

**Всероссийская научно-методическая конференция
"Современная система образования: опыт и перспективы"
июль - сентябрь 2015 года**

Сысолятина Галина Геннадьевна

Репкина Екатерина Николаевна

*Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Детская художественная школа № 2 им. В.М. Седова»*

Свердловская область, г. Каменск-Уральский

**«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО ДЕТЕЙ
В ПРОСТРАНСТВЕ КУЛЬТУРНЫХ АРХЕТИПОВ»**

Проект «Детская Академия мифа «Аваллон» зародился в ДХШ № 2 в 1998 году как результат поиска собственной оптимальной модели образования для дошкольников и младших школьников, введения их в мир высокой культуры. Преподаватели Сысолятина Галина Геннадьевна, Суровяткина Снежана Александровна и Репкина Екатерина Николаевна совместно разработали программу, обучаясь по которой, ребёнок проходит по исторической и географической (отчасти) дороге развития мира культуры, начиная с Древнего Египта и Древней Греции и заканчивая Японией и Китаем. Программа прошла длительную апробацию в ДХШ № 2, в 2005 году была сертифицирована как авторская программа «Изобразительное творчество детей в пространстве культурных архетипов». В 2010 году программа получила диплом I степени в областном конкурсе на лучшую учебную программу общеэстетического образования и воспитания в ДШИ, прошла сертификацию на обучение с 1 по 4 классы.

В «Аваллоне» преподаются два предмета: Мифология и ИЗО, по которым преподаватели «Аваллона» собрали большой методический фонд.

Преподаватели «Аваллона» стремятся не просто дать учащимся набор навыков и умений, а заложить у детей основы собственных когнитивных психологических структур для дальнейшего освоения ими всего массива того, что называется системой изобразительной грамоты. Уже несколько поколений выпускников «Аваллона» (отделения общего эстетического образования) перешли на отделение изобразительного искусства и успешно осваивают академический рисунок и живопись. В целом, преподаватели отделения изобразительного искусства отмечают большую активность выпускников «Аваллона» на занятиях и многогранность их творческих устремлений по сравнению с новыми учащимися, принятыми на отделение.

Модель обучения такова: с 6 до 10 лет ребенок проходит по исторической дороге развития мировой культуры, начиная с Древнего Египта, Греции, Рима и Европы. Во время «путешествия» дети не только знакомятся с мифами и легендами, но одновременно учатся и рисовать, и творчески мыслить, и развивать свою фантазию и воображение на примере тех древних классических сюжетов, которые на протяжении веков вдохновляли многих великих художников, поэтов и музыкантов.

Язык мифов и легенд оказался самым верным и точным для эстетического общения с дошкольниками и младшими школьниками, он стал для нас именно тем художественным языком, на котором можно начинать серьезный разговор с ребенком о большой культуре и вводить его в мир искусства. Мифология - кладезь первичных художественных образов, а её сюжетный строй и сказочный язык оказались максимально адекватными восприятию детей.

Конечная цель - создать гармоничное учебно-воспитательное пространство, формирующее многокультурную личность (термин Д. Мацумото) с развитыми структурами семантической памяти, межкультурной сенситивности и социальной энергичности.

Курс Мифологии можно также назвать «мифотерапией», поскольку в каждом мифе скрыт глубинный психологический пласт, и общение с ним посредством психологических игр, арттерапевтических приёмов способствует внутреннему духовному развитию личности, опосредованным образом влияет на многие психические процессы, являясь, по сути, и психокоррекцией и психопрофилактикой.

Вторая часть программы “Изобразительное творчество детей в пространстве культурных архетипов” - программа по ИЗО, отражает тесное взаимодействие с программой по Мифологии. Обе части программы имеют одинаковое деление на курсы.

Программа по ИЗО также ставит задачи связанные конкретно с детским изобразительным творчеством и предлагает свой подход к их решению. Педагогическая работа, с точки зрения программы ИЗО, строится на двух основополагающих принципах:

1. Учёт физиологического и психологического когнитивного развития детей при формировании заданий и ведении учебного процесса (начало обучения – с 5 лет). Здесь мы ориентируемся на концепцию когнитивного развития Жана Пиаже и теорию развития детского рисунка Р. Арнхейма.

2. Восприятие природы человека с точки зрения гуманистической психологии и других теорий “Я”. Гуманистический подход основан на уважении к уникальности каждого ребёнка.

Когнитивная область (от лат. “cognitio” – “знание”, ”познание”) охватывает все умственные способности и психические процессы, включая организацию мышления. Согласно когнитивной теории люди не просто получают, но и обрабатывают информацию.

То, что складывается в голове ребёнка при овладении системой изобразительной грамоты, не тождественно самой этой системе. Для овладения этой системой и другим любым новым знанием, ребёнок должен выработать,

сформировать свои собственные психологические структуры, так называемые **когнитивные репрезентативные структуры**. Английское слово репрезентация означает «представленность», «изображение», «отображение одного в другом».

