Шпиро Светлана Ивановна

МБОУДОД «Детская художественная школа» г. Североморск

Технология коллективной творческой деятельности на уроках композиции и скульптуры в детской художественной школе

Современная школа должна готовить своих учеников к жизни в новом мире, помочь им стать социально успешными. Для успешности человеку необходимы несколько условий. Во – первых быть творческой, оригинально мыслящей личностью, так как в современном мире креативность уже не привилегия избранных, а повседневная необходимость каждого, важнейший принцип выживания в социуме. Вторым условием успешности считается умение работать в команде, способность эффективного взаимодействия с окружающими людьми, умение ориентироваться в социальных ситуациях, правильно определять личностные особенности и эмоциональные состояния других людей, выбирать адекватные способы общения с ними. Коллективная деятельность воспитывает в человеке, способность регулировать собственные желания, контролировать свои эмоциональные реакции и понимать эмоциональные состояния других людей. На уроках с использованием коллективной деятельности ребёнок сталкивается со всеми этими проблемами: общение, разрешение конфликтов, уступки, советы, критика, контроль над своими эмоциями. Проще говоря, коллективная деятельность учит общению, эффективному взаимодействию со сверстниками. В наше время большие успехи в творчестве редко достигаются кем-то индивидуально. Для мощных социальных, научных, технических, художественных прорывов требуются одновременные творческие усилия многих людей. Способствовать воспитанию личности, обладающей этими важными для современного человека качествами – **креативностью и умению работать в коллективе -** одна из задач преподавателя изобразительного искусства.

Известно, что многие виды искусства целиком выстроены на основе коллективного творчества. Театр, кино, хоровое пение и оркестровая музыка подразумевают коллективное взаимодействие многих людей. Есть так же области искусства, где коллективное творчество рассматривается как редкое, почти аномальное явление. К таковым можно отнести литературу и изобразительное искусство. Соавторство здесь явление довольно редкое, но продуктивное, например, легендарные Илья Ильф и Евгений Петров, Аркадий и Борис Стругацкие – это не просто соратники, их можно назвать «созвучниками», а их литературные произведения являются уникальным творческим продуктом. В изобразительном искусстве ярким примером творческого союза может служить коллектив советских художников – графиков «Кукрыниксы» - Михаил Куприянов, Парфирий Крылов, Николай Соколов. Среди представителей современного искусства возникают интересные творческие союзы, например, известное сообщество современных художников - «Митьки». Что же заставляет художников отказываться от индивидуального авторства, что такого замечательного они находят в коллективном творчестве? Существует много точек зрений на этот счет, одна из них что соавторство – естественное продолжение дружбы. Многочисленные научные исследования показали, что потребность в дружеских отношениях является не только одной из центральных, но и наиважнейшей, среди прочих подростковых ценностей.

Коллективная творческая деятельность интереснейший, захватывающий процесс требующий от педагога изобразительного искусства комплекса личностных и профессиональных качеств. Преподаватель, подобно театральному режиссёру, создающему концепцию спектакля, проектирует развитие детского коллектива как творческого «ансамбля», в котором обеспечивается индивидуальное самовыражение каждого ребёнка. Одновременно педагог является участником коллективного творческого процесса.

В методике преподавания изобразительного искусства, по одной из классификаций рассмотрены несколько форм коллективной деятельности:

1. Фронтальная форма, или индивидуально-коллективная;

2. Комплексная форма;

3. Коллективно-производственная или совместно – последовательная;

Я работаю преподавателем в Детской художественной школе города Североморска более 20 лет. Являюсь педагогом общехудожественных дисциплин, в том числе скульптуры и композиции. Считаю коллективную творческую деятельность важнейшей частью обучения в художественной школе. Приведу примеры такого вида деятельности из своей педагогической практики.

1**. Фронтальная форма,** или индивидуально-коллективная - это такой вид деятельности при которой коллективная работа представляет собой соединение отдельных индивидуальных работ учащихся, созданных с учётом общих задач. При такой форме работы лишь в заключение деятельность учащихся напоминает коллективную.

Пример фронтальной формой коллективной деятельности - коллективная работа учащихся 3 класса по композиции «Календарь».

Каждый ученик выбрал себе один из 12 месяцев календаря, сделал эскизы, продумал цветовое решение, соответствующее времени года и месяцу. Далее работа велась в определенном стиле, на заданном формате, в единой технике, в одном изобразительном материале. Следующий этап работы - соединение частей коллективной работы. Рисунки учеников были переведены в цифровой формат, создан макет, напечатаны мини- календари. Так же была создана электронная версия нашего календаря. Приложение № 1.

Еще один **пример** такого вида деятельности – коллективная работа учеников 4 класса **«Старославянская азбука».** После изучения темы, каждый ученик в соответствии с общей идеей работы выбрал себе одну букву и персонаж славянской мифологии, который начинается на эту букву. (Алконост, Бука, Ветровой, Греза, Домовой и т.д.) В соответствии с общим замыслом были созданы эскизы композиции, найден оригинальный образ персонажа. На основном, строго заданном формате, имеющим рамку определенного размера, тушью и пером ученики изобразили фрагменты общей композиции - страницы «Азбуки» Особенностью этой работы явилось то, что над ее составляющими трудились ученики трех разных групп, которые никогда не работали в одном коллективе. для выработки общего стиля необходимо было обсуждать эскизы и рисунки учеников разных групп. Далее все рисунки были оформлены в одном стиле и объединены в общую композицию. Выпущена книга и создана электронная версия «Азбуки».

