

УДК 37.036.5-053"465.07/.10"

О. П. Савельева

Е. С. Стригуль

Работа с бумагой как средство развития художественно-творческой активности младшего школьника в коллективной изобразительной деятельности

Различные способы работы с бумагой — художественное конструирование и квиллинг — представлены в статье как средство развития художественно-творческой активности младших школьников, которое достигает наибольшей педагогической эффективности в коллективной художественной деятельности. Авторы обозначают требования к моделированию образовательной программы, направленной на развитие художественно-творческой активности, и приводят ее фрагмент.

Ключевые слова: художественное образование, ребенок, коллективная творческая деятельность, художественно-творческая активность, конструирование, квиллинг.

Художественное образование в общеобразовательной школе основной целью традиционно провозглашает формирование художественной культуры учащихся. К окончанию освоения учебного предмета «Изобразительное искусство» школьник должен уметь оценивать и понимать прекрасное во всех его проявлениях, пользоваться плодами мирового культурного развития, участвовать в меру способностей и возможностей в процессах поддержания и обновления общественной культуры, в культурной жизни школы. В целом школа создает возможности для совершенствования личности в процессе художественного общения и художественного творчества. Идея создания условий для социализации и самоактуализации личности ученика в условиях школы заложена в Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования. В нем обозначена гуманистическая направленность образования, которая обуславливает личностно ориентированную модель взаимодействия учителя и ученика, развитие личности ребенка, его творческого потенциала.

Социальный заказ общества на неординарную, нестандартно мыслящую личность выводит в актуальное поле психолого-педагогической науки проблему развития творческой активности учащихся средствами различных учебных предметов. Рассматривая проблему творческой активности, мы подразумеваем, что творчество невозможно без деятельности. Современные исследователи отмечают, что творчество и художественная деятельность — это не всегда синонимы. Например, в рисовании может быть копирование или чистая технология. Творческая деятельность должна привести к появлению продукта творчества, то есть она должна быть продуктивной деятельностью. Л. С. Выготский отмечал: «Творчество на деле существует не только там, где создает великие исторические произведения, но и везде там, где человек воображает, комбинирует, изменяет и создает что-либо новое, какой бы крупницей ни казалось это новое по сравнению с созданиями гениев» [1].

Художественно-творческую активность ребенка 7—10 лет мы рассматриваем, с одной стороны, как наличие положительного опыта творческой деятельности, с другой — как высокий интерес к занятиям искусством. По мнению психологов, младший школьный возраст является сензитивным для развития творческой активности в изобразительной деятельности и процессе художественного творчества. Поэтому максимально широкое привлечение в процесс создания образа современных материалов и техник способно, по нашему мнению, активизировать художественно-творческую деятельность

© Савельева О. П., Стригуль Е. С., 2014

младших школьников. Рассмотрим в качестве примера варианты работы с бумагой на уроке изобразительного искусства в начальной школе — квиллинг и художественное конструирование. Выбор в качестве художественного материала бумаги объясняется несколькими причинами: во-первых, для младших школьников это самый доступный и легкий в обработке материал; во-вторых, бумага обладает уникальными выразительными возможностями, конструктивными и пластическими свойствами, интересной фактурой, художественной выразительностью. Практически с самого начала массового употребления бумаги человек взял на вооружение ее уникальные свойства. Пластичность и яркая художественная выразительность композиций, конструкций или образов использовались в различных техниках — аппликация, складывание, вырезание, плетение.

Квиллинг сегодня называют «бумажной филигранью». Это вид прикладного творчества, результатом которого становятся ажурные, изысканные, утонченные и легкие украшения для повседневных вещей, таких как открытки, альбомы, шкатулки, рамки. Цветы и узоры, которые создаются на основе роллов (спиралей и завитков) из бумажных лент, не требуют больших материальных затрат. Панно, выполненные в технике квиллинга, служат украшением интерьеров. Родина искусства квиллинга точно не установлена. По одним данным, квиллинг возник в средневековой Европе, по другим — на Ближнем Востоке и в Древнем Египте. Сравнение изделий, выполненных в этой технике, показывает, что в разных странах были выработаны свои приемы и технологии, стилевые направления. Например, европейский квиллинг отличается лаконичностью, изысканностью, работы чаще всего состоят из нескольких элементов. В Корее, напротив, мастера из нескольких тысяч элементов выполняют целые картины. В Китае из базовых элементов квиллинга создают объемные предметы — шкатулки и вазы.

