

СЕГОДНЯ – ДЕТИ, ЗАВТРА – НАРОД

Первый Форум педагогов дополнительного образования в сфере искусства Челябинской области

Уникальный проект был организован Детским благотворительным фондом в поддержку талантливых детей «Андрюша» имени Андрея Жаботинского. Форум посетили около 500 педагогов из 32 населенных пунктов области, а также 24 эксперта из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Феодосии, Челябинска. Деятели культуры и искусства федерального масштаба, преподаватели ведущих творческих вузов страны поделились своими знаниями и опытом с участниками этого крупного образовательного мероприятия.

Пять тематических площадок: вокально-музыкальное искусство, актерское мастерство, изобразительное искусство, хореографическое искусство и психологическое сопровождение в дополнительном образовании были развернуты в Челябинском отеле Radisson Blu в январе этого года. Участники в течение двух дней посетили более 50 практических и теоретических сессий, прослушали массу важной информации и вместе с экспертами обсудили основную тему форума – «Художественное образование детей в условиях новой реальности. Тренды, форматы, методики». Жаркую дискуссию вызвали вопросы, как мотивировать детей к творчеству, каковы новые тенденции в преподавании и где черпать вдохновение для творческих идей. Эксперты художественного направления провели в ДХШИ Челябинска мастер-классы по темам «Натюрморт акварелью», «Живопись морского пейзажа», «Работа с ограниченной палитрой».

«С момента образования наш фонд ставил поддержку педагогов одним из приоритетных направлений деятельности. И за 12 лет мы утвердились в этой стратегии. Частое общение с педагогами дополнительного образования показало, что в этой сфере немало интересных задач. Содействие серьезному и глубокому профессиональному общению, осознанию значимости труда педагогов, моральная поддержка – вот над чем необходимо работать. Педагоги должны иметь возможность активно делиться опытом, наработками, достижениями, получать новые знания и рекомендации от мастеров федерального уровня, быть в курсе российских и мировых событий и в конечном итоге стать инициативными участниками процессов в сфере культуры», – рассказала директор фонда «Андрюша» Юлия Жаботинская.

На открытии форума с приветственным словом выступили министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов и первый зампреда комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. «Роль педагога дополнительного образования недооценена. У тех, кто работает в этой сфере, не такое выгоревшее положение, как у учителей-предметников, чьи уроки обязательны к посещению. Чтобы дети ходили на занятия, педагог должен найти подход к каждому, даже самому застенчивому малышу или трудному подростку. Важно не просто дать материал, но и суметь заинтересовать учеников, удержать их внимание. Зачастую именно педагоги дообразования помогают нашим детям

раскрыть свои таланты. Вы верите в детей порой больше, чем их родители, и за это вам искренние слова благодарности!» – выразила своё мнение Я.Лантратова.

Экспертами форума по изобразительному искусству стали: заслуженный художник РФ, профессор МГАХИ им. В.И.Сурикова Сергей Сиренко, члены Союза художников России: директор Феодосийской ДХШ им. И.К.Айвазовского Виктор Ключников, педагог Международной летней творческой школы «Новые имена» Олег Кузнецов, руководитель студии «Юный художник» Центра дополнительного образования детей города Коломны Владимир Ларионов.

Цели и задачи участия в форуме эксперты представили сами. А вот их некоторые впечатления и размышления:

В.Ключников: «Мне было поручено рассказать о цветотональных отношениях в живописи. Предполагал больше времени уделить практическим занятиям не только с детьми, но и с педагогами, ведь одно дело прослушать, другое отрисовать и написать задание в цвете, размышляя под комментариями экспертов. Хотелось в ясной и понятной форме на примере детских работ нашей школы раскрыть преподавателям-художникам понятие цветотональных отношений в изучении живописи на уроках в ДХШ.

Мастер-класс о живописи морского пейзажа – в его основе опыт и живые впечатления от моря, они всегда со мной. Приятно было слышать, что наша встреча востребована и, думаю, полезна для преподавателей дополнительного образования.

