

О.С. КИРИЛЛОВА, Е.Н. РАЗМАЕВА
(Волгоград)

**ПОТЕНЦИАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ
УЧАЩИХСЯ ИЗ МАЛОНАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ К ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С КУЛЬТУРОЙ
КРУПНЫХ ГОРОДОВ (по результатам реализации проекта «Первый штрих»)**

Анализируются результаты реализации образовательного проекта «Первый штрих», рассматривается потенциал художественного образования в процессе подготовки учащихся из малонаселенных пунктов к взаимодействию с культурой крупных городов, перспективы дальнейшего развития проекта

Ключевые слова: *проект, мастер-класс, художественное образование, культура, субкультура*

Несмотря на совершенствование информационных технологий, хорошее оснащение современных школ и доступность образовательных услуг, возможности получить желаемый уровень образования у учащихся в крупных городах и малонаселенных пунктах по-прежнему остаются разными. Особенно очевидным это различие становится в контексте художественного образования. В Волгоградской области, как правило, художественные школы и студии располагаются в районных центрах, учащиеся же из отдаленных сел и хуторов не имеют никакой возможности получить дополнительные образовательные услуги для развития своих творческих способностей. В итоге выпускники сельских школ на момент поступления в художественный вуз не всегда способны конкурировать с ребятами из больших городов. Происходит это по нескольким причинам. Во-первых, сказывается невысокий уровень владения навыками академического рисунка и живописи, во-вторых, у учеников из малонаселенных пунктов, как правило, существует определенный психологический барьер, не позволяющий им решиться конкурировать с «городскими» абитуриентами. Об этом свидетельствует опрос, проведенный нами среди финалистов областного конкурса «Первый штрих». 60% опрошенных заявили, что опасаются поступать в художественный вуз из-за неуверенности в собственных способностях. Причем, большинство ребят, давших такой ответ, учатся в сельских школах. Тем не менее, результаты вышеуказанного конкурса свидетельствуют о высоком потенциале ребят из «глубинки», их своеобразном видении окружающего мира и неповторимом изобразительном языке.

Решение данной проблемы мы видим в оказании профессиональной педагогической поддержки одаренным учащимся из малонаселенных пунктов Волгоградской области. Свое воплощение данная идея получила в проекте «Первый штрих», ставшим победителем конкурса проектов «Культурная мозаика малых городов и сел» благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко и получившим грант на реализацию.

Целью проекта стала педагогическая поддержка и развитие талантов юных художников из малонаселенных пунктов Волгоградской области. Сам проект реализовывался в несколько этапов. Первый, *подготовительный*, заключался в закупке полных комплектов профессиональных материалов для юных художников из «глубинки» в художественных салонах г. Волгограда. Мы посчитали необходимым обеспечить всех участников проекта именно профессиональными материалами для работы в различных техниках, поскольку само качество материала и богатство его изобразительных возможностей способно вдохновить ребенка на творчество, помочь выйти ему на новый профессиональный уровень. Кроме того, знакомство с профессиональным материалом является неотъемлемой частью профессиональной культуры каждого художника. На подготовительном этапе преподавателями кафедры теории и методики обучения изобразительному искусству и дизайну костюма занимались разработкой специальных методических пособий, с помощью которых ребята могли бы самостоятельно совершенствоваться в области академического рисунка, живописи и декоративно-прикладного искусства. Учебные пособия были представлены в электронном виде, в них вошел как теоретический материал, так и видео с мастер-классами. Данный этап проекта был направлен на подготовку создания неких арт-рези-

денций на базе самих школ, которые могли бы стать плодотворной творческой средой для учащихся, ведь «каждое искусство есть средство организации пространства, в котором можно прожить, изучить, освоить, осознать с разных позиций образ искусства» [2].

Вторым этапом проекта стала серия выездных мастер-классов в села Лемешкино, Нижняя Добринка и хутор Демидов Волгоградской области. Данные населенные пункты были выбраны базой для реализации нашего проекта в силу того, что учащиеся, проживающие там, систематически демонстрировали высокие результаты в процессе участия в областном конкурсе детского творчества с одноименным названием «Первый штрих», организуемым кафедрой теории и методики обучения изобразительному искусству и дизайна костюма Волгоградского государственного социально-педагогического университета. Таким образом, данный конкурс стал своеобразным средством мониторинга ребят с наибольшим творческим потенциалом. На базе общеобразовательных школ, располагающихся в выше указанных населенных пунктах, в течение трех дней проводились мастер-классы по живописи, графике, батику, эмали, текстильной кукле и дизайну костюма. Трехдневные курсы проводились преподавательским составом кафедры и были адаптированы под возраст участников мастер-классов (10 – 16 лет). Поскольку группы были неоднородными по возрасту в силу специфики сельских школ, преподавателями применялся дифференцированный и индивидуальный подход, группы комплектовались по 10-12 человек. Каждый мастер-класс длился 1,5 астрономических часа, на весь курс было отведено 3 дня. Перед проведением мастер-классов учащиеся делились на группы по творческим интересам.