Первое знакомство с этим видом творчества создает впечатление воздушности, необычности и сложности исполнения. Несмотря на такие характеристики, опыт его применения в школе показывает, что он вполне доступен детям младшего школьного возраста. В последнее время техника квиллинга широко используется в школе на уроках изобразительного искусства и художественного труда. Учителя, как правило, обращаются к разработкам, которые пользуются большой популярностью среди рукодельниц: Букина С. «Квиллинг. «Волшебство бумажных завитков» (2012), Быстрицкая А. И. «Бумажная филигрань» (2010), Новикова И. В. «Бумажные поделки в детском саду. Квиллинг. Удивительные вещи — своими руками» (2012) и др. Однако в практике работы учителя изобразительного искусства все еще ощущается недостаток методических пособий и рекомендаций о том, каким образом на занятиях квиллингом развивать творческую активность учащихся. В то же время достаточно часто в практике работы педагога мы встречаемся с коллективной творческой деятельностью. Поэтому обращение к вопросам разработки методики развития художественно-творческой активности детей в ходе выполнения коллективных работ в технике квиллинга актуально и педагогически целесообразно.

Отдельным видом обработки бумаги является конструирование. Оно может быть как техническим (макетирование), так и художественным (оригами, киригами, бумагопластика). Художественное конструирование — это не только древний вид художественного творчества, но и очень эффективный способ обучения. Сегодня художественное конструирование из бумаги как вид учебной деятельности используется от занятий с дошкольниками до системы профессионального образования дизайнеров и архитекторов.

Как любая художественно-творческая деятельность, конструирование из бумаги имеет серьезный обучающий компонент, является эффективным средством воспитания эстетической культуры, способствует развитию творческих способностей, формированию умений и навыков работы с бумагой. О положительном значении занятий художе-

ственного конструирования из бумаги для художественно-творческого развития ребенка писали А. В. Бакушинский, Б. Г. Гагарин, Н. М. Коньшева, В. П. Копцев, Б. М. Неменский, А. И. Савенков и др. [4, 7]. Не случайно уроки художественного конструирования активно используются в типовых общеобразовательных программах по изобразительно-му искусству: «Изобразительное искусство и художественный труд» под редакцией Б. М. Неменского, «Изобразительное искусство и художественный труд» под редакцией Т. Я. Шпикаловой, «Изобразительное искусство» под редакцией В. С. Кузина [5, 7, 8].

Например, в программе под редакцией В. С. Кузина на уроках декоративной деятельности и конструирования (включенного в последние редакции программы) авторы предлагают создать эскизы фирменных знаков и эмблем, выполнить индивидуальные и коллективные сюжетные или декоративные композиции в технике аппликации. Работа с бумагой в объеме практически отсутствует [5]. В программе авторского коллектива под руководством Т. Я. Шпикаловой учителю и ученикам предложены такие способы работы с бумагой, как моделирование, аппликация, объемное конструирование. В качестве творческих заданий предлагается разработка фирменного знака или эмблемы, конструирование кукол, создание макетов деревенских построек, декоративные работы в технике «квиллинг». Авторский коллектив программы под руководством Б. М. Неменского предлагает учителю следующие темы уроков художественного конструирования: «Твои книжки», «Поздравительная открытка», «Искусство в твоём доме», «Искусство на улицах твоего города», «Художник и зрелище», «Гармония жилья и природы» и другие [7]. Анализ программ показывает недостаточное внимание к возможностям работы с бумагой для развития художественно-творческой активности младших школьников.

На развитие художественно-творческой активности детей в процессе работы с бумагой непосредственное влияние способно оказать специально организованное взаимодействие с произведениями искусства — художественное общение. Общение с искусством, восприятие прекрасного и безобразного в жизни и в искусстве — это суть эстетической деятельности человека и эстетического воспитания ребенка. Занятия художественной деятельностью (в любых проявлениях — восприятие и изучение искусства или непосредственное практическое создание художественных произведений) позволяют не только развивать психологические качества ученика, но и создают условия для успешного освоения опыта национальной и мировой культуры, общественных представлений о прекрасном. Как подчеркивает ряд исследователей (М. С. Каган, С. Н. Жданова, М. А. Петрунина), в эстетической деятельности, художественном творчестве эффективно происходит социализация и самореализация учащегося [9]. На занятиях ученики приобретают и совершенствуют опыт эстетического общения в процессе совместной практической художественной деятельности. Они учатся использовать специальные термины, формулировать свои эмоциональные переживания и оценочные суждения, выстраивать диалог по поводу совместной работы.

О формировании культуры общения в процессе совместной художественной творческой деятельности в отечественной педагогике писали А. В. Бакушинский, Г. В. Лабунская и др. Во второй половине XX века идеи о необходимости использования коллективной деятельности как продуктивного общения для активизации творчества ученика мы находим в работах Б. М. Неменского, Т. Я. Шпикаловой, А. И. Савенкова, Т. С. Комаровой, В. И. Колякиной [3, 4, 7, 8]. В последние годы появился ряд публикаций и диссертационных исследований по данной проблематике — Д. Р. Леймановой, Г. Н. Мирошниковой, И. Г. Алмазовой и других [6].