Обучение изобразительному искусству, на мой взгляд, традиционно и даже консервативно. Пока учащийся сам не пройдет все ступени познания «азов» изогрaмоты с карандашом и кистью в руках через понимание формы, через штудию, никакие инновации не помогут научить грамотно рисовать с натуры. Но применяя современные технологии в подаче информации, используя гаджеты и интернет, – объем, качество знаний и скорость их усвоения многократно увеличиваются, что позволяет оперативно обращаться к мировому культурному наследию не только на уроках истории искусств, но и на занятиях по рисунку, живописи и композиции. Это поддерживает интерес к обучению, расширяет горизонты и кругозор учащихся.

Понравилась четкая организация форума, регламент был расписан поминутно. Важно отметить, что есть люди

Заслуженный художник РФ С.Сиренко разбирает учебные работы.

Художники-педагоги ДХШ и ДШИ г. Челябинска и области
 < с экспертами перед началом форума.

О.Кузнецов, преподаватель ДХШ № 9 г. Москвы.
 Мастер-класс по живописи акварелью.
 Фото.

неравнодушные к нуждающимся в поддержке талантливым детям, есть фонд «Андрюша», который ведет юные таланты в период их роста и становления. Ведь это будущее нашей страны, России. Интересным было посещение ДХШИ Челябинска. Город, выделив здание бывшего бизнес центра под художественную школу, сделал хорошее вложение в будущее своих детей. Хочется пожелать и школе, и городу Челябинску дальнейшего развития и процветания».

О.Кузнецов: «Работая в летней творческой школе в Суздале и разговаривая с преподавателями из разных городов, я порой слышал, что им не хватает творческого общения, где можно было бы обсудить важные вопросы, поделиться опытом, чему-либо научиться у коллег и так далее. Поэтому готовясь к поездке на форум в Челябинск, точно знал, с чем ехать. Любое образование должно быть систематизировано, то есть выстроено от простого к сложному. На форум я привез разработанные мной учебные программы по рисунку, живописи и композиции, а также примеры работ, выполненных учащимися в Детской художественной школе. Передо мной не стояла задача кого-то и чему-то научить, скорее я хотел поделиться опытом, наработками, услышать мнение коллег, а также показать, как выстраивается учебный процесс в школе, в которой я проработал более 33 лет. Приятно было видеть коллег, работающих в учебных заведениях дополнительного образования, которые приехали из разных городов и районов Челябинской области. Демонстрируя примеры работ учащихся, я рассказывал о целях этих заданий и последовательности их выполнения, что с методической точки зрения очень важно. Всегда интересно пообщаться с коллегами, узнать, чем живут другие учебные заведения, какие у них успехи, с какими проблемами и трудностями они сталкиваются. Во время работы форума эксперты успели провести несколько мастер-классов для учащихся и преподавателей. Наши показательные уроки проходили

Выступление В.Ключникова,
директора ДХШ г. Феодосии.

Учащиеся ДХШИ г. Челябинска,
участники мастер-класса по живописи
В.Ларионова.
Фото.

в Детской художественной школе искусств, где много светлых просторных классов, новое оборудование и прекрасное оснащение, необходимое для процесса обучения. На мастер-классе по акварельной живописи я показывал некоторые приемы и последовательность работы над натюрмортом. Ребята могли видеть, как пишется этюд натюрморта акварельными красками. Выполняя этюд, старался комментировать процесс, обращая внимание слушателей на все нюансы работы акварелью. Судя по восторженной реакции учащихся и отзывам преподавателей, мастер-класс оказался интересным и очень полезным. Сам же форум был организован очень достойно».

Из сообщения автора этих строк: «В подготовке выступлений, прежде всего, я исходил из принципа, что каждый преподаватель – художник. Человек творчески мыслящий и сам работающий в живописи, графике, скульптуре, дизайне и других направлениях современного и традиционного искусства. Только тогда он может полноценно общаться с учащимися и учить их профессиональным навыкам и умениям.

