

Применение опыта организации онлайн-мастерских на уроках искусства в школе

Шкор Лидия Александровна, доцент кафедры музыкально-педагогического образования факультета эстетического образования Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка, кандидат искусствоведения

В статье раскрываются возможности применения опыта организации онлайн-мастерских, накопленного в условиях неинституциональных практик полихудожественного образования, на уроках искусства в школе. Автором охарактеризован формат организации занятий, конкретизировано содержание его этапов, раскрыта специфика педагогического сопровождения.

Ключевые слова: творческая деятельность; мастерские; урок искусства; структура учебного занятия; педагогическое сопровождение.

Введение. Современные педагоги предметной области «Искусство», оперативно откликнувшись на острый вызов времени – пандемию 2019-2021 гг., смогли в кратчайшие сроки организовать в цифровой среде виртуальные творческие мастерские (или онлайн-мастерские), направленные на оказание педагогического содействия в поддержании человеком собственного ресурсного состояния в условиях неопределенности. Онлайн-мастерские «Все рисуем», «Художники и любители», «Соберем оркестр», «Музицируем вместе», «Мой театр», «Диванный хор» (и т.д.) стали маркерами, четко обозначившими ревитализацию неинституциональных практик полихудожественного образования (НППО) в XXI веке [1]. Их историческое предназначение заключалось в создании педагогически насыщенной среды, предоставляющей людям палитру возможностей для приобщения к опыту конкретно-чувственного и эмоционально-ценностного познания окружающего мира посредством совместной творческой деятельности.

Педагогическое содействие, организованное в онлайн-мастерских, помогало осознать круг собственных творческих интересов широкому субъекту ученичества (людям, стремящимся освоить способы и средства творческого самовыражения), мотивируя его через практическое освоение языков искусства к выстраиванию процессов самообразования в области художественной культуры. Предложенный педагогами предметной области «Искусство» в условиях НППО формат проведения учебных занятий, по нашему мнению, может применяться на уроках искусства в школе,

способствуя обогащению их содержания и обеспечивая связь творческой деятельности субъекта ученичества с его жизненными интересами.

Целью данной статьи является описание содержательной структуры онлайн-мастерских на уроках искусства в школе.

Основная часть. Творческая деятельность необходима человеку для его устойчивого духовного, нравственного, эстетического, интеллектуального, профессионального самосовершенствования, что многократно подчеркивалось в исследованиях Э. Абдуллина, В. Бакушинского, Б. Бим-Бада [2]. Художественная культура с помощью педагогического сопровождения способна заполнять повседневную жизнедеятельность индивидуума культурным смыслом, поддерживая и удовлетворяя его потребность в созидании и творчестве [3]. В XXI веке массовый переход широкого субъекта ученичества к онлайн-обучению усилил запрос на личностно ориентированное обучение, т.к. цифровая среда предоставляет возможности широкого выбора вариантов занятий творческой деятельностью, педагогов, времени, места и темпа обучения. Процесс обучения в онлайн-мастерских является коммуникативно насыщенной ситуацией, т.к. приобщение к опыту эмоционально-ценностного познания мира осуществляется через диалог. Мастерская – это открытая диалоговая площадка, где с помощью педагогической поддержки осваиваются способы реализации творческих потребностей человека. Они выражаются в повседневных занятиях изобразительной деятельностью, декоративно-прикладным искусством, музицированием, словесностью (и др.), построенных на концепции микромастерства (Р. Твиггер), или пошаговом освоении минимально необходимых навыков в процессе создания творческого продукта. При этом результаты творческой деятельности являются быстро ощутимыми, наглядными, конкретизированными для каждого обучающегося, тем самым мотивируя их к дальнейшим самостоятельным занятиям.

В онлайн-мастерских привлекательность и спонтанная потребность в освоении новых творческих навыков возникает под влиянием просмотра деятельности других участников. Несмотря на разнообразие предлагаемых вариантов воплощения творческих замыслов в условиях онлайн-мастерских, формат организации подобного рода занятий достаточно быстро обрел свою содержательную структуру. Ее можно представить последовательностью следующих этапов:

1. Информационный вброс.
2. Ориентировка.
3. Индивидуальная проба.
4. Совместное творчество.
5. Вернисаж с интеракцией.

6. Рефлексия

Рассмотрим более подробно каждый этап, чтобы применять опыт онлайн-мастерских на уроках искусства в школе (урок-мастерская) для организации проектной деятельности учащихся. Итогом этой деятельности является создание творческого продукта как проекта, направленного на мотивированное освоение новых знаний, умений и навыков, связанных с языками искусства.