Мастер-класс по живописи включал в себя небольшой теоретический блок, затрагивающий основные понятия колористики и композиции, наглядный пример работы самого преподавателя, а также практическое задание, предполагающее написание пейзажа в определенном природном состоянии (дождь, солнечный полдень, сумерки, ветер, закат и т.д.).

На мастер-классе по книжной графике ребятам предлагалось выполнить буклет-загадку – небольшой буклет с использованием шрифта и иллюстраций. Работа над буклетом загадкой позволяет ребятам лучше понять особенности книжной иллюстрации и развить архитектурное мышление [1].

В процессе изучения техники исполнения текстильной куклы ребята совмещали работу как с объемом, так и с цветом, знакомились с техникой работы акриловыми красками по ткани. Мастер-класс по батику включал в себя изучение техники холодного батика с использованием резерва и соли. Специально для данного занятия были заготовлены ткани (сатин и шелк), а также подрамники.

Занятия, посвященные знакомству с техникой эмали, были построены особым образом. В силу того, что в условиях общеобразовательной школы работа в технике перегородчатой эмали невозможна, поскольку требуют специального стационарного оборудования, учащиеся знакомились с особенностями изобразительного языка эмали. Для ребят были подготовлены деревянные заготовки, акриловые краски и медный контур. С помощью данных материалов учащиеся выполняли композиции, стилизованные под перегородчатую эмаль.

По окончании серии мастер-классов учащиеся получили индивидуальные задания, направленные на совершенствование навыков работы в изучаемой технике, а также методические пособия, разработанные самими преподавателями. Самостоятельно работать ребята должны были в течение одного месяца, дистанционно консультируясь при этом с преподавателями кафедры теории и методики обучения изобразительному искусству.

Таким образом, в процессе серии выездных мастер-классов в проекте приняло участие около 80 учащихся из малонаселенных пунктов Волгоградской области.

Через месяц самостоятельной работы все учащиеся-участники проекта были приглашены в г. Волгоград для участия в заключительном этапе мероприятия, который предполагал экскурсии по выставкам, музеям и значимым для каждого художника местам. В течение двух дней пребывания в Волгограде ребята посетили музей-панораму «Сталинградская битва», планетарий и музей изобразительных искусств им. Машкова.

Конечно, трех месяцев взаимодействия с профессиональным художественным сообществом недостаточно для повышения уровня изобразительных навыков учащихся из малонаселенных пунктов Волгоградской области, этого не хватит и для сокращения разрыва в уровне художественного образования между учащимися крупных городов и «глубинки», однако серия подобных встреч, установленные контакты и полученные впечатления могут стать серьезным стимулом для дальнейшего развития ребят в сфере художественного образования. В результате проекта согласно проведенному наблюдению, беседе и анализу продуктов художественно-творческой деятельности удалось выявить повышение уровня качества творческих работ в 56% случаев. Кроме того, 50% детей планируют связать свою будущую профессию с художественным творчеством, 15% задумались о поступлении в ВГСПУ, в Институт художественного образования. Учителя и представители комитета по образованию констатировали повышенный интерес к проекту среди детей. По словам ребят, они поверили в себя, получили вдохновение и стимул к дальнейшему творческому развитию.

Мы понимаем, что такой высокий процент желающих продолжить свое образование на новом профессиональном уровне объясняется некой эйфорией, возникшей в результате совершенно новых впечатлений, однако надеемся, что полученный участниками проекта импульс получит и конкретное практическое воплощение. Кроме того, наблюдение и беседы, проводимые в течение реализации проекта, натолкнули нас на новое, более глубокое видение проблемы данного контингента учащихся.

Для ребят из «глубинки» наш проект явился настоящим событием, особенно их впечатлила поездка в г. Волгоград, многие говорили о своем будущем поступлении в художественный вуз. В связи с этим хотелось бы не просто повысить у ребят уровень их художественного образования, но и социализировать их, подготовить к вхождению в городскую культуру, сделать так, чтобы в более агрессивной и чуждой им среде мегаполиса они могли открыто и свободно позиционировать себя как субъекта аутентичной и ценной культуры своей малой Родины. Необходимо показать ребятам, что путь к обретению творческой свободы и уверенности в пространстве большого города – это не мимесис и отречение от собственных корней, а развитие на основе своей самобытности. Решить эту задачу мы планируем средствами изобразительного искусства.

