

АРТ-ПЕДАГОГИКА КАНИКУЛ

Наталья Сергеева,

*кандидат педагогических наук, доцент кафедры
педагогики Чувашского государственного педагогического
университета им. И.Я. Яковлева*

Каникулы — прекрасное время для максимального самовыражения, самопознания, самоопределения детей, отдыха и снятия у них накопленного за учебный год эмоционального и интеллектуального напряжения. Великолепным средством для решения перечисленных задач является искусство и художественная деятельность. Именно арт-педагогические принципы организации встреч детей с искусством позволяют достичь наилучших результатов.

Задачи, масштаб, периодичность включения арт-педагогической деятельности в систему работы детского оздоровительного лагеря определяются общей логикой организации распорядка жизнедеятельности детей. Различные формы арт-педагогической деятельности могут иметь как общелагерный масштаб (принимают участие все отряды либо несколько отрядов), так вестись и на уровне отдельного отряда, либо в условиях сборных (ребята из разных отрядов) творческих объединений (кружок, творческая мастерская, студия и т.п.). Художественная акция должна стать событием для всего лагеря. Её смысл — в коллективном творческом действии: каждый участник выполняет лишь часть общего художественного полотна, имеющего определённый концептуальный замысел, который разрабатывается методистами вместе с лидерами отрядов. Например, в художественной акции «Радужная река» каждый ребёнок выбирает шаблон в форме капли воды (цвета шаблонов соответствуют

цветам радуги). Детям предлагается рассказать о себе, используя краски, журнальные вырезки, фломастеры, природные материалы. Все «капли» сливаются в один радужный поток. Такая акция может быть проведена в начале смены как художественное выражение общего стремления познакомиться друг с другом либо в конце смены — как возможность для ребят оставить своеобразный «след» в истории лагеря, визуализировать свои впечатления о жизни в нём.

Содержание, формы и методы творческого взаимодействия в жизни лагеря во многом определяются временем проведения занятий в течение дня. Например, утренние танцевальные или музыкальные импровизации могут служить своеобразной «настройкой» к новому дню. В середине дня уместны тематические мастерские, обсуждение актуальных молодёжных и общественных проблем, подготовка и реализация масштабных творческих проектов. Вечерние занятия призваны подвести итоги прожитого дня. В это время можно обсудить отрядные и личностные проблемы, наметить перспективы, пометчать о будущем и т.п.

Периодичность включения арт-педагогических занятий в программу жизни детей и взрослых в лагере также может быть разной. Художественная деятельность и восприятие произведений искусства, организованные на основе принципов и правил арт-педагогической деятельности, могут стать системообразующим стержнем тематической программы смены. Воспитательная программа отдельного отряда может включать циклы таких занятий (просмотр кинофильмов и их последующее обсуждение, регулярные творческие мастерские и т.п.). Средства арт-педагогики могут также использоваться вожатыми для решения текущих педагогических задач (например, связанных с оптимизацией условий педагогического взаимодействия, диагностикой).

Лагерная смена традиционно делится на три периода: организационный (первые 3–4 дня смены), основной и заключительный (последние 3–4 дня смены). Главная задача педагога в *организационный период* — помочь ребёнку раскрыться, показать свои лучшие качества, быстро и эффективно адаптироваться к условиям жизни в лагере. В это время отношения между детьми неустойчивые, а правила общения ещё только складываются. Здесь арт-педагогические средства помогут найти верный тон, стиль взаимоотношений взрослых и детей, диагностировать интересы ребят, составить своеобразный портрет каждого ребёнка. Предложим несколько вариантов заданий и упражнений, помогающих решать педагогические задачи организационного периода в лагере.

«Мой любимый фильм». Это «разогревающее» упражнение помогает ребятам быстро найти близких по духу друзей, а вожатому выявить общую направленность личности воспитанника. На первом этапе ребятам предлагается в парах обсудить свои любимые фильмы и запомнить полученную информацию. Затем каждый участник рассказывает всем о художественных пристрастиях своего собеседника. В продолжение упражнения можно предложить ребятам походить по аудитории и, поздоровавшись с каждым из группы за руку, вспомнить его любимый фильм.