Информационный вброс. Назначение этого этапа состоит в распространении в сети короткого, но очень яркого сообщения, подкрепленного визуализацией, вызывающего сильную эмоцию, незабываемое впечатление людей. Это своеобразная реклама онлайн-мастерской, привлекающая к ее деятельности заинтересованную аудиторию и информирующая о способе регистрации, заявки. В случае со школьниками, например, это может быть размещенный на сайте учреждения образования видеоролик с кратким и броским названием «Создай свой шедевр за час», демонстрирующий уже созданные творческие продукты. Результатом данного этапа является формирование заинтересованного сетевого сообщества учащихся.

Ориентировка. На данном этапе учащиеся получают конкретные представления о творческом продукте в его цифровом (виртуальная музыкальная открытка, фотофильм, буктрейлер, ролик-шоурил, лирик-видео, цифровой рисунок) или материальном выражении (музыкальное поздравление-сюрприз, скрапбукинг, коллаж, куклы для настольного театра, произведение декоративно-прикладного искусства и т.д.), его предназначении (подарок к конкретным памятным датам, традиционным обрядовым праздникам; сувенир от волонтера в дом престарелых; лот на благотворительность; декоративный элемент интерьера; проект для совместной досуговой деятельности и т.д.), способах создания (работа в цифровой среде с прикладным программным обеспечением или с реальными материалами (краски, бумага, ткани, бисер, синельная проволока, полимерная глина) и инструментами (фортепиано, синтезатор, миди-клавиатура, гитара, перкуссия). Основными методами здесь являются словесные (лекторий, эвристическое тематическое собеседование) и наглядные (мастер-класс, скринкаст, шоурил). Современные цифровые технологии позволяют повысить эффективность наглядных методов за счет многоканальной демонстрации (до шести совмещенных видео по технологии полиэкрана, или split screen) способов работы с реальными материалами, что достигается интеграцией наглядного показа со словесным пояснением. Многоканальная наглядность особенно результативна в показе приемов работы с нетрадиционными техниками рисования (граттаж, монотипия, штампинг, дриппинг) или

аппликации (скрапбукинг), с реальными материалами (глиной, тканями, проволокой), с перкуссией (для подготовки музыкального поздравления-сюрприза).

В соответствии с темой занятия материалы данного блока могут дополняться файлами из общедоступных педагогических медиатек, (например, <http://www.sozvezdieoriona.ru>; <http://metodsite.edusite.ru>; <http://www.uchportal.ru> и т.д.), видеороликами, заранее подготовленными педагогом как шоурилы. Эти материалы служат эталонными примерами воплощения творческих замыслов в практической творческой деятельности человека, и одновременно формируют у обучающихся визуальные и слуховые представления об отличиях шедевра и произведения искусства от творческого продукта. Шедевры и произведения искусства, погружая обучающегося в пространство художественной культуры, показывают, насколько многогранен и велик опыт созидательной творческой деятельности, накопленный человечеством. Учителю важно подчеркнуть обучающимся, что любой творческий продукт, созданный собственными руками, является осознанным шагом к достижению мастерства (А. Бакушинский, О. Некрасова-Каратеева, Б. Юсов). В практике творческой деятельности человек осознает свой духовный и профессиональный рост, а уже созданные Другим высокие образцы искусства стимулируют мотивацию достижения поставленных лично значимых целей.

На этапе ориентировки предоставляется информация о свойствах используемых материалов и необходимом инструментарии, принципах работы. Обучающиеся получают бесплатные ссылки на прикладное программное обеспечение, необходимое для обработки или монтажа фотографий (InPixio, Paint.NET, PhotoScapeX, Photos Pos Pro, Fotor, и т.д.), видео (DaVinci Resolve, Hitfilm, Final Cut,), звука (Audacity, Hya-Wave, Sodaphonik), рисунка (Paint.net, PixBuilder Studio, MyPaint). Ориентировка направлена на усиление интереса учащихся к практической творческой деятельности, плавно подводя их ко второму блоку учебного занятия – пробам.