В коллективной творческой деятельности происходит не только создание творческого продукта (совместного художественного произведения), который чаще всего имеет об-

шественно значимый результат (это могут быть панно для украшения класса, творческие композиции, своеобразные вернисажи детских работ и т.д.), но и сам процесс общения, когда между учениками происходит обмен информацией, передача практического опыта. Такие занятия становятся средством формирования коммуникативных умений и культуры общения.

Значительный вклад в разработку теоретических вопросов и практики организации коллективной художественно-творческой деятельности детей внесла В. И. Колякина. Ею были выделены основные функции коллективной изобразительной деятельности (информационная, контактная, координационная, перцептивная и развивающая), а также определены критерии подлинной коллективности [3].

Для того чтобы предложенные задания для коллективной художественно-творческой деятельности действительно способствовали развитию коллективного творчества и формированию коммуникативных способностей, важно, во-первых, чтобы все участники имели общие интересы и понимали основную цель совместной работы; во-вторых, у каждого участника деятельности должна быть неограниченная возможность для творческого проявления и самовыражения; в-третьих, характер общения между участниками процесса должен быть гуманистический.

В школьные типовые программы по изобразительному искусству коллективная деятельность учащихся вошла в 80-е годы XX века (концепция интегрированного художественного образования на основе категории «художественный образ» Б. П. Юсова, экспериментальная авторская программа приобщения учащихся к сокровищам мировой культуры Б. М. Неменского). Среди существующих программ именно программа «Изобразительное искусство и художественный труд» под редакцией Б. М. Неменского стала активно внедрять коллективную художественно-творческую деятельность учеников в практику работы школы. В книге «Мудрость красоты» Б. М. Неменский подчеркивает, что метод коллективного художественного творчества формирует у учащихся опыт понимания места и роли искусства в жизни человека [8]. Т. С. Комарова и А. И. Савенков в работе «Коллективное творчество детей» отмечают: «...именно то обстоятельство, что детям нравится работать сообща, что их радует сопричастность к полученному общему художественному продукту, определяет необходимость разработки и внедрения коллективных форм в практику художественного воспитания детей» [4].

Одним из вариантов реализации коллективной художественной деятельности на основе такого вида прикладного творчества, как квиллинг, может стать образовательная программа дополнительного образования детей. Программа «Квиллинг — коллективный проект» — программа дополнительного образования детей, которая реализуется в современной школе в условиях работы по новым ФГОС [10]. Занятия проводятся во внеурочное время в рамках либо модели «Школа полного дня», либо «Модели дополнительного образования». Главная идея программы — организация продуктивного диалога, среды общения, условий для развития творческих способностей каждого ученика. Целью образовательной программы дополнительного образования детей «Квиллинг — коллективный проект» является развитие художественно-творческой активности младших школьников в процессе овладения элементарными приемами техники квиллинга как художественного способа конструирования из бумаги. Задачи программы: знакомство с основными понятиями, базовыми формами, конструкторскими приемами квиллинга, основами композиции, цветоведения; развитие художественного интереса, мышления, воображения, формирование навыков работы с разными материалами, коммуникативных качеств, опыта коллективной художественной деятельности; воспитание художественного вкуса, развитие эстетических чувств, культуры труда.

Наряду с освоением базовых элементов (свободная спираль, плотная спираль, открытая спираль, капля, лепесток, глаз, лист, полукруг, стрела, изогнутый полукруг, треугольник, квадрат, «утиная лапка», V-образный завиток, завиток «сердце») в программе предусмотрено выполнение отдельных элементов — цветы, листья, насекомые, бабочки, снежинки, деревья, фигурки людей, геометрический и растительный орнамент в полосе, круге, квадрате, ромбе. Отличительной особенностью данной программы является завершение каждого блока коллективной работой. Сначала из отдельных элементов ученики собирают плоскостную композицию, затем из этих элементов создают панно, например «Сказочный лес», «Цветочная палитра», «Ах, волшебница зима...», «Готический город», «Мезенские мотивы», «Хоровод» (рис. 1, 3, 5, 6). Заключительными, самыми трудоемкими и сложными по выполнению могут стать объемно-пространственные композиции — мобили (рис. 2, 4) [10].

