Статья «Путь молодого педагога или как детям полюбить архитектуру?»

Рудковская Ирина Владимировна

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» (МБУ ДО «ДДТ») город Норильск

Педагог дополнительного образования

Учитель работает над самой ответственной задачей – он формирует человека. Педагог – это инженер человеческих душ.

М. И. Калинин

Я, Рудковская Ирина Владимировна, работаю в МБУ ДО «ДДТ» педагогом дополнительного образования творческого объединения «Демиург» с сентября 2014 года.

Свою профессиональную деятельность выстраиваю в соответствии с дополнительной общеразвивающей программой «Архитектурный дизайн».

Творческое объединение посещают более 30 учащихся младшего и среднего школьного возраста. Почему «Демиург»? Демиург в переводе с греческого - это творец, мастер высшего пилотажа, то творческое начало, которое подвигает человека созидать и быть подобным божеству.

Есть расхожее мнение, что человеку, чтобы не останавливаться и развиваться дальше, нужно не засиживаться на месте и менять работу через каждые пять лет, возможно, это утверждение не без основательно, но нет правил без исключений. По-моему как раз это правило совершенно не приемлемо к архитектуре, дизайну, ну и тем более к педагогике. Специфика профессии такова, что после пяти лет практики, педагог только начинает чувствовать некую уверенность, крылья за спиной лишь только начинают расти, а если ты преподаёшь архитектуру, так помимо, загадок человеческой психики присоединяются архитектурные головоломки, дизайн концепции, и это не зависимо от того работаешь ли ты с детьми или со взрослой аудиторией. Архитектура, дисциплина, находящаяся на стыке науки и искусства, творческое вдохновение и строгий математический расчет, эмоция и разум одновременно. Совершить увлекательное путешествие в мир архитектуры, так чтобы не нарваться на подводные камни непонимания задача не из легких, это основная проблема, которая преследует меня как педагога с первых дней практики преподавателя. Но прежде чем приступать разгадывать педагогические загадки, важно вспомнить цель своей образовательной программы, дословно она звучит так: «Основная цель программы – формирование устойчивой мотивации и познавательных интересов в сфере художественного проектирования и архитектурного дизайна, способствовать формированию у учащихся технического мышления и пространственных представлений, художественно-конструкторских способностей для дальнейшего самоопределения».

Архитектура, дизайн - это объем и трехмерное пространство, это компоновка геометрических тел по длине, ширине и высоте и не просто компоновка это правильно организованная система, но начинается всё на плоском листе бумаги, с помощью карандашей и красок. Вот и наступил первый ответ на вопрос, как преподавать детям архитектуру? Не будем усложнять, будем рисовать: домики, небо, солнце, деревья, кошек …, и конечно же писать, писать красками гуашевыми и акварелью, обводить всё черными и цветными ручками, выдумывать радужный город, обводить восковыми карандашами и опять красить, а потом лепить, вырезать из бумаги и клеить! Так проходит первый год обучения, где ребята знакомятся с основами: рисунка, живописи, цветоведения, бумагопластики, формообразования и т. д., начиная от простого, постепенно усложняя. Во втором полугодии дети через практику начинают знакомиться с этапами работы над архитектурным проектом, «поднимаются» над плоскостью листа. Последующие 3 года обучения строятся по спиралевидной схеме, предполагая проектно-деятельностный подход как основу для изучения и усвоения предметных и межпредметных знаний.

Проектная деятельность излюбленная педагогическая технология на занятиях архитектурой. В процессе работы над творческим проектом происходит уход от шаблонного стандартного мышления за счет, того что дети до самого завершающего этапа творят без предоставленного образца изделия по предложенной преподавателем схеме, познавая азы материаловедения, включая потенциал нетрадиционных технологий. Такой подход дает детям возможность проявить в полной мере свои креативные способности, попробовать различные приёмы и методы, развить фантазию, отказаться от стереотипов мышления, служит развитию разносторонних способностей учащихся: художественно-творческих, интеллектуально-познавательных, профессионально-технических.

