшего, архетипического образа. Например, сегодня на неоновых рекламных витринах часто солнце изображается так же, как и тысячи лет назад, — спираль и прямые лучи, от неё исходящие. 🌀

НОМИНАЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

В каждой номинации участвуют следующие возрастные группы: от 3 до 6 лет; 7 — 10 лет; 11 — 14 лет; 15 — 18 лет.

Гран-при. Выбирается работа, ярко выделяющаяся среди всех остальных.

Самая оригинальная работа. Оценивается оригинальная подача темы, оригинальная трактовка образа.

Самая выразительная работа. Оценивается глубина раскрытия темы и сила воздействия на зрителя.

Самая смелая работа. Оценивается неординарность подхода к решению задания.

Самая детская из детских работ. Оценивается искренность и непосредственность исполнения.

Самая взрослая работа. Оценивается мастерство и техника исполнения, трудолюбие автора.

Самая органичная работа. Оценивается соответствие авторского замысла технологическим особенностям используемого материала.