В процессе проведения мастер-классов наблюдал, как учащиеся и даже присутствовавшие преподаватели удивились, что, используя всего четыре краски, можно написать полноценную живописную работу. Причём постановки было две – одна в тёплых, другая в холодных тонах. После краткого объяснения учащиеся приступили к выполнению задачи. Как следует вести работу, я показал только в начале урока. В целом, натюрморты в ограниченной палитре были успешно выполнены. Дети сделали ещё один профессиональный шаг в понимании проблемы сложного цвета. Может быть, впервые не раскрашивали, а писали цветотональными отношениями.

Сегодня много говорят о так называемых инновациях и требуют их применения в учебном процессе. В обучении изобразительному искусству, по-моему, это применимо в основном в методике преподавания, но не в содержании предмета. Другое время, другие дети, обстановка в обществе, поэтому следует искать новые методы и подходы к решению традиционных художественных задач. А не наоборот.

В целом форум прошёл на высоком организационном и профессиональном уровне. Это был не только праздник искусств, но и отличный деловой тренинг».

С.Сиренко: «Проведение Первого форума педагогов дополнительного образования Челябинской области – важное и долгожданное событие культурной жизни Южного Урала! Уникальная возможность обменяться мнениями о наших насущных проблемах. Насыщенная программа. Творческие встречи. Мастер-классы с детьми. Круглые столы. Радость профессионального общения! Блестяще организованное и проведенное мероприятие! Большое спасибо всем

участникам форума, его организаторам, Благотворительному фонду «Андрюша»! Юлии и Константину Жаботинским! Краевой администрации!

Состав экспертов по изобразительному искусству подобрался достойный. Нам удалось привлечь к работе педагогов опытных, знающих, умеющих работать с детьми и преподавателями. Отраднo, что с ними сразу установился контакт. Было взаимно интересно и полезно. Сегодня этого очень не хватает. Увы, на высшем уровне это не видят и, к сожалению, не многое делают. Во многом утеряна связь высшей художественной школы со средним звеном и, что самое печальное, с начальным образованием, с художественными школами. Форум в Челябинске – попытка восполнить дефицит такого рода общения. Благодаря совместным усилиям появился новый уникальный формат площадки, объединяющей педагогов дополнительного образования по разным направлениям искусства. Мне очень понравилась идея руководителей фонда «Андрюша» не останавливаться на достигнутом и в перспективе сделать свой «Южноуральский Суздаль» по аналогии летней творческой школы Межрегионального благотворительного фонда «Новые имена» в Суздале, которая в этом году отметит 30-летний юбилей. В таком формате можно собрать одарённых ребят из разных регионов с их педагогами и на практике в условиях пленэра воплотить теоретические вопросы художественного образования.

В творческих встречах, в общении с педагогами мне представляется важным донести до любой аудитории мысль, что детей необходимо бережно учить основам изобразительной грамоты, стараться раскрыть их дарование, поддержать индивидуальность. Мне по сердцу слова замечательного актера Донатаса Баниониса: «В искусстве нужно искать не новое, а вечное...!» Стараюсь в педагогической практике и творчестве придерживаться этой простой истины. Уверен, что эти несколько насыщенных и ярких дней принесли практическую пользу педагогам – участникам форума, оживили их трудовые будни и стали поводом для размышлений о задачах, сложностях и пользе нашей профессии».

В адрес фонда «Андрюша» по итогам мероприятия поступило много отзывов от педагогов. Приведём один из них.

Елена Бетехтина, директор ДХШИ г. Челябинск:

– Наша школа определила учебные кабинеты и сформировала группы учеников для проведения мастер-классов согласно требованиям экспертов. Учащиеся охотно отзывались, несмотря на выходной день. Более того, было столько желающих, что мы не смогли всех пригласить на мастер-классы. По окончании занятий дети были в восторге. Ребята почерпнули для себя много нового и интересного. В группах они с воодушевлением рассказывали одноклассникам о своих впечатлениях.