Работа над архитектурным проектом – это практически всегда долгий, утомительный процесс. Поэтому я в своем творческом объединении на каждом занятии использую игровые технологии, которые формируют веселую, жизнерадостную атмосферу, создают благоприятный психологический климат в объединении, мотивируют для дальнейших занятий и развивают надпрофессиональные - гибкие навыки. Наиболее часто используемые игры: «Найди …», «Снежный ком», «Путаница», «Лишний стул», «Волшебный стул», «Меня зовут…», графическая игра ассоциация «Эта геометрическая фигура похожа на…», «Сломанный телефон» и т. д. Ребята часто предлагают свои игры или свой вариант развития игры, инициатива поощряется, к тому же это возможность почувствовать себя в роли ведущего.

Недавно пролистывая каналы телепередач, мой взор задержался на очередном фильме про супер-героя, и вдруг я для себя отметила, то чего раньше не видела. Все эти названные супер-герои, сами из себя не представляют чего-то сверхъестественного, они совсем не гении, это обычные люди, единственное, что их выделяет из толпы обывателей любопытство, рискованность, верные друзья и крутые приборы, которыми они очень здорово управляют, как Джеймс Бонд, например. Я провела аналогию и открыла, что сегодняшние гаджеты – это и есть помощники которые могут сделать из нас супер-героя, супер-ученика, супер-педагога или кого угодно с приставкой супер… Так я поняла необходимость, научить пользоваться своих воспитанников гаджетами, конечно современные дети вполне осведомлены и могут прекрасно «убивать» время, «засиживаясь в телефоне», а продуктивно пользоваться благами цивилизации плохо получается. Поэтому в педагогической практике я стараясь как можно чаще на своём примере использовать методы ИКТ-технологий. Историю архитектуры мы изучаем посредством просмотра видеофильма «История искусств с Хрюшей» на канале YouTube, я подключаю свой мобильный телефон к компьютеру и телевизору, транслирую знания и не скрываю источники данных, поэтому дети при желании могут совершить то же действие у себя дома. Ребята постарше после этапа эскиза, просматривают мастер-классы на мобильном устройстве, где представлены варианты дальнейших этапов работ и т. д. Одна из моих воспитанниц разработала игру-тренажер по кибербезопасности «Правда или Спам», игра оказалась не только интересной, но и очень полезной, с помощью неё дети учатся отличать правду от спама, задания максимально приближены к реальным условиям киберпространства, к тому же часть действия происходит в online чате телефонов, что ещё больше подогревает интерес участников.

И всё же, гаджеты на занятиях архитектурой дети используют только в рамках образовательного процесса. В творческом объединении существует строгое правило - в телефоне не играем - подкрепленное беседой о здоровом образе жизни, режиме сна и отдыха и т. д., поэтому строгое правило воспринимается не как блажь «злой учительницы-мучительницы», а как хороший совет доброго друга, и на переменах остаётся время поиграть всем вместе, а ёще сделать динамическую паузу в виде зарядки, где каждый из участников по очереди показывает своё упражнение, а остальные его повторяют. Постепенно из года в год, формируя навыки здоровьесбережения.

 В дополнительном образовании приоритетным считается развивающий характер обучение, поэтому речь о конкурсном отборе обучающихся не стоит, дети, руководствуясь своими желаниями и интересами направляют свою энергию в то русло, куда тянет их душа. Одаренный ребёнок в творческом объединении совершенно не редкость, такие воспитанники глубже погружаются в материал, больше успевают сделать за учебный год, архитектурный проект приобретает оформленный характер, поэтому дети успешно участвуют в НПК «Шаг в будущее» и в городском конкурсе проектно-исследовательских работ «Творческий потенциал Норильска».

