

ИЗ ОПЫТА РЕАЛИЗАЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА «АРТ-ЭВОЛЮЦИЯ»

Л.А. Гавришина, А.А. Мёдова

Статья посвящена проекту «Арт-Эволюция», реализуемому в Центре творческого развития и гуманитарного образования Центрального района г. Красноярска с 2016 года. Проект нацелен на обновление содержания и методик работы с детьми в рамках изостудий, творческих центров и других организаций дополнительного образования. Программа проекта включает в себя занятия с детьми и педагогами, цикл конкурсов рисунков и выставок победителей, предполагает совместную детско-взрослую проектную и интерактивную деятельность на уровне города и края.

Актуальность проекта заключается в том, что он способствует личностному росту обучающихся, развитию их творческих способностей, формированию культурной чувствительности, кросскультурной восприимчивости, толерантности. Программа проекта построена так, чтобы дать обучающимся возможность прочувствовать сопричастность с различными мировыми культурами через погружение в эволюцию эпохальных художественных стилей. Логика проекта направлена на то, чтобы дать ясные представления о системе взаимодействия истории искусства с жизнью от искусства первобытного человека до наших дней.

Ключевые слова: культурная чувствительность, детское изобразительное творчество, история художественных стилей, дополнительное образование, педагогика искусства.

Учредителем Городского художественного проекта «Арт-эволюция» является главное управление образования администрации города Красноярска, организатором – Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр творческого развития и гуманитарного образования». Команда авторов включает в себя руководителя художественного отдела Л.В. Гавришину, методистов А.А. Мёдову, Т.Ю. Матвееву, Р.Н. Ростовцеву.

Идея проекта

Создание проекта «Арт-эволюция» было вызвано требованиями к обновлению содержания и методов современного дополнительного образования. Авторы проекта ставили своей целью поиск нового синтеза формы и содержания на занятиях художественным творчеством, которые проходят в изостудиях, творческих центрах, школьных кружках. Речь идёт об органичном синтезе теории и художественной практики, о синтезе разных искусств в

творческой деятельности обучающихся, о гармонии между их собственным видением окружающего мира и правилами создания произведений.

Идея проекта заключается в погружении педагога и детей в различные мировые эпохи посредством общения с художественными стилями, их творцами и персонажами. Конечным итогом каждого такого погружения становится сопричастность внутреннему миру человека разных эпох, от архаики до современности. Своё понимание восприятия мира людьми прошлого и настоящего дети выражают творчески, опираясь на знания художественных стилей. Таким образом, «Арт-эволюция» – это своеобразная машина времени и одновременно уникальный опыт художественной и психологической эмпатии.

Актуальность проекта

Изучение эпох и стилей искусства немаловажно для занимающихся художественным творчеством детей. Так же немаловажно дать им импульсы для развития мастерства, вдохновить интересными идеями. Однако в программы работы изостудий и творческих мастерских изучение теории и истории искусства обычно не включается, акцент делается на практической деятельности. В этой связи проект «Арт-эволюция» ставит своей целью по-новому связать теоретическую и историческую информацию с художественными практиками, используемыми в работе с детьми, будь то рисование гуашью, пастелью, акварелью, создание коллажей или витражей, бумагопластика и любые другие технологии.

Создатели проекта опирались на античную идею калокагатии (от греч. *καλός* – прекрасный и *ἀγαθός* – добрый). Калокагатия – это сочетание физических и духовных способностей, воспитания и образа жизни, идеал воспитания у древних греков. В «Меморабилиях» Ксенофонт изображает «разговор Сократа с Аристиппом о калокагатии» (Мем. III8), в ходе которого Сократ отождествляет понятия «прекрасное», «хорошее» и «полезное» (для души); соответственно, благом и красотой нетелесной души, если она существует правильно, оказывается добродетель (Новая философская энциклопедия, 2001). Замысел проекта «Арт-эволюция» возник на основе понятия калокагатии, трансформировавшегося в идею культурной чувствительности. От искусства видеть себя, воспринимать, чувствовать человек может двигаться к искусству общения с другими и миром. Авторы проекта хотели бы не просто научить его участников творить, но передать им искусство воспринимать и чувствовать историческое, национальное и художественное многообразие мира и каждый раз находить себя в этом многообразии. Мы бы хотели, чтобы на занятиях дети задавали себе такие вопросы: если бы я был жителем средневекового итальянского города, чем бы я занимался? Если бы я был европейским художником первой половины XX века, какой стиль я бы выбрал? Если бы я был портным начала XX века, какое платье я бы создал в стиле модерн? А какой парик я носил бы, если бы жил в XVIII веке? А куда я пошёл бы, попав в Москву XVI века?