«Метафорический автопортрет». Это задание способствует динамичному знакомству ребят друг с другом, создаёт в группах атмосфе-

ру доверия. Ребятам предлагается сделать ряд изображений (либо найти подходящие фотографии в журналах) по типу игры в ассоциации: «если бы я был растением (животным, книгой, мебелью, машиной и т.п.), то каким...?» Нарисованные или найденные в журналах образы размещаются в технике «коллаж» на листе ватмана, в центр которого вклеивается реальная фотография героя.

В задании **«Портрет»** участникам предлагается поговорить с партнёром и постараться лучше узнать, почувствовать другого человека. Затем каждому предстоит создать портрет-образ своего партнёра (возможны различные варианты: ощущения от первого знакомства можно выразить в цвете, в графике, в танцевальных движениях, музыкальной импровизации и т.п.). Благодаря этому упражнению дети приобретают опыт взгляда на людей «со стороны», а вожатые получают возможность обсудить с ними проблемы соответствия внешнего облика человека его внутреннему содержанию.

Основной период смены — это время наиболее интенсивной личностной самореализации ребёнка. Арт-педагогические средства помогают детям мобилизовать свой творческий потенциал, преодолеть сложившиеся стереотипы, совершить своеобразный «скачок» в развитии личности, обрести навыки самоопределения. Разнообразные виды творческой деятельности способствуют их самовыражению и самопознанию. Вот несколько примеров.

В задании **«Музыкальный ансамбль»** участникам предлагается разбиться на группы, выбрать дирижёра и исполнить музыкальное произведение (либо импровизацию) с помощью разнообразных музыкальных инструментов. Роль дирижёра — руководить ансамблем: распределить инструменты среди своих музыкантов, отрепетировать с ними какую-то

мелодию и публично выступить перед другими участниками. В качестве «музыкальных» инструментов могут использоваться любые подручные средства. Количество участников в ансамбле может последовательно увеличиваться: дуэт, трио, квартет, квинтет, секстет. После творческой импровизации обязательным этапом является обсуждение её результатов, в процессе которого ставятся вопросы о зависимости успешности дела от умения каждого члена команды работать в коллективе и доверять лидеру; об умении лидера координировать действия команды и воспринимать интересные идеи других ребят. Какими качествами должен обладать лидер? Что значит принимать на себя ответственность за результат совместной работы? Кто достоин быть лидером? Каждый ли может стать лидером (в каких ситуациях)? Как развивать лидерские качества? — вот вопросы, которые должны быть запланированы воспитателем в этом задании.

Обсуждению человеческих качеств и черт характера посвящается арт-педагогическое занятие «**Моё дерево**». В начале занятия можно рассказать сказку «О деревьях-характерах» (И. Вачков) либо дать прослушать запись песни «Я такое дерево» (муз. М. Таривердиева, сл. Г. Поженян).

Затем участникам предлагается нарисовать себя в образе уникального дерева по имени «Я». Рисунки желательно разместить так, чтобы каждый участник мог подобрать наиболее комфортное место для себя в «лесу» уникальных деревьев. Рисунки в этом задании обладают широким диапазоном диагностического резерва, и, рассматривая «деревья-характеры», ребята в процессе коллективного обсуждения открывают для себя многообразие человеческой индивидуальности.

Восприятие произведений искусства также может стать основой ценностно-смыслового общения воспитателя и воспитанников. Просмотр художественных кинофильмов особенно органичен в условиях лагеря. Выбор фильмов зависит от контингента воспитанников, их возраста, интересов, потребностей,

настроения, от педагогических возможностей самого воспитателя, его видения мировоззренческих проблем, личных художественных пристрастий. Выбор можно также осуществить с помощью воспитанников отряда, предложив им в начале смены заполнить небольшую анкету. Обсуждение любого фильма можно превратить в ценностно-значимое для воспитанников общение. Но технология обсуждения произведения искусства в арт-педагогическом контексте имеет свои особенности, на которых стоит остановиться подробнее.