Индивидуальная проба. На данном этапе осуществляется первичное ознакомление учащихся с материалом в реализации желания «попробовать что-то сделать». В живописи это сравнимо с эскизами, в музыке – с экспромтом, в театре – с этюдом, в литературе – с эссе. Умозрительно представляемый цельный образ будущего творческого продукта дробится на его составляющие, т.е. создается пробный фрагмент, на примере которого возникает понимание особенностей работы с программой, или тактильные ощущения, связанные со свойствами материалов (глины, бумаги, ткани, проволоки) при соприкосновении с ними и последующим физическими воздействиями рук человека. В случае первых индивидуальных проб игры на

конкретном музыкальном инструменте (фортепиано, гитара) осваивается узнаваемый мотив или гармонический оборот, а на перкуссии – простой ритмический рисунок. На этапе индивидуальной пробы может быть создана законченная миниатюра, освоен мотив-попевка, сформирован фрагмент фотофильма, виртуальной музыкальной открытки, буктрейлера. В блоке пробы происходит синхронизация взаимодействия «руки и разума», что В. Сухомлинский называл необходимым условием для практического воплощения любого творческого замысла [4]. Материалы, использованные на данном этапе, могут быть отложены насовсем, либо задействованы в последующем.

Совместное творчество. Данный этап начинается с формирования микрогрупп учащихся, исходя из количества (например, группа из 25 школьников). В качестве способа формирования может быть использованы приемы «выбери букет», или «собери пазл». Первый прием наиболее оптимален для разделения на микрогруппы в цифровой среде: из пяти предложенных цветочных букетов (ландыш, тюльпан, сирень, роза, ромашки) каждый учащийся выбирает наиболее привлекательные для себя цветы. Таким образом, быстро выяснив схожесть предпочтений участников творческой мастерской, педагог формирует микрогруппы и предоставляет им вебинарные комнаты для дальнейших совместных творческих действий. Второй прием («собери пазл») лучше использовать, если творческая мастерская проводится в гибридном формате, т.е. группа заинтересованных участников собирается в классе с компьютерным оборудованием и подключается к онлайн-мастерской. Тогда микрогруппы для совместного творчества формируются в оффлайн режиме: каждый учащийся вытягивает из мешочка для лото узнаваемый фрагмент картинки (разрезанное на части изображение цветочного букета), и таким образом находит других участников своей микрогруппы для дальнейшей совместной деятельности.

В микрогруппе определяется цель деятельности (например, создание виртуальной музыкальной открытки или кукол для настольного театра), исходя из которой возникают общие задачи и конкретные обязанности для каждого участника. Общие задачи для создания виртуальной музыкальной открытки формулируются следующим образом: участникам необходимо подобрать аудиотреки, видео или фотографии из общедоступных медиатек или личных хранилищ, сделать цифровой рисунок, составить сопроводительный текст, выбрать дополнительные визуальные или звуковые эффекты, а также провести взаимную экспертизу проделанной микрогруппой работы. Конкретные обязанности для каждого участника связываются с выполнением определенной задачи с соблюдением тайминга. Для создания настольного театра выбирается текст (или фрагмент текста) и музыкальное

сопровождение для постановки, распределяются роли, в соответствии с которыми делаются куклы для всех участников микрогруппы. Далее ими осуществляются репетиции мини-спектакля, взаимораспределяются новые обязанности (режиссирование, суфлирование, включение и выключение музыкального сопровождения, съемка).

Этап совместной деятельности требует повышенной активности от каждого участника субъект-субъектного взаимодействия. Объединение в микрогруппы позволяет в совместном «мозговом штурме» преодолевать возможные трудности, опираясь на принцип «равный обучает равного». Возникающие у микрогруппы в целом затруднительные ситуации требуют быстрого и «точечного» педагогического содействия, т.к. нахождение учащихся в «режиме ожидания» педагогической поддержки снижает их внутреннюю мотивацию к дальнейшей творческой деятельности. Именно педагогическое сопровождение обеспечивает динамичный темп командной работы учащихся на уроке-мастерской.

Для соблюдения баланса затраченного времени и продуктивности действий (таймига) на этапе совместного творчества целесообразно использовать фоновое звучание инструментальной музыки, которое иллюстрирует учащимся предполагаемую динамику в их работе (создание кукол для настольного театра, подбор фото и видео). Участник микрогруппы, в обязанности которого входит подготовка вариантов звукового оформления музыкальной открытки или музыкального сопровождения постановки настольного театра, работает в наушниках.