Идея проекта созвучна образовательной политике современной России, которая нацеливает все образовательные и воспитательные технологии на формирование у обучающихся не только и не столько навыков и умений, сколько личностных качеств и универсальных человеческих компетентностей. Так, ФГОС начального общего образования акцентирует личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования. Ими должны стать формирование основ российской гражданской идентичности; целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. Ребёнок должен демонстрировать уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов, проявлять эстетические потребности, ценности и чувства и т.д.²⁶

Темы и сроки проекта «Арт-эволюция»: сентябрь 2016 г. – июнь 2019 г. Следует обратить внимание на то, что это долгосрочный проект, вовлекающий детей и педагогов в историко-культурное путешествие на три учебных года. Тематический план проекта представлен ниже:

Таблица 1

Тематический план проекта «Арт-эволюция»

	Тема	Сроки проведения
1	Архаика	09-12.2016
2	Античность	01-03.2017
3	Средневековье	04-06.2017
4	Барокко и рококо	09-12.2017
5	Возрождение	01-04.2018
6	Просвещение	05-06.2018
7	Классицизм. Романтизм	09-12.2018
8	Модерн. Постмодерн	01-03.2019
9	Современное искусство	04-06.2019

В проекте определены два направления: работа с педагогами-художниками и работа с детьми. Данный проект был задуман как городской, адресованный в равной мере как всем педагогам-художникам центров и изостудий г. Красноярска, работающих в системе дополнительного образования, так и их ученикам. На базе МБОУ ДО ЦТРИГО была проведена, и проводится в настоящее время как работа с педагогами, так и занятия с детьми по тематическому плану проекта «Арт-эволюция», а также конкурсы детских рисунков участников проекта и выставки их победителей.

Важной составляющей проекта видится именно методическая помощь педагогам дополнительного образования, позволяющая им включиться в его реализацию, обогатить свои знания об истории искусства и

²⁶ ФГОС начального общего образования, 1-4 класс [Электронный ресурс] // Федеральные государственные образовательные стандарты. – Режим доступа: <https://fgos.ru/>

его стилях, поделиться методическими наработками. С этой целью, начиная с 2016 г., была организована система ежемесячных лекций и семинаров по истории искусства для педагогов-художников, куда приглашались специалисты-искусствоведы, историки, актёры. Среди приглашенных лекторов: Ломанова Т.М., искусствовед, профессор кафедры МХК КГИИ им. Д. Хворостовского; Петунина Ю.М., искусствовед, сотрудник Музея художника Б.Я. Рязова; Московских А.В., культуролог, научный сотрудник Арт-галереи «13А»; С. Ревич актёр ТЮЗа. Постоянная ведущая лекций, посвящённых художественным стилям и образу человека в искусстве разных эпох – доктор философских наук, музыковед, методист МБОУ ДО ЦТДиГО А.А. Мёдова.

Так же с периодичностью один раз в 2-3 месяца проводятся мастер-классы педагогов-художников, их обмен опытом, оказывается методическая помощь в разработке и проведении занятий – педагоги снабжаются мультимедиа материалами, репродукциями, записями музыкальных произведений.

Всего в течение двух с половиной лет было проведено 27 встреч, форма проведения – лекции, семинары, практикумы.

В контексте работы с педагогами проект «Арт-эволюция» реализовал ряд новых задач, направленных на повышение профессионального уровня и консолидацию сообщества сотрудников системы дополнительного образования. Это такие задачи, как:

- создание условий для повышения квалификации педагогов художественно-эстетического направления в образовательных учреждениях дополнительного образования города Красноярска;
- выявление и организация педагогической поддержки талантливых детей;
- организация условий для создания новых творческих работ и инициатив;
- поиск новых образовательных форм в проектной деятельности и новых форм предъявления результатов этой деятельности;
- интеграция и укрепление творческих связей студий изобразительного искусства дополнительного образования города.