Обсуждение кинофильма (или произведения другого вида искусства) воспитатель (вожатый) может начать просьбой выразить первые ощущения одной фразой, начинающейся словами «Сейчас я ощущаю...», «После просмотра фильма (прослушивания музыкального фрагмента) я чувствую...». После того как проявится эмоциональный спектр реакций детей, следует переходить на более глубокий уровень обсуждения. Можно предложить каждому участнику ответить на вопрос: «Как ты думаешь, о чём этот фильм (произведение)?». Для систематизации высказываний уместно в процессе открытого обсуждения фиксировать возникшие идеи на доске. Это поможет ребятам наглядно представить разнообразие открываемых смыслов, откликов, реакций, а воспитателю — выделить наиболее актуальные для данной аудитории проблемы. Закономерность человеческого восприятия в том, что главным становится прежде всего то смысловое содержание произведения искусства, которое значимо для человека на данном этапе его жизни. Иными словами, каждый смотрит «свой» фильм. Кстати, смысл, вкладываемый в данный фильм педагогом, не всегда созвучен большинству участников просмотра.

Итог блиц-опроса — «набор» тем, актуальных «здесь и сейчас». Как известно, «навязать» другим свой «смысл» невозможно. Поэтому педагог вместе с участниками выбирает наиболее актуальную для группы тему и выстраивает коллективную

работу с её содержанием: проводится анализ эпизодов, которые особенно затронули ребят, рассматривается их связь с конкретными ситуациями в их жизни, делаются необходимые обобщения.

Обсуждение может вестись и по-другому. В этом случае, внимательно следя за спонтанным обсуждением, педагог «встраивается» в разговор в качестве равноправного участника, формулирует встречные вопросы, высказывает своё мнение, удерживая общий разговор в контексте педагогического замысла занятия.

Заключительный период смены — этап подведения итогов, группового анализа и оценки лично-значимых результатов участия детей в жизни лагеря. В это время арт-педагогические задания помогают создать эмоциональную атмосферу успешного завершения смены, способствуют закреплению положительных изменений личности ребёнка, готовят детей к последующему самоизменению и самосовершенствованию.

Перспектива скорого расставания очень сближает ребят, обостряет их особое внимание друг к другу. На почве совместной творческой работы ярко проявляется осознание необходимости быть нужными друг другу в реальной жизни, несмотря на то, что все такие разные (дети и взрослые, учителя и ученики, девочки и мальчики). В это время дети особенно остро чувствуют: чтобы понять другого человека, не обязательны слова.

Развитию опыта взаимопонимания на невербальном уровне поможет творческое задание «**Рисуем вместе**» (идея Г. Шоттенлоэр).

Участникам предлагается выбрать себе партнёра и сесть напротив друг друга. Каждой паре даётся большой лист бумаги, а посередине листа устанавливается ширма из картона. Перед началом работы ведущий просит ребят расслабиться и «настроиться» друг на друга. Затем участники приступают к изобразительной работе. Тема может быть любой. Например, можно «оттолкнуться» от ощущений участника в данный момент или от запомнившихся ему ярких событий лагерьной смены. Фиксируется правило: нельзя разговаривать со своим партнёром и обсуждать с ним замысел картины.

После завершения работы ширма убирается и участникам предлагается внимательно присмотреться к рисунку партнёра, соотнести его с собственным творчеством и совместными усилиями завершить рисунок (заполняя свободное пространство в середине листа). Результат «настройки» друг на друга обычно поражает всех участников творческого задания. В парах рождаются близкие по форме, цвету, по использованным художественным материалам, мотивы и образы. Получившиеся картины раскладываются на полу (или развешиваются на стенах). И каждому участнику предлагается дать названия увиденным картинам, записав их на отдельных листочках. Это индивидуальная работа, позволяющая детям почувствовать настроение картины, проникнуться её содержанием, поразмышлять над ним. Только в этом случае рождаются глубоко осознанные названия работ, такие как «Источник жизни»; «Оживляющее тепло»; «Лучи надежды»; «Танец любви»; «Бабочка в солнечном дожде»; «Слияние двух душ»; «Протяни руки к солнцу»; «На золотой тропе»; «Цветное слияние в танце». Их разнообразие даёт авторам картин опыт восприятия собственной работы другими людьми.