Если в начале работы микрогруппы фоновое звучание музыки отличается спокойным темпом (*moderato*) и тихим «прозрачным» звучанием, например, струнного ансамбля, то по мере продвижения работы к ее завершающей стадии необходимо дважды изменить интенсивность звучания звукового сопровождения и возрастающую активность ритмического рисунка, чтобы подчеркнуть изменения в тайминге. Работу на четвертом этапе лучше завершать под активные ритмы танцевальной музыки, которые невербально подчеркнут окончание времени, отведенного на основную деятельность. Музыка, передающая активное движение, обладает важным свойством: она повышает внутренний эмоциональный тонус у обучающегося, помогая ему финишировать в своей деятельности. Этот прием рекомендуют использовать многие педагоги (А. Зимина, В. Мелас, В. Рева, Г. Дэвис [5]), чтобы комфортно завершить процесс творческой деятельности для всех учащихся: возникшая после звучания музыки тишина служит таким же ярким сигналом, как и звонок с урока.

Совместная работа всей микрогруппы с готовыми треками – соединение всех элементов музыкальной открытки в финальной верстке или постановка

мини-спектакля в настольном театре – требует фоновой тишины и использования условных сигналов, обозначающих постепенное уменьшение времени. Ими служат периодически повторяющиеся природные звуки (шум листьев, пение птицы, стук капель дождя и т.д.), которые не вызывают негативной эмоциональной реакции у участников микрогруппы, но напоминают им о тайминге.

Вернисаж с интеракцией. Данный этап демонстрирует учащимся многообразие креативных решений, в которых нашли свое переосмысление и воплощение материалы, представленные на этапе ориентировки. Педагогическое сопровождение на пятом этапе направлено на выявление очевидных достоинств каждой творческой работы и заострение внимания обучающихся на значении искусства, образования, культуры, творчества в жизни человека.

Рассматривая итоги творческой деятельности на вернисаже с интеракцией, педагог опирается исключительно на формирующее оценивание, чтобы: закрепить у каждого обучающегося потребность к продуктивной созидательной деятельности; побудить его к самостоятельному освоению образовательных ресурсов (медиатек, платформ, YouTube-каналов и т.д.), представленных в цифровой среде; помочь сформулировать собственные задачи по расширению умений и навыков, помогающих поддерживать ресурсное состояние личности в пространстве повседневности. Формирующее оценивание призвано стимулировать развитие у субъекта ученичества интереса к творческим действиям, позволяющим ему стать «интересным для самого себя» [11]. Е. Бондаревская, В. Даренская [12], Дж. Маршалл [13] отмечали, что творчески наполненный человек стремится помочь Другому не только осознать имеющиеся внутренние ресурсы, но и заставить работать эти ресурсы на саморазвитие.

Рефлексия. На данном финальном этапе участники свободно обсуждают результаты проведенного занятия, переходя к «деятельности общения», в которой раскрываются конкретно-чувственные, художественные и эмоциональные впечатления, связанные с созданием творческого продукта. Обмен впечатлениями проводился по принципу ключевых слов по принципу «ХИМС» – Хорошее, Интересное, Мешало, Схвачу для себя. Именно вербализация «С» являлась педагогически подготовленным моментом усиления витальных и творческих сил каждого субъекта ученичества, кульминацией его познавательной деятельности, связанной с работой эмоционального интеллекта. Посредством принципа «ХИМС» педагог показывает учащимся, каким образом возможно самонастраиваться на дальнейшую творческую деятельность, осуществлять продуктивное обсуждение чужих творческих идей с их последующим заимствованием или

переработкой. В «деятельности общения» каждый учащийся получает опыт восприятия своей деятельности Другим и одновременно уясняет для себя, в чем именно заключается привлекательность и оригинальность предлагаемых им идей или решений.

Обсуждение результатов проведенного учебного занятия в творческой мастерской может строиться по принципу блиц-интервью педагога с каждым учащимся. Если кто-то испытывает некоторые затруднения в «деятельности общения», то педагог задает наводящие вопросы, с помощью которых преодолеваются эмоционально-психологические барьеры, препятствующие продуктивному диалогу или полилогу. Чтобы блиц-интервью педагога и учащегося помогало последнему осознать и наметить возможный вектор творческого саморазвития, педагог применяет прием «смс для себя» [6]. Этот прием состоит в том, что учащийся придумывает фразу поддержки, которую бы хотел отправить самому себе. Такой педагогический прием помогает субъекту ученичества осознать и сформулировать свои ближайшие творческие планы, глубже понять свои потребности, отметив возникший интерес к новой сфере деятельности.