Особенность проекта «Арт-эволюция» в том, что он предполагает совместную детско-взрослую проектную и интерактивную деятельность. Поэтому компетентность и настрой преподавателя очень важны. За время реализации проекта в нём приняли участие педагоги-художники МБОУ ДОЦТДиГО, МБОУ ДО ДДиЮ № 2, МБОУ ДО ЦВР, МБОУ ДО ЦТиР № 1, МБОУ ДО ЦДТ № 4, МБОУ ДО ЦДО «Интеллектуал+».

Организаторы проекта гордятся достигнутыми результатами, так как его в полной мере можно назвать общегородским. Не все педагоги-художники из разных учреждений города вступили на путь реализации программы «Арт-эволюция» полностью, однако все они вовлечены в про-

ект так или иначе, на уровне погружения в разные эпохи, освоения разных тем и техник, будь то искусство первобытных людей или роскошная изысканность человека в стиле модерн.

В ходе реализации проекта «Арт-эволюция» возникла необходимость создать *новую образовательную программу* для детей, цель которой – эмоциональное и духовное приобщение обучающихся к истокам мировой и национальной художественной культуры, воспитание умения видеть мир глазами людей разных культур и эпох, чувствовать, понимать и создавать прекрасное, проявляя самостоятельность и творческую активность.

Работа с детьми организуется уже непосредственно педагогами, участвующими в проекте и семинарах-мастерских. Они проводят занятия по теме проекта в своих студиях и готовят детей к конкурсной части проекта – художественной выставке. Мы полагаем, что каждое занятие должно включать следующие этапы:

1. Настрой: знакомство с новой информацией, получение визуальных и аудиальных впечатлений, сведений, помогающих погрузиться в эпоху.

2. Знакомство с техниками, приобретение навыков.

3. Экспериментирование: восприятие и выражение (ребёнок проходит путь от зрителя к исполнителю).

4. За пределами урока: самостоятельность, «вплетание в жизнь»: умение на практике, в быту применить знания и навыки творческого мышления.

Отличительные особенности программы

– Личностно-ориентированный подход на основе формирования художественной и эмоциональной компетентности через сотворчество. В основу программы положены 5 чувств, с помощью которых мы познаем мир: зрение, обоняние, осязание, слух, вкус; шестое чувство нами заложено как чувство самовыражения.

– Разнообразие и большой спектр деятельности художника на выбор: изображение на плоскости и в объёме; эксперименты с красками; декоративная работа; игры с целью изучения и закрепления теоретического материала, знакомство с произведениями искусства; конструирование, наблюдение за различными явлениями природы, поведением людей и животных в различных ситуациях, обсуждение и анализ работ товарищей, результатов собственного и коллективного творчества; прослушивание музыкальных и литературных произведений.

– Знакомство с историческими периодами культуры и искусства от первобытного общества до наших дней для расширения представлений о культуре прошлого и настоящего с закреплением знания через уроки-соревнования «Знатоки искусства».

Новизна программы «Арт-эволюция» отражена в личностно-ориентированном подходе на основе компетентности культурной чувствитель-

ности через актуализацию различных модальностей восприятия, сенсорное воображение, эмпатию, эстетическое сотворчество. В основу программы положено эстетическое развитие пяти чувств на материале истории искусства, которое пронизывает все разделы программы, придавая ей целостность и единую направленность. Линия чувственно-эстетического восприятия определяет направленность и структуру программы, обеспечивает формирование компетентности культурной чувствительности.

На занятиях по программе «Арт-эволюция» детей ожидают увлекательные встречи с людьми, заклинающими духов огня, открывающими новые земли, носящими парики и камзолы, летающими на дирижаблях, отправляющими друг другу письма. Этот результат достигается благодаря особой методической установке: при сообщении детям теоретической информации акцент делается не собственно на подробностях художественных стилей, а на особенности быта и мировоззрения человека той эпохи, стиль которой изучается в данный момент. Но открываются эти подробности, конечно же, через произведения искусства. Так, к примеру, эпоха Возрождения представляется через прогулку по залам толедского Алькасара и Эскориала, глазами испанского аристократа, в кабинете которого обязательно должны стоять глобус и армия сфера. А эпоха Просвещения – через чтение и рассматривание иллюстраций разных художников к знаменитой книге, глазами Гулливера, проявляющего уважение к лилипутам, несмотря на их низость и алчность.

Продолжая *компетентностный подход* в образовательной стратегии, авторы программы «Арт-эволюция» разработали ключевую компетенцию, формируемую в рамках данной программы. Ею стала культурная чувствительность.