Понравились мастер-классы и нашим педагогам, многое было полезным. Однако в выступлениях экспертов было недостаточно методической базы, в которой так нуждаются педагоги. На мастер-классах это было компенсировано, но теоретической части хотелось бы побольше. Провести такие классы для педагогов было бы тоже неплохо, поскольку многие преподаватели молодые и только начинают свой путь. Темы мастер-классов могут быть самые разнообразные. Все, что поможет в творческом росте учеников.

После некоторых мастер-классов у педагогов был настоящий эмоциональный подъем. Они стали смотреть на обучение, как на увлекательный процесс. У них появился интерес, захотелось что-то новое применить и в своих уроках.

Обсуждение работ учащихся – бесконечный и очень важный процесс. Но здесь нужна конкретика. Не бытательский, а профессиональный разбор конкретных работ с точки зрения эксперта-преподавателя. Было бы интересно вовлекать в обсуждение и преподавателей, участвующих в круглом столе, послушать их профессиональную оценку. Возможно, будет интересной тема словесных форм, используемых при объяснении материала. На одном из мастер-классов наша педагог призналась, как долго объясняла малышам, что границы предметов на акварельном натюрморте должны быть нечеткими. «Я говорила детям, чтобы делали края размытыми, неясными, мягкими. А на творческом уроке для педагогов услышала нужное слово – пушистыми! Вот какими должны быть линии. Пушистыми! И ребенку сразу станет ясно и всё понятно!».

В проведенных мастер-классах понравился заинтересованный подход педагога, который способен

увлечь детей. Внятное и структурированное объяснение материала. Способность держать внимание детей. И быстрый результат!

Хорошо бы на форуме организовать продажу методической литературы. Её мало.

– Мы очень рады, что формат мероприятия оказался интересным и востребованным для педагогов. Для нас это первое событие подобного масштаба. Надеемся, полученные знания стали полезны для всех участников. И мы сделаем все возможное, чтобы форум стал регулярным», – подчеркнула директор фонда «Андрюша» **Юлия Жаботинская**.

Проект получил высокую оценку со стороны Правительства региона и Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала, финансировался с использованием гранта губернатора Челябинской области при софинансировании Фонда президентских грантов.

И в заключение: в условиях дополнительного образования мы можем кардинально расширить диапазон творческой деятельности учащихся. Путём разнообразия направлений обучения, владения инструментами и материалами, соединить в сознании ребёнка мир пластического творчества с конструкторской смекалкой. Главная задача – не навредить. А если интерес учеников к предмету усиливается, следует постепенно развивать его, раскрывать профессиональные тайны и секреты, учить видеть и передавать увиденное. Пусть не станут они художниками, но зерно прекрасного, заронённое в детские души, обязательно прорастёт и со временем подарит им мир, полный удивительных открытий.

Классик советской литературы С.В. Михалков в одном из выступлений как-то заметил: «Сегодня – дети, завтра – народ». И верно. Через 10–15 лет наши одарённые ученики выйдут в самостоятельную жизнь, они должны хотя бы отчасти соответствовать её суровым условиям. Студии, школы, вузы традиционно готовят мастеров своего дела. Однако требования к творческому человеку, художнику-практику в реальной действительности стремительно меняются и неоднократно возрастают. Если раньше было достаточно профессионально владеть рисунком, живописью и композицией, воплощать в произведениях мир реально существующий, то сегодня запросы иные. Художнику требуется пойти туда, не знаю куда, принести то, не знаю что, и на десерт подать то, чего никогда не было, быть не может, но очень хочется.

Поэтому будем изначально учить детей должным образом, давать полноценные знания и умения. Важно самим правильно понимать положение дел, разбираться в сложных перипетиях сферы, в которую пойдут выпускники, видеть реальные опасности, подстерегающие их. Уже на начальном уровне делать прививку от псевдокультуры, информировать об истинном и ложном в искусстве и в жизни. Причём тактично, не запугивая, ведь смысл становления юного, молодого и талантливого человека в светлом, оптимистичном видении, в самостоятельном открытии волшебства искусства.

В. ЛАРИОНОВ,
руководитель студии «Юный художник»
«ЦДО детей» г. Коломны