

ЗАРАЖЕНИЕ АВТОРСТВОМ.

Опыт построения программы эстетического образования детей на основе авторской интегративной практики

Т.Ю. Большакова, преподаватель Костромской сельскохозяйственной академии

В нашей стране имеются давние традиции организации духовно-практической деятельности в учреждениях дополнительного образования детей. В середине XIX — начале XX века появляются кружки, клубы, мастерские, дневные приюты для детей, летние оздоровительные колонии, организуемые представителями интеллигенции и предпринимателями, деятельность в которых носила просветительский характер и способствовала социализации взрослых, а позднее и детей. На протяжении XX столетия эта сфера общественной жизни чётко регламентировалась государством и использовалась большей частью для решения идеологических задач. В современных условиях изменились целевые установки, функции и задачи духовно-практической деятельности, тем не менее, и сегодня она остаётся одним из ведущих средств социального воспитания подрастающего поколения и реализуется в различных учреждениях дополнительного образования детей.

В детских школах искусств, художественных, музыкальных школах, школьных студиях, жизнедеятельность подростковых объединений строится, как правило, вокруг той или иной разновидности духовно-практической деятельности (музыка, театр, журналистика, танец, дизайн, живопись). Анализ практического опыта данных объединений позволяет утверждать следующее:

- ◆ с одной стороны, изменения специфики духовно-практической деятельности в различных учреждениях дополнительного образования детей определили её ограниченную направленность (профессиональную или досуговую), что вызвано привлекательностью для подрастающего поколения таких сфер общественной жизни как мода, экономика, мультимедиа и т.д.;
- ◆ с другой стороны, современное российское общество, находящееся в поиске новых культурных моделей и образцов, выдвигает к учреждениям дополнительного образования детей ряд требований, выполнение которых обеспечит организацию условий, способствующих созданию у школьников целостной картины

мира, становлению личности как субъекта социальных отношений и культурного преобразования.

В последние десятилетия в учреждениях дополнительного образования детей появились объединения, в которых практикуются экспериментальные методы и предпринимаются многократные попытки решить воспитательные и творческие задачи различными способами, с использованием нетрадиционных средств. Предпринимаются попытки организации социального опыта школьников на основе интегративных авторских практик (в частности, авторской интегративной практики Е.В. Честнякова). Речь идёт об объединении в социокультурной деятельности школьников разнообразных видов искусства в новое целое на основе синтеза музыки, танца, театра, литературы, изобразительного искусства.

Примеры тому — культурно-просветительский центр имени Ефима Честнякова, являющийся структурным подразделением МБОУ ДОД «Детско-юношеский центр «Ровесник» г. Костромы; народный театр глиняной игрушки «Ефимов ключик» г. Кологрива при муниципальном учреждении культуры Кологривского района Костромской области «Детская школа искусств»; образцовый детский театр глиняной игрушки «Огонек» при муниципальном учреждении культуры «Дом культуры» с. Пивовариха Иркутского района Иркутской области и другие объединения.

Целью нашего рассуждения является попытка теоретического осмысления и обоснования использования интегративных авторских практик в духовно-практической деятельности школьников в студийных объединениях. Говоря об интеграции, мы в первую очередь имеем в виду объединение в единое целое ранее разрозненных частей и элементов системы на основе их взаимозависимости и взаимодополняемости. В данном случае процесс интеграции включает в себя объединение в единое целое ранее разрозненных художественных практик школьника, что обусловлено целостностью художественного творчества, основанной на нерасчлененно-

сти образного мышления. Основываясь на многолетнем практическом опыте, мы пришли к выводу, что расчленение художественной деятельности, выявление её структурных элементов лишают ребёнка понимания целостности искусства, а как следствие, и целостного восприятия мира. Художник мыслит целостными образованиями, в которых синкретично, неразрывно сосуществуют логическая, познавательная, эмоциональная, ценностно-ориентационная и эстетическая сторона; абстрактное и конкретное, общее и частное, социокультурное и личностное, индивидуальное, субъективное и объективное. Пример тому, — представления древних о целостности мира. Массовые празднества, носившие во многом культовый характер, ряженьё и элементы подражания и т.д., явились одной из начальных форм проявления целостности художественного творчества. Подобное состояние начальной формы развития искусства, строящегося на нерасчлененности образного мышления, принято называть синкретизмом. Синкретическое мышление, утрачиваемое человечеством в целом, сохраняется детской психологией. Так, например, игра сопровождается словом, звуком, зрительными символами. Продукты своего творчества ребёнок стремится использовать синтетически, вводя сделанную им вещь в игру со словами и музыкальным оформлением.

Нами был разработан и апробирован вариант интеграции видов духовно-практической деятельности школьников на основе авторской интегративной практики Е.В. Честнякова — художника, но не в узком смысле, а в широком понимании этого слова. В данном случае речь идёт скорее об авторе художественной концепции, в которой ясно вырисовывается как общий план, так и детали авторского понимания жизни. Педагогические взгляды и соответствующая практика Честнякова были производной и составляющей его общей утопической концепции, являющейся «образным ключом» прежде всего, не к познанию мира, а к возможности его

одухотворения, художественно-творческого преобразования, к выражению духовной сущности человека и культуры.