Культурная чувствительность определяется авторами программы как способность и стремление воспринимать красоту и ценность содержания мировой культуры, делая её основой саморазвития.

Культурная чувствительность проявляется как осведомлённость о локальных, эпохальных и национальных обычаях, стилях и направлениях, а также понимание их значения в эффективных межличностных отношениях, способность воспринимать красоту и ценность артефактов других культур.

Данный концепт был разработан на основе понятия кросс-культурной или межкультурной чувствительности (Intercultural Sensitivity), представленного в работах американского учёного Милтона Бенетта (Bennett, 1993; Hammer, Bennett & Wiseman, 2003). Культурная чувствительность включает кросс-культурную восприимчивость, которая основана на осознании того, что разнообразие – это объективная характеристика мировой культуры и движущая сила её развития. Её основа – это эмпатия и транспекция, т.е. уважение чужих точек зрения, традиций и культур, готовность к мирному разрешению конфликтов.

Именно культурно-историческая транспекция на базе эстетических переживаний видится конечной целью реализации программы «Арт-эво-

люция», причём достигнуть её или приблизиться к ней должны не только учащиеся, но и сам педагог. Иначе сопричастности не получится.

Каждое занятие по теме той или иной эпохи ориентировано на то, чтобы дать учащимся представление, как видел, слышал, обонял, чувствовал на вкус мир человек той или иной эпохи – чем он наслаждался, что читал, на чём писал, среди каких предметов жил, по каким улицам ходил, как одевался, чему верил, что отвергал.

Мониторинг результатов

Конкурсы детских работ и выставки, организованные по их итогам – важная часть проекта, позволяющая судить об успешности достижения поставленных целей. Конкурсы проводятся не реже трёх раз в год, всего за три года – 9 конкурсов. В рамках проекта «Арт-Эволюция», реализующегося в МБОУ ДО «Центр творческого развития и гуманитарного образования» города Красноярска с 2016 года, прошли следующие выставки:

– 2016-2017 гг. – «Архаика», «Античность», «Средневековье» – 350 участников, 30 победителей.

– 2017-2018 гг. – «Возрождение», «Барокко и рококо» – 250 участников, 35 победителей.

– 2018-2019 гг. – «Просвещение. Классицизм. Романтизм» – 120 участников, 20 победителей.

Итого: шесть выставок-конкурсов. Впереди ещё две выставки по теме «Модерн и постмодерн» и итоговая, завершающая проект выставка.

Места проведения выставок: МБОУ ДО ЦТДиГО, Галерея Детского искусства «ART» (Образовательный комплекс «Покровский»), музей-усадьба им. В.И. Сурикова, детский клуб «Импульс» МБОУ ДО ЦДиР № 1.

В заключение хотелось бы привести слова И. Ефремова, характеризующие позицию авторов проекта: «Чувство прекрасного, эстетическое удовольствие и хороший вкус – всё это освоенный подсознанием опыт жизни миллиардов предыдущих поколений, направленный к выбору наиболее совершенно устроенного, универсального, выгодного для борьбы за существование и продолжение рода. В этом сущность красоты, прежде всего человеческой, основы нашего понимания прекрасного, эстетики и морали восходят из глубин подсознания и, контактируя с сознанием в процессе мышления, переходят в осмысленные образы и чувства» (Ефремов, 2013).

Проект «Арт-эволюция» близится к завершению своего первого цикла, рассчитанного на три учебных года. Мы выражаем признательность всем, кто принял участие в его реализации, и надеемся на его продуктивное продолжение, а также рефлексии и критику результатов проекта со стороны коллег.

Литература

1. Ефремов И. Лезвие бритвы [Электронный ресурс]. – М. : Агентство ФТМ, Лтд, 2013. Режим доступа: [//http://knijku.ru/books/lezvie-britvy](http://knijku.ru/books/lezvie-britvy).
2. Новая философская энциклопедия / под редакцией В.С. Стёпина. – М. : Мысль, 2001.
3. Bennett, Milton J. «Towards a Developmental Model of Intercultural Sensitivity» in R. Michael Paige, ed. Education for the Intercultural Experience. Yarmouth, ME: Intercultural Press, 1993.
4. Hammer, M. R., Bennett, M. J., & Wiseman, R. Measuring intercultural sensitivity: The Intercultural Development Inventory. In R. M. Paige (Guest Ed.). Special issue on the Intercultural Development. International Journal of Intercultural Relations, 2003