Переживание опыта взаимопонимания на новом уровне — интуиции, внутреннего видения, ощущения — является важнейшим импульсом для формирования у ребёнка доверительного отношения к миру, к себе, к другим людям и хорошей «эмоциональной точкой» завершения смены в детском оздоровительном лагере.

Важная составляющая арт-педагогического взаимодействия — завершающий рефлексивный этап в рамках любого занятия — это «отстранённый» взгляд участников на итоги арт-педагогического взаимодействия. Творческий процесс всегда связан с определёнными ограничениями. В поиске художественного образа человеку приходится делать выбор:

«высвечивать» одно, отказываться от чего-то другого (идея, мысль, образ). В конце занятия участник может поделиться своими замыслами, которые не воплотились в жизнь, но были «ступенькой» в процессе осознания, осмысления материала.

Рефлексия — это фиксация общего смысла произошедшего события («встречи»), отражение чувств, эмоций, состояний, эвристических моментов. На этом этапе важно предоставить участникам время для самоанализа, мысленного оформления и озвучивания субъективно осознанных, лично значимых результатов занятия. Педагог может предложить ребятам высказаться и поделиться своими впечатлениями о том, какие эмоциональные состояния, ощущения они испытывают в момент завершения занятия, какие перспективы развития творческих идей видятся им за пределами аудитории. При необходимости может быть использована не только фронтальная рефлексия, но и в малой группе или в паре. В ситуации, когда недостаточно времени, чтобы предоставить слово каждому, можно сформулировать 2–3 вопроса и попросить участников ответить на них письменно.

Например, педагог предлагает вспомнить всё, что происходило во время занятия, посмотреть свои записи, рисунки и письменно продолжить одно из трёх предложений:

1. Для меня самым значимым моментом на занятии стал...
2. Моё внимание привлекла мысль...
3. Мне бы хотелось ещё поразмышлять на тему...

Различные формы цветовой диагностики могут быстро получить обратную реакцию от участников (в форме квадратика соответствующего настроению цвета) и выявить их эмоциональные состояния после занятия. Если процесс арт-педагогического взаимодействия организован правильно, то в большинстве случаев встреча с искусством, наполненная эмоциональными переживаниями, вызывает

у участников позитивные эмоции. Рефлексивный этап занятия часто сопровождается фразами типа «Мне очень понравилось занятие», «Мне было интересно» и т.п. Такие отзывы важны и необходимы, они свидетельствуют о побуждении человека, которому захотелось поделиться своими впечатлениями. Но воспитатель (вожатый) должен помнить, что смысл групповой рефлексии состоит не в этом. *Ход обсуждения желательно направлять в русло реального анализа результатов.* Вот несколько рекомендаций для воспитателя.

- использовать вопросы, которые не предполагают однозначных ответов, но стимулируют детей к размышлению («как?», «что?», «почему?», «о чём это?»);
- помнить, что анализируется не художественное качество работ, а те смыслы, чувства, эмоции, которые проявились благодаря встрече с арт-педагогическим средством, опыт, полученный при этом каждым участником;
- избегать оценочного характера комментариев и высказываний (возможна только самооценка);
- включаться в обсуждение и искренне делиться своими впечатлениями как равный участник рефлексии;
- прислушиваться к мнениям участников, замечать разнообразную палитру ощущений, эмоций, реакций, чувствовать их динамику и гибко на всё реагировать.

Рефлексивный этап занятия — это необходимая вожатому обратная связь с ребятами, помогающая скорректировать ход последующих занятий, подобрать новые задания, определить подходы к каждому ребёнку и т.п. На рефлексивном этапе заканчивается педагогически управляемая часть арт-педагогического занятия, но его фактическое действие продолжается. Как правило, то, что произвело на детей впечатление, «пробудило» их отклик, вызвав вопросы, непременно находит своё продолжение в последующих размышлениях, дискуссиях и индивидуальном самоопределении. В этом и состоит смысл воспитания. **НО**