 Дети особой заботы ещё одна грань моей педагогической работы. Специально для таких детей я разработала адаптированные образовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья «Четыре цвета года» и «На земле, в воде и воздухе…». Результатами успешной работы с детьми ОВЗ являются дипломы и грамоты городских конкурсов: «Экология глазами детей», «Это мы можем», «Мир увлечений»; всероссийского конкурса «Твори! Участвуй! Побеждай!»; Международных творческий конкурсов: Toyota «Автомобиль мечты», «Кладовая талантов», номинация художественное творчество детей с ОВЗ и др.

Если спросить кто такой архитектор - это тот, специалист, кто фасадики рисует, планы? То приходит ответ, что архитектор – этот человек, который организовывает некие процессы в пространстве. Понять, что за процесс и пространство – это никто, кроме архитектора не может. Зная и понимая зерно профессии, я как преподаватель занимаюсь не оттачиванием таких необходимых раньше навыков, например как аккуратный чертеж плана и разверток (тем более у детей младшего и среднего школьного возраста этого не возможно добиться, да и не нужно). У архитектора настолько мультифункциональный мозг и способ мышления, что он очень легко решает стратегические задачи свойственные профессиональным руководителям. Научить такому образу мыслей, вот наиболее важная задача моя как педагога, независимо от того выберет ребёнок профессию архитектора или нет. Важно, чтобы обучение в творческом объединении «Демиург» позитивно повлияло на мировоззрение и развило навыки критического мышления, кооперации, коммуникации, креативности, эмоционального интеллекта, кибербезопасности и т.д., те гибкие надпрофессиональные компетенции, которые сейчас принято называть «навыками будущего». Этот вопрос глубоко затронул меня и в конечном счёте вылился в обобщение передового педагогического опыта по теме «Занятие архитектурой как эффективное средство формирования «Навыков будущего».

Детская фантазия безгранична, ребёнку достаточно сделать несколько неуверенных штрихов и он уже в сказке рисунка, сюжет которого заманивает и может продолжаться, заполняя лист за листом, пока не закончится весь альбом. Но как только очарование сюжетом исчезает, на листах видны невнятные закорючки, так постепенно интерес к рисованию угасает, оставляя место разочарованию, возникает убежденность, что рисовать могут лишь избранные, особенные люди. Каждый вид искусства : музыка, танец, кино, скульптура имеет в своём арсенале свой набор выразительных средств, с помощью которых человек передаёт свои мысли и эмоции. Научить детей выражать свои эмоции с помощью кистей и красок, мне помогает метод комбинаторных игр. В основе которого лежат комбинаторные действия с элементами языка изобразительного искусства, где цель не создание конкретного изображения, а «игра» с заданным правилом на основе собственных эстетических предпочтений, при этом ребёнок совершает открытие выразительности, которым можно будет пользоваться в дальнейшем.

Ещё одно прекрасное педагогическое средство, технология мастер-класса, это не заменимый способ обучения, когда нужно быстро и гарантированно качественный творческий продукт, в преддверии таких праздников как День матери, Новый год, 23 февраля, 8 марта, я всегда провожу мастер-классы по изготовлению подарков для родных. Замечательным опытом стало культурно-воспитательное мероприятие в виде семейной мастерской «Розы для Норильска» и «МамПапия», где дети, сами выступили в роли преподавателя, для своих родителей.

Настоящим событием для нашего коллектива оказалось участие в международном конкурсе: Toyota «Автомобиль мечты», страна-организатор конкурса Япония, являющийся глобальной социальной инициативой, способствующей развитию детского творческого потенциала. Ребята на себе прочувствовали все этапы творчества, от замысла до воплощения. С помощью приёма «мозговой штурм» мы выдумывали модели автомобилей, которые должны быть полезными для человечества, функциональными, оригинальными, возможно где-то фантастичными, потом рисовали их в различных техниках, описывали технические свойства и полезность машин, отправляли почтовым переводом работы, голосовали на сайте за рисунки и с нетерпением ждали дипломы.