По теории когнитивного (умственного) развития Жана Пиаже, период детства от 5 до 7 лет приходится на так называемую **дооперациональную стадию** когнитивного развития. На этой стадии дети ещё испытывают существенные трудности при классифицировании объектов и событий, их восприятие интегрально, едино. Этот возраст как раз приходится на 1-2 классы обучения в «Аваллоне». Возраст от 7 до 11 лет приходится на следующую стадию когнитивного развития – **стадию конкретных операций**, это период, когда дети начинают мыслить логически, они уже могут классифицировать предметы с учётом иерархии классов. Но на этой стадии мышление ребёнка ещё тесно связано с конкретными предметами, некоторые абстрактные системы знаний, такие как перспектива (с такими абстрактными понятиями как *линия горизонта, точка схода* и т. п.), ему пока рано осваивать. Этот возраст приходится на 3-4 классы обучения в «Аваллоне».

Эта разница в когнитивном развитии накладывает и свои особенности на преподавание в 1-2 и 3-4 классах.

Так как для нас обучение - это процесс, вплетённый в социальный и культурный контексты жизни, одним из основных отправных принципов обучения мы взяли идею выдающегося русского учёного Льва Семёновича Выготского о двух уровнях когнитивного развития ребёнка. Первый уровень – это уровень **актуального развития** ребёнка, определяемый его способностью самостоятельно решать задачи. Второй уровень – это уровень его **потенциального развития**, определяемый задачами, которые ребёнок способен решать под руководством взрослых или в сотрудничестве с более способными сверстниками. Расстояние между этими двумя уровнями

Выготский назвал *зоной ближайшего развития*. Это положение достаточно ясно показывает нам, как важен профессионализм преподавателя. Ведь от него будет зависеть во многом «ширина» этой осваиваемой *ближайшей зоны развития*.

Положение в теории Х. Вернера, получившее статус ортогенетического (от **ortos** – прямой, правильный) принципа или закона развития гласит: *развитие идёт от меньшей сложности систем ко всё большей их сложности и упорядоченности*. Современный взгляд на законы развития состоит в том, что сложная, большая развитая система никогда не складывается как из кирпичиков из отдельных элементов. *Она* дробится на элементы в процессе своего развития, её развитие идёт не от частей к целому, а от целого – к частям, **от общего – к частному**.

По теории Х. Уиткина на одном полюсе развития индивидуальности – целостно-глобальный, нерасчленённый подход к реальности, а на другом – аналитически-расчленённый. Но если система знаний, которую усваивает, адаптирует к себе ребёнок, начинает разваливаться на составляющие, не связанные между собой части, целостность его представлений о мире нарушается. И здесь хочется подчеркнуть высокое призвание изобразительного искусства в воспитании ребёнка. Ведь создание гармоничной цельной работы требует от него навыков *синтеза, организации* разных элементов для достижения образной выразительности. Именно поэтому за основу мы взяли детскую работу.

Мы видим путь начального обучения изобразительному искусству как процесс, идущий к основе основ изобразительного творчества - созданию цельной готовой композиции, листа, имеющего шанс быть представленным как готовое детское произведение искусства. А это значит, что работа над этим листом с первого дня обучения включает в себя и базисное чувство (пафос) и обучение работе с форматом и развитие навыков рисунка, и рождение чувства

колорита. Задачей такого обучения является возможность дать ученику ощутить себя в «потоке» художественного творчества.

Чтобы дать возможность маленькому ученику охватить и пережить весь художественный процесс в целом и увидеть результат своей работы, мы начинаем обучение не с отдельных упражнений, а сразу с работы над целой композицией. Чтобы стало возможным осуществить такой подход на первоначальных этапах обучения, мы используем метод “Ведущий – ведомый”. Этот метод подразумевает:

1. Использование заданных схем – изображений к теме.
2. Ограничение цветовой гаммы (открываются 4–5 баночек краски выбранных совместно с преподавателем).
3. Постоянную коррекционную поддержку преподавателем ученика.

Выбранный метод даёт педагогу возможность:

- Вести работу со всем классом одновременно, контролировать ход урока.
- Сосредоточить внимание ученика на овладении форматом, размещении в формате изображений, качестве проводимых линий и т.д.
- Обеспечить ребёнка композиционной конструкцией, “началом”, которое он разовьёт в соответствии с собственным видением темы, наполнит его своим эмоциональным содержанием.
- Вселить в ребёнка психологическую уверенность, что является немаловажным фактором в положительной оценке своих возможностей.
- Демонстрировать ученикам системный подход к рисунку: от общего – к деталям. В дальнейшем это поможет им самостоятельно анализировать объект изображения и правильно выстраивать этапы рисования.
- Подспудно расширить изобразительные возможности ученика, давая ему арсенал новых форм и их модификаций.
- Облегчить вхождение детей в мир цветовой гармонии.

Важной особенностью содержания практической части программы “Изобразительное творчество детей в пространстве культурных архетипов” является опора на богатый материал мифологии, археологии и произведений искусства. Исходный материал является “сырьём”, основой для формирования заданий. Преподаватель продумывает возможность воплощения его в том или ином материале, в той или иной технике. Задания формируются в соответствии с возрастом учеников, для которых они предназначены.

Таким образом, уже сложился ряд учебных курсов, рассчитанных на 4 года обучения:

- 1 год обучения Древний Египет - Древняя Греция
- 2 год обучения Древний Рим - Средневековье. Кельты
- 3 год обучения Викинги. Скандинавия – Славяне
- 4 год обучения Древняя Япония – Древний Китай

Детской Академии мифа «Аваллон» 17 лет. С течением времени всё более становится ясным, что это не просто учебная программа, это большее. Это живой, развивающийся проект.

