

КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. САРАТОВА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №10»

Методическая работа:
**«О проблеме понимания художественных
произведений».**

Возраст детей 8-16 лет

Составлена преподавателем
МОУ ДОД «ДШИ №10»
Федоровой О.В.

2008

Главная цель художественного образования – формирование духовной культуры личности, приобщение ее к общечеловеческим ценностям.

А если учесть, что заниматься воспитанием личности, как таковой, в наше время не доходят руки ни у родителей, ни в общеобразовательных школах, то этот груз часто целиком ложится на плечи дополнительного образования. И, по большому счету, не включает ли в себя понятие «личность» все выше перечисленное.

А значит наиглавнейшая наша цель – сформировать личность. Не лишним будет вспомнить, что это такое. Не научную формулировку, а какой смысл мы вкладываем в это понятие. Личностью мы называем человека имеющего свое мнение, свободно мыслящего и действующего. Имеющего в себе силы отстаивать свое мнение и несущего ответственность за свои решения и поступки.

Все чаще к нам в школу приходят дети, не умеющие и не желающие уметь думать. У них отсутствует желание узнавать. Они лишены главной детской черты – любопытства. Отчасти в этом виноваты родители, отвечающие «отстань» на извечный детский вопрос «почему». Отчасти школа, со своей программной гонкой и готовыми «правильными» ответами. Школа, не приемлющая рассуждений.

Вырастут из этих детей личности? Позитив или негатив будут они нести?

Можно ли вернуть ребенку радость познания? Радость самому найти ответ на вопрос и ответ, возможно, отличающийся от заготовленного учителем. Дать возможность суметь доказать свою правоту и понять что правильных ответов иногда бывает несколько. Думаю, стоит попробовать. Ведь это и будут первые шаги к созданию личности.

Но тут появляется проблема. Ведь и в наших школах есть программа, которую нужно выполнять. А давайте-ка, посмотрим вокруг. Сколько школ дополнительного образования в вашем городе? И все их выпускники станут профессиональными музыкантами, художниками или танцорами? Нет!

Большая часть детей приходит к нам (читай – приводят) для общего развития. Так, может целесообразнее не оттачивать профессиональные навыки, что следует из программы, а развивать то, о чем выше так много говорилось?

Почему бы не пользоваться комплексной программой, как в студиях, хотя бы на первом году обучения. Не делать четкой границы между предметами. Все силы направить на развитие творческих способностей, эмоционального самовыражения, на стремление к познанию окружающего, опять же скорее чувственного, нежели рационального.

Еще одна беда наших детей и наша – огромное нежелание посещать художественные выставки, концерты. И главное объяснение этому явлению – непонимание. Все что непонятно – неинтересно. Учат ли существующие программы понимать язык дела, которому учишься? Нет. Даже программы по истории изобразительного искусства (сейчас я говорю о том, что мне ближе, т.к. я художник) носят ознакомительный характер. Разбор картин ведется либо с чисто профессиональной точки зрения (перспективное построение, колорит и т.д.), либо это расшифровка сюжета с добавлением мнения какого-то искусствоведа о смысле, вложенном в картину художником. Не правда ли напоминает уроки литературы с пресловутой фразой «луч света в темном царстве», красивой, но абсолютно непонятной в подростковом возрасте.

Зачем превращать учебу из творческого, увлекательного процесса в повинность? Зачем вдалбливать в головы детей имена художников и названия картин?

Нужно вызвать в них потребность узнавания этих художников и научить понимать их. А следующим шагом будет желание самому научиться говорить на этом языке. И вот тогда учеба будет вызывать радость. Тогда будет соблюден главный принцип педагогики – гуманизм. Тогда начнет развиваться личность духовная и культурная

Как это сделать? Нужно общаться. На равных. Давать говорить. Не оспаривать точку зрения ребенка, а высказать свою, привести аргументы в ее пользу и уже вдвоем решить кто прав. Как знать, вдруг идея ученика лучше? Показывая работы художников, провоци-ровать видеть (а не смотреть), анализировать, чувствовать – работать другими словами. И такую работу нужно проводить постоянно, не только на уроках истории или композиции.

А поможет в этом следующая методика, которую можно применять к любому творческому предмету и, которая мной адаптирована для занятий с группой.

Занятия по этой методике можно проводить как в классе, при показе репродукций, так и в музеях, при рассматривании непосредственно произведений искусств.

При рассматривании задается серия вопросов. Разработчики методики считают, что их должно быть 8. Сначала приведу их все:

1. Как бы Вы назвали эту картину?
2. Нравится Вам картина или нет?
3. Расскажите об этой картине так, чтобы человек, который ее не знает, мог составить о ней представление.
4. Какие чувства, настроения вызывает у Вас эта картина?
5. Что, по Вашему мнению, автор «хотел сказать» этой картиной? Какова ее главная мысль, «зачем» он ее написал?
6. Что сделал автор для того, чтобы мы поняли его замысел? Какими средствами он этого достиг?
7. Не хотите ли добавить или изменить что-то в Вашем ответе на первый вопрос?
8. Вернитесь к ответу на второй вопрос.