Педагогическое сопровождение, осуществляемое на шестом этапе, способствует поддержанию интереса учащихся к практической творческой деятельности, а также раскрывает ценность образования и культуры для эмоционального переживания целостности и полноты жизнеосуществления. А. Баттиани утверждает, что неуверенность человека в собственных творческих силах, его стремление к копированию или прямому подражанию, зачастую служит внутренним психологическим ограничителем, не позволяющим свободно погрузиться в творческую деятельность [6]. Корни этого явления, по мнению Г. Биеста, К. Дуглас, К. Роджерса, В. Мелас (и др.), кроются в подсознательном стремлении избежать ошибок, хотя в условиях мастерских человек работает, поддерживает и развивает собственное творческое «Я» [7; 8]. Именно поэтому через педагогически насыщенную «деятельность общения», организуемую на шестом этапе занятия в творческой мастерской, выявляются и нивелируются возможные сомнения учащегося в его творческом потенциале. Современные педагоги, например, Е. Бодина, Е. Гуляева, Л. Золотарева, Е. Командышко [9], Л. Савенкова [10], постоянно напоминают о том, что стремление индивидуума оставаться в рамках некой «правильности», использовать усвоенные клише, тормозит его подлинное творческое развитие.

Заключение. В современной экономике знаний возрастает значение креативного мышления, которое развивается посредством постоянной творческой деятельности. В условиях НППО оказался разработан и апробирован формат организации учебных занятий, являющийся

перспективным для проведения уроков искусства в школе, для организации работы шестого школьного дня, школьного лагеря, волонтерства. Проектная деятельность в творческой мастерской позволяет каждому учащемуся реализовать себя в роли автора, генерирующего идеи и воплощающего их на практике. Творческая деятельность учащихся, получая педагогическую поддержку, раскрывается как человекообразующее действие, наполненное социокультурным смыслом.

Организация мастерских на уроках искусства в школе направлена на совершенствование навыков проектной деятельности обучающихся; на закрепление взаимосвязей искусства с творческими интересами человека, поддержки его творческой самостоятельности и необратимости дальнейшего развития художественно-образного мышления и эмоционального интеллекта; на удовлетворение его эмоциональных потребностей в переживании целостности, полноты и красоты собственного жизнеосуществления, что необходимо для устойчивого развития личности.

Литература

1. Шкор Л.А., Торхова А.В. Неинституциональные практики полихудожественного образования как педагогическое явление: исторический контекст / Л.А. Шкор, А.В. Торхова // Наука о человеке: гуманитарные исследования. – 2021. – Т.15. – №3. – С. 80-86.
2. Бим-Бад, Б.М. Педагогическая антропология / Б. М. Бим-Бад. – М. : Юрайт, 2015. – 223 с.
3. Амонашвили, Ш.А. Размышления о гуманистической педагогике / Ш.А. Амонашвили. – М. : Изд. дом Ш. Амонашвили, 1995. – 496 с.
4. Сухомлинский, В.А. Сердце отдаю детям / В.А. Сухомлинский. – М. : Концептуал, 2018. – 320 с.
5. Davis, G., Rimm, S. Education of the gifted and talented / G. Davis, S. Rimm. – Boston : Allyn & Bacon, 2004. – 552 p.
6. Баттиани, А. Преодоление безразличия: Нахождение смысла во время перемен / А. Баттиани. – М. : Когито-Центр, 2020. – 139 с.
7. Biesta, G. Educational Research: An Unorthodox Introduction / G. Biesta. – London : Bloomsbury Academic, 2020. – 179 p.
8. Douglas, K. Engaging Learners Through Artmaking: Choice-Based Art Education in the Classroom / K. Douglas, D. Jaquith. – New York : Teachers College Press, 2018. – 189 p.
9. Командышко, Е.Ф. Педагогический потенциал искусства в творческом развитии учащейся молодежи: интегративный подход / Е.Ф. Командышко. – М.: ИХО РАО, 2011. – 292 с.
10. Савенкова, Л.Г. Полихудожественное образование как условие введения ребенка в культуру / Л.Г. Савенкова // Вестник МГУКИ. – 2019. – №1. – с. 156-163.
11. Король А.Д. Человек и его смыслы: образовательные заметки / А.Д. Король. – Минск : Вышэйшая школа, 2020. – 238 с.
12. Даренская, В.Н. Культурно-историческое содержание концепта Homo universalis / В.Н. Даренская // Научный результат. Социальные и гуманитарные исследования. – 2020. – Т. 6. – № 1. – С. 46-58.
13. Marshall, J. Integrating the Visual Arts Across the Curriculum: An Elementary and Middle School Guide / J. Marshall. – New York : Teachers College Press, 2019. – 143 p.