Приложение № 2.

2. Комплексная форма коллективной деятельности предполагает выполнение коллективной работы по одной плоскости, когда каждый учащийся делает свою часть задания, имея представления об общем результате и согласовывая свою деятельность с тем, что делают другие.

Пример такой работы – декоративное панно **«Богатыри»,** выполненное учащимися 3 класса на уроке скульптура. По общему замыслу были созданы эскизы к работе, где ребята проиллюстрировали различные эпизоды из жизни, и славные подвиги русских богатырей. Далее коллективно определили соразмерность деталей общей композиции. По точно выверенным эскизам были созданы прорезные рельефы. После обжига глины, совместно выбрали способ сборки и крепления на фоне, цветовое решение. Рельефы были объединены в общую композицию. В результате коллективной деятельности было создано панно, получившее Гран-при в городском конкурсе детского творчества.

Приложение № 3.

Так же комплексная форма коллективной деятельности применялась для выполнения коллективной работа 4 класса **«Городские часы».** Сложность работы состояла в необходимости, точно выверить фрагменты городского пейзажа, учитывая усадку керамического рельефа после сушки. А так же просчитать соразмерность зданий и памятников, украшающих наш город. После точных расчетов получилось 8 одинаковых фрагментов сложной формы. Ученики создали эскизы, с видами нашего города, обсудили и выработали единый стиль и способы декорирования, чтобы композиция смотрелась цельно (оттиски имитирующие крыши домов, способы лепки деревьев и т.д.) В процессе создания рельефов шло активное обсуждение процесса работы, сильные ученики помогали и советовали более слабым. Благодаря такой взаимопомощи работа получилась собранной и цельной.

Приложение № 4

3. Коллективно-производственная или совместно – последовательная деятельность работы, такая форма при которой деятельность детей строится по принципу конвейера, когда каждый делает только одну определённую операцию в процессе создания художественного произведения. Пример такой работы – упражнения по композиции, развивающие воображение. Ученики с помощью стекла и краски, в технике монотипия создавали абстрактные пятна на листе бумаги, потом менялись изображениями и дорисовывали пятна по ассоциациям. Такая работа приносит много удовольствия участникам коллектива.

Приложение № 5.

Таким образом, для успешного создания творческого продукта, необходима определенная последовательность:

1. Подготовительный этап, который позволит детям углубить собственные знания по теме будущей работы, сформировать у них яркие образы, порождающие желание воплощать их в собственной изобразительной деятельности. То есть замысел коллективной деятельности, поиск путей решения общей задачи, распределение ролей, создание эскизов.

2. Основной этап —практическая деятельность, осуществление коллективного замысла. Его цель — не только воплотить в работе образы окружающего мира, но и создать в ходе коллективной деятельности условия для творческого взаимодействия учащихся, содействующие эстетическому и художественному развитию детей.

3. Заключительный этап - это оценка общего результата, это период взаимодействия детей с уже завершенной работой. Однако в воспитательном отношении он не менее значим, чем предыдущие этапы. Он стимулирует осознание своих возможностей, рождение новых творческих замыслов, переживание успеха и радости общих достижений.

Коллективная творческая деятельность - один из самых эффективных видов организации учебного процесса. Психологи выяснили, что совместная деятельность, в том числе и учебная, в большой мере способствует повышению познавательной активности за счёт 2 составляющих. Во-первых – это соперничество. Именно в коллективе рождается желание выделиться, показать свои способности. Это двигает процесс вперёд. Во-вторых – это возможность посоветоваться. Рождается чувство уверенности, когда есть поддержка товарищей. В процессе коллективной деятельности развивается творческое мышление, инициативность, расширяется кругозор, но в то же время решаются конкретные практические задачи: развитие умений и навыков, развивается критическое мышление, анализ и логика. Но главное – это радость созидания, радость успеха, радость признания. Разделенная с другими она многократно усиливается. В этом смысле слово «разделенная» правильно было бы заменить на слово «умноженная». Радость одного становиться радостью всего творческого коллектива.

Литература.

1. Богоявленская Д. Б. Психология творческих способностей. – М. – 2001.

2. Комарова Т. С. Коллективное творчество детей. – М.: 1998.

3. Мудрик А. В. Общение в процессе воспитания – М. – 2001.

4. Пере – Клермон А. Н. Роль социальных взаимодействий в развитии интеллекта детей. – М.: 1991.

11. Фопель К. Как научить детей сотрудничать. Часть 4. – М.: 1999.

14. А. Лилов Природа художественного творчества – М.: 1981.

15. Золотников В. Г. Процесс воображения в художественном творчестве. – М.:1996

16. Родари Д. Грамматика фантазии. – М.: 1978

1718. Кириенко В. И. Психология способностей к изобразительной деятельности. – М.: 1959

19. Комарова Т. С. Дети в мире творчества. – М.:1995

20. Комарова Т. С., Савенков А. И. Коллективное творчество детей. – М.:2000