Но эти вопросы рассчитаны на индивидуальные занятия. В группе же ответы на некоторые вопросы просто дублируются. Часто остроумные, по мнению детей, ответы вызывают ненужное оживление и волну подобных себе ответов. По этой причине я отказалась от первого вопроса («Любительница абсента» Пикассо – «Дурацкая рука», «Страшная рука», «Клешня», и т.п.).

Второй вопрос пришлось дополнить: «Почему». Как правило, на этом этапе дети еще не задумываются почему работа нравится или не нравится. Это еще простые ответы. Нравится потому что красивая. Не нравится потому что «противная какая-то». Позже от этого вопроса можно будет отказаться.

С третьим вопросом сложнее. Нельзя от него отказываться совсем, но в некоторых группах он бесполезен.

Приведу пример. Та же «Любительница абсента», второй класс -11-13лет (группа как на подбор – пассивные, эмоционально не отзывчивые, плохо усваивающие информацию). Отвечая на третий вопрос, обратили внимание на мрачные краски, а дальше стали сочинять историю героини, которая «наверное, родственница художника» и «может, она кого-то похоронила». Больше о картине ничего сказано не было, даже описания.

Четвертый класс – 13-15лет (занимаются по этой методике столько же времени, что и второй класс). Начав с описания картины и ее цветового разбора, точно вышли на место действия картины «кафе какое-то или бар» и на состояние героини «она одинокая».

Но в этом же классе при разборе Мунка «Крик» ограничились только описанием цветового решения и фразами «люди чудные; призраки; инопланетяне». С другой стороны третий вопрос является переходным, подготавливающим к работе. Поэтому, использовать третий вопрос или нет, нужно решать в каждом конкретном случае.

С четвертого по шестой вопрос начинается самая работа. И здесь особенно сильно проявляются и плюсы, и минусы коллективной работы. Не всем хватает смелости высказаться «принародно», не все успевают вовремя сообразить, но зато кто-то рассмотрел что-то не замеченное другими или высказал необычную идею, заставив задуматься. Важно дать слово всем, принять каждую точку зрения, обсудить ее.

И вот тут вопрос – экзамен, восьмой вопрос. «Любительница абсента», четвертый класс, ответ на второй вопрос: «Не нравится!». Ответ на восьмой вопрос: «Ну, так. Получше».

Итак, мой опыт показал, что при разборе художественных работ, работая в группе, следует задавать следующие вопросы:

- 1.Нравится Вам работа или нет? Почему?
- 2.Расскажите об этой работе так, чтобы человек, который ее не знает, мог составить о ней представление (на усмотрение преподавателя).
- 3.Какие чувства, настроения вызывает у Вас эта работа?
- 4.Что, по Вашему мнению, автор «хотел сказать» этой работой? Какова ее главная мысль, «зачем» он ее сделал?
- 5.Что сделал автор для того, чтобы мы поняли его замысел? Какими средствами он этого достиг?
- 6.Вернитесь к ответу на второй вопрос. Осталась ли Ваша оценка прежней? Почему Вы так оцениваете работу?

Начинать занятия по этой методике лучше с работ академических, понятных по содержанию. Особенно яркие эмоции вызывают картины драматичные. Но иногда приходится сталкиваться с следующей проблемой.

Пример. Третий класс (11-13лет), смотрим «Княжну Тараканову». Всем нравится. Сначала начинают описывать картину, отыскивают мелкие детали. Вдруг, кто-то запускает версию: «Она забыла закрыть кран!» Смех. «Нет! – это уже кто-то другой – Это она с собой покончить решила!» Снова смех. И посыпался целый ворох подобных идей. Переключить детей в нужное русло уже не получается. Вопросов они не воспринимают. Сейчас они играют в свою игру.

Та же история повторяется и с другим третьим классом. Списать подобное поведение на возраст нельзя. У детей того же возраста, но в другом составе ничего подобного не наблюдалось. Не буду сейчас анализировать эту ситуацию. Гораздо важнее решить, как из нее выйти. Ни назидания, ни ругань не помогут. Просто снять задачу, перейдя к другому заданию или завершив урок, тоже нельзя. Это послужит сигналом к продолжению детьми выбранной линии поведения.

Что делать? В данном конкретном случае я жестко, если не сказать жестоко, рассказала, как княжна проведет следующие несколько минут своей жизни. Ни смеха, ни оживления не осталось. У всех квадратные глаза, у некоторых губы дрожат. Жестоко? Жестоко. Но только в этот момент они поняли, что смотрят на агонию умирающего человека, и ерничают над ней.

Постепенно дети втягиваются в процесс «прочтения» работ. Просыпается интерес и к произведениям профессиональных художников и к своей работе. А главное, дети начинают думать, рассуждать и чувствовать. У них появляется собственное мнение, собственное отношение к людям, явлениям или проблемам, поднимаемым художниками. А значит мы решаем нашу главную цель – формирование личности. Личности духовной, культурной, нравственной.

Примечание:

Уроки рассчитаны на групповые занятия (8-12чел.) с детьми 8-16лет

Список литературы:

Подшивка журналов «Искусство в школе» за 1993-1996гг.

Разработчики методики «Выявление и развитие уровня художественного восприятия» А. Мелик-Пашаев, З. Новлянская и Г. Кудина.