Не малое значение в творческом объединение уделяется формированию воспитательной системы. Так девочка из нашего объединения стала победительницей в городском конкурсе «Я рисую этот мир…», в рамках долгосрочного воспитательного проекта «Школьный корабль ХХI века». Все мероприятия имеют не только узко профессиональную направленность, как культурно-воспитательное мероприятие «Снежный городок», квест «Великие памятники архитектуры», посещение выставки эскизных проектов и макетов учащихся норильской художественной школы «Город будущего», поездки на церемонии награждения, но развивают интеллектуальную, познавательную, гражданскую, творческую, семейную составляющие мировоззрения ребёнка.

Для определения базового уровня знаний и умений, мною разработаны контрольные срезы для учащихся каждого года обучения, на начало, середину и конец учебного года, которые предполагают раскрытие познавательных способностей и практических навыков в рамках программного курса. Для выявления уровня сформированности ЗУН, воспитанности и творческой активности, подобраны и систематизированы материалы: анкеты, опросы, графические и письменные тестирования, компьютерные психологические тесты, тесты-тренажеры и т. д. Результаты диагностики отражаются в цифровых «Картах успешности». Уровень обученности учащихся стабилен, средний уровень качества обученности на конец учебного года в среднем составляет 93 %.

Портфолио учащихся является наглядной демонстрацией индивидуальных и коллективных достижений. Не менее 70% обучающихся являются участниками различных конкурсов локального, городского, всероссийского и международного уровней, очной и дистанционной формы, о чем свидетельствуют многочисленные награды.

Высокая результативность, комфортный эмоциональный климат, творческая атмосфера, интересные культурно-воспитательные мероприятия, активная социальная позиция, грамотное взаимодействие с родителями всё это в целом обеспечивает стабильный состав детей в творческом объединении.

Тот, кто обучает, должен всегда продолжать учиться сам. Для того чтобы вдохновляться и вдохновлять других необходимо находиться в постоянном развитии, поиске, в творческом полёте, поддерживать высокий градус увлеченности, в этом помогает собственное саморазвитие. Мои «молчаливые друзья» - книги открывают мне тайны психологии, педагогики, живописи, дизайна, архитектуры, вторят им видеофильмы и видео мастер-классы, посещаю открытые занятия и выступления коллег на различных методических объединениях, педагогических семинарах и др., прохожу курсы повышения квалификации. Так зарождается мысль или задумка, а дальше мысль сменяется действием. Будь то новая игра, традиционная или нетрадиционная техника, работа с неизвестным материалом, технический эксперимент, новые знания необходимо применить, иначе они просто бесполезны, поэтому после небольшой индивидуальной практики, вместе с командой единомышленников, ребятами из творческого объединения, начинаем пробовать, экспериментировать, отвергать и предлагать, ошибаться и достигать вершин.

И так, теория подкреплена практикой, выводы сделаны, я делюсь ими, транслируя на МО, ГМО, различных творческих группах, провожу мастер-классы, демонстрирую опыт на конкурсах открытых занятий локального и городского уровня, систематически принимаю участие в профессиональных выставках и конкурсах. Работая в составе жюри, оцениваю достижения коллег. Опубликованные статьи, конспекты, обобщения можно найти в методических сборниках и в он-лайн пространстве.

В перспективе планирую продолжить работу по совершенствованию программно-методического обеспечения, вопросы организации творческой и педагогической деятельности на занятиях архитектурным дизайном возникают, и будут возникать, а поиск их решений приведут к новым неизведанным от того притягательным горизонтам и свершениям. В заключение хочется вспомнить замечательные, наполненные настоящей мудростью слова Ричарда Олдингтона: «Всему, что необходимо знать, научить нельзя, учитель может сделать только одно – указать дорогу», и словно продолжая мысль Олдингтона, высказывается Альберт Энштейн: «Высшее искусство, которым обладает учитель, - это умение пробудить радость от творческого выражения и получения знаний».