Понимая авторство как неповторимость творческой инициативы, индивидуальных усилий и стиля создателя (творца) культурных ценностей, мы вслед за исследователем выделили два типа авторства на основе его различной предметности:

◆ авторство педагога, проявляемое в создании авторских мероприятий, методических разработок, авторских программ, авторской системы работы и т.д.;

◆ авторство школьника, проявляемое в поступках, творчестве, собственной жизни.

В ходе опытно-экспериментальной работы нами была разработана и реализована программа «Театр глиняной игрушки» на основе использования идей авторской интегративной практики Е.В. Честнякова. Программа была рассчитана на три года обучения:

1-й год обучения — «Тихий голос русской игрушки» (изучение особенностей традиционной народной культуры, истории народных промыслов и ремесел России и др.);

2-й год обучения — «Ах, проказ же наш Ефимко — рыцарь сказочных чудес!» (творчество Е. В. Честнякова, традиции, обычаи, обряды родного края);

3-й год обучения — «Память» (тема патриотизма, любви к Родине, подвижничества).

Наиболее характерные особенности реализации данной программы:

◆ художественно-эстетическая направленность духовно-практической деятельности;

◆ чёткая ограниченность работой над определёнными совместными художественными проектами;

◆ дифференцированный подбор теоретического и практического материала с учётом разновозрастного состава групп численностью 7–10 человек.

В процессе реализации данной программы были созданы следующие спектакли: «Про Ивана молодца, неудачливого продавца да про его игрушки — глиняные свистушки» (по мотивам народного творчества); «Иванушко» (по мотивам сказок Е. В. Честнякова); «Память» (о судьбах людей разных поколений в годы Великой Отечественной войны).

Воспитательная ТЕХНОЛОГИЯ

Работа над каждым спектаклем велась в течение учебного года. Дети проходили все этапы подготовки по тому или иному виду искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное направление — роспись по дереву, лепка глиняной игрушки; азы актёрского мастерства (сценическая речь, сценическое движение). Детские рисунки, глиняные фигурки, роспись и резьба по дереву становились конкретными зрительными образами, участвующими в создании целостного действия — спектакля. Тема спектакля мотивировала детей на изучение истории создания глиняной игрушки (дымковской, филимоновской, петровской, абашевской и др.), народного художественного творчества, фольклора многонациональной России и других стран. Учащиеся проводили сбор краеведческого материала о народных промыслах, ремеслах, о жизни и творчестве Е.В. Честнякова, о героях-земляках, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Ребята могли попробовать себя в роли авторов — сценаристов, театральных художников. Юные актёры в ходе репетиций озвучивали созданных ими героев. В результате индивидуальных и коллективных усилий создавалось театрализованное действие, в котором синтезированы различные виды искусства: живопись, скульптура, художественное слово, музыка, танец. Работа, направленная на создание психологически комфортной атмосферы уютного дома, большой семьи помогала создать сплочённую команду единомышленников. Премьерный показ спектакля позволил продемонстрировать результаты овладения обучающимися актёрским мастерством, сценической речью, танцами, сценическим движением, мастерством художника-декоратора, скульптора и способствовало духовному объединению педагогов и детей. Участие и победы в конкурсах и фести-

валях детского творчества принесли признание широкого круга почитателей творчества Е.В. Честнякова и театрального искусства. В 2002 году театру было присвоено почётное звание «Народный театр».

Наш многолетний опыт организации художественных интегративных практик школьников в синкретичной форме (театральное искусство, живопись, скульптура, литература, музыка) позволяет сделать следующие выводы:

◆ в процессе интегративной художественной практики ребёнок осуществляет пробы в различных видах художественной деятельности, выступая в роли «художника», «скульптора», «актёра», «сценариста», «режиссёра» и др., что позволяет заниматься художественной деятельностью на новом качественном уровне;

◆ учащиеся в ходе собственного творчества апробируют возможности применения узкоспециальных и общехудожественных знаний, умений и навыков, полученных в процессе обучения тому или иному виду деятельности. Школьники осваивают не только теоретические знания и практические сведения, которые выступают предметом учебных работ, но и уясняют общие принципы организации любого вида художественной деятельности, то есть учатся самостоятельно творить;

◆ совершая пробы различных видов деятельности, учащиеся учатся действовать в творческом сообществе, выполняющем единый творческий проект, находят «свое место» в художественном коллективе, осваивают приёмы взаимодействия с людьми в ходе общей творческой деятельности;

◆ на каждой возрастной ступени художественная деятельность школьников становится всё более самостоятельной, свободной, творческой, отличается оригинальностью, критерием результативности является индивидуальность «почерка» каждого «автора».

Наш опыт работы показывает, что использование интегративных авторских практик способствует созданию в восприятии ребёнка образа мира в его материальном и духовном единстве и влияет на становление личности как субъекта социальных отношений и культурного преобразования. **В.Ш**