Рис. 1. Отдельный элемент — лист

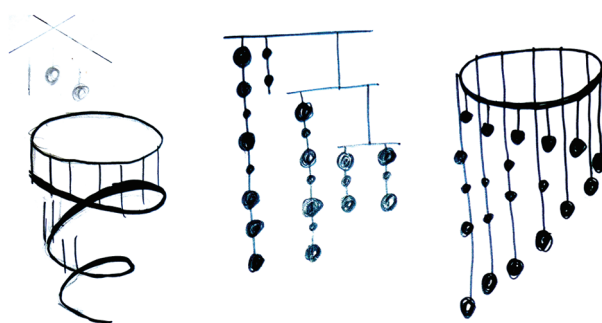

Рис. 2. Варианты конструкции мобиля

Рис. 3. Коллективная работа «Ах, волшебница зима...»

Рис. 4. Коллективная работа «Листопад»

Рис. 5. Отдельный элемент — готическая роза

Рис. 6. Коллективная работа «Готический город»

Опыт работы с детьми младшего школьного возраста по программе дополнительного образования детей «Квиллинг — коллективный проект» в МОУ СОШ № 40 города Магнитогорска Челябинской области позволяет сделать общий положительный вывод об использовании сочетания индивидуального и коллективного художественного творчества в технике «квиллинг» на внеурочных занятиях. У учащихся не только повысился интерес к художественно-творческим занятиям, расширились знания и представления о выразительных возможностях конструирования из бумаги, сформировались общетрудовые умения, повысилась аккуратность в работах, но и, самое главное, на наш взгляд, ученики научились общаться в ходе выполнения коллективных работ. В группах, которые участвовали в апробации данной программы, сформировалось действительно продуктивное творческое общение в области искусства, потребность использовать знания и умения для создания новых творческих работ и проектов.

В целом это сказалось на создании в школе развивающей эстетической среды, насыщенной продуктами детского творчества, с доступными источниками информации и возможностями для творческой самореализации и самоопределения учеников.

Список использованной литературы

1. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте. СПб. : Союз, 1997.
2. Кожаринова А. А. Использование интегративного подхода в организации занятий декоративно-прикладного искусства с детьми // Педагогика искусства. 2012. № 1. С. 104—114.
3. Колякина В. И. Методика организации уроков коллективного творчества: Планы и сценарии уроков изобразительного искусства. М. : ВЛАДОС, 2002.
4. Комарова Т. С., Савенков А. И. Коллективное творчество детей. М. : Рос. пед. агентство, 1998.
5. Кузин В. С. Изобразительное искусство и методика преподавания в школе : учеб. пособие. М. : Дрофа, 2001.
6. Лейманова Д. Р. Использование коллективной творческой деятельности на занятиях художественным конструированием у младших школьников // Обучение и воспитание: методики и практика. 2013. № 4. С. 96—100.
7. Неменский Б. М. Изобразительное искусство и художественный труд. Программа для средних образовательных учебных заведений (1—9 классы). М. : Школьная книга, 2001.
8. Неменский Б. М. Мудрость красоты : О проблемах эстетического воспитания : кн. для учителя. М. : Просвещение, 1987.
9. Петрунина М. А. Самореализация школьника в эстетической деятельности [Электронный ресурс] // Вестник Оренбургского государственного педагогического университета. Электронный научный журнал. 2012. № 2 (2). С. 94—100. URL: <http://www.vestospu.ru>
10. Савельева О. П., Насонова Е. С. Квиллинг — коллективный проект : метод. рекомендации в помощь педагогу ИЗО и ДПИ. Магнитогорск : МаГУ, 2013.

Поступила в редакцию 05.05.2014 г.

Савельева Оксана Петровна, кандидат педагогических наук, доцент
Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова
455000, Российская Федерация, Челябинская область, г. Магнитогорск, пр-т Ленина, 38
E-mail: savelop@mail.ru

Стригуль Елена Сергеевна, педагог дополнительного образования
Средняя общеобразовательная школа № 40 г. Магнитогорска
455000, Российская Федерация, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Калмыкова, 8
E-mail: ramashechka08@mail.ru

UDC 37.036.5-053"465.07/.10"

O. P. Savelyeva

H. S. Strigul

Working with paper to develop creativity of primary school children in collective art

The article presents various ways of working with paper – art engineering and quilling – as a means of artistic and creative activity of primary school children, which is most of effective during collective creative activity. The authors set the requirements to the modelling of educational programs aimed at developing the artistic and creative activity, and draw the example.

Key words: art education, child, collective art, creative activity, design, quilling.

Savelyeva Oksana Petrovna, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor
Nosov Magnitogorsk State Technical University
455000, Russian Federation, Chelyabinsk region, Magnitogorsk, prospect Lenina 38
E-mail: savelop@mail.ru

Strigul Elena Sergeevna, a teacher of additional education
Secondary school number 40 of Magnitogorsk
455000, Russian Federation, Chelyabinsk region, Magnitogorsk, ul. Kalmykova 8
E-mail: ramashechka08@mail.ru