Согласно проведенному нами опросу среди участников проекта – 90% ребят собираются после окончания школы поступать в вузы, 50% в дальнейшем видят себя студентами художественных учебных заведений. В целом, это удивительно самобытные, талантливые ребята с особым видением окружающего мира, значительно отличающимся от восприятия действительности городскими детьми. В связи с этим дальнейшее развитие нашего проекта мы видим в социализации талантливых ребят из малонаселенных пунктов Волгоградской области и подготовке их к взаимодействию с культурой большого города. Мы хотим, чтобы в дальнейшем наш проект помогал учащимся не просто повысить свой уровень художественного образования, а готовил их к неизбежной встрече с мегаполисом, которая, безусловно, еще произойдет в их жизни. Мы считаем важным, чтобы столкновение с чуждой сельским ребятам городской культурой не растворило их индивидуальность в толпе, а, напротив, помогло реализовать их самобытный творческий потенциал на новом уровне.

Обладая достаточным опытом в области высшего художественного образования, мы отчетливо осознаем риски таких перемен в жизни ребят. Для этих детей существует реальная опасность утратить собственную индивидуальность, пойти по ложному пути подражания избитым образцам и шаблонам, усвоить ложные жизненные ориентиры и ценности. Такие ошибки могут помешать им как в личной, так и в творческой жизни. Для нас важно, чтобы ребята из «глубинки» не чувствовали себя закомплексованными провинциалами, пытаясь переделать себя под образец стандартного горожанина, а свободно и с гордостью позиционировали себя в пространстве большого города как субъектов своей, особенной и самобытной культуры.

Решение данной проблемы мы видим в продолжении взаимодействия с учащимися из малонаселенных пунктов Волгоградской области, которое может осуществляться в разнообразных формах: организация интерактивных игр, квестов и экскурсий в г. Волгограде, в процессе которых ребята смогут

глубже познакомиться с инфраструктурой, архитектурной средой и даже субкультурами большого города [3]; организация личного и дистанционного общения сельских ребят с учащимися художественных школ г. Волгограда (на базе социальных сетей и электронного ресурса нашего университета «Мирознай»), проведение совместных выставок, конкурсов творческих работ и встреч, где ребята могли бы познакомиться друг друга с особенностями сельской и городской культуры; организация арт-резиденций на базе Нижнедобринской, Лемешкинской и Демидовской школ, оформление в этих школах совместно с ребятами определенного креативного пространства с оригинальным дизайном, который бы отражал их собственное видение своего села, его истории, культуры, природы, своего места и истории в этом селе; усиление взаимодействия с учителями школы, оказание методической помощи.

Первый опыт такой работы был получен нами в 2015 г. на базе региональной инновационной площадки МБОУ «Новониколаевская СОШ №1 им А.Н. Левченко» Новониколаевского района Волгоградской области. Для учащихся была подготовлена интерактивная игра «СуБпродукты», направленная на знакомство с субкультурами большого города. В процессе совместной творческой работы ребятам представилась возможность обсудить актуальные молодежные субкультуры, выявить положительные и отрицательные их функции, поучаствовать в оживленных дебатах, составить образ собственной субкультуры.

По словам подростков, посетивших мероприятие, формат общения и работы им понравился, а предложенная тематика не оставила равнодушными, позволила расширить свой багаж знаний в области социальных и культурных явлений. Учителя школы, в свою очередь, отметили, что в процессе работы по-новому раскрылись некоторые ученики, неожиданно продемонстрировали небывалую эрудицию и лидерские качества.

В целом, на данный момент очевидна высокая заинтересованность в проекте местного населения и большое желание продолжать сотрудничество. В процессе реализации проекта у участников проектной команды завязались тесные связи с участниками проекта и органами местной администрации. Проект получил достаточно большой резонанс в сфере образования, им заинтересовались и в других районах Волгоградской области, что подчеркивает актуальность данного проекта.

Литература

1. Кириллова О. С. Педагогические условия активизации художественно-познавательной деятельности студентов на занятиях по книжной графике: на примере художественно-графических факультетов педагогических вузов: дис. ... канд. пед. наук. М., 2004.
2. Савенкова Л. Г. Интегрированный предметно-пространственный подход к предмету освоения искусства в школе // Виды искусства и их взаимодействие в школе: пособие для учителя. М., 2001. С. 140–142.
3. Ситникова Е.Н. Формирование субкультурной грамотности подростка в условиях взаимодействия школы и семьи: дис. ... канд. пед. наук. Волгоград, 2014.

Potential of artistic education in the process of training students from thinly populated districts to cooperate with the culture of big cities (based on the results of the project “First Touch”)

There are analyzed the results of implementation of the educational project “First Touch”, considered the potential of artistic education in the process of training students from thinly populated districts to cooperate with the culture of big cities, the prospects of further development of the project.

Key words: *project, master class, artistic education, culture, subculture.*