

Оглавление

5 Особые мастерские

Устройство

центра профессиональной подготовки
для особых молодых людей 9

Почему мы обучаем особых подростков
художественным специальностям? 12

Почему выбрана
модель ремесленной мастерской? 14

Особенности профессионального обучения
в наших мастерских 16

Разные способы взаимодействия 20

Интерес общества
к изделиям наших мастерских 23

Участие в выставках
и продажа работ мастерских 24

Роль педагогов в мастерской 25

Педагогические принципы 26

День в мастерской 28

Как набирается группа 29

31 Елена Сирота. Общеобразовательное обучение

Примеры проводимых занятий 35

41 Тамара Лаврентьева. Керамическая мастерская

Принципы обучения 43

Лепка 54

Роспись	56
Основы композиции.....	58
Свободное рисование.....	63
Деколи.....	64
Как сделать... (рассказ в картинках)	66

4

77 **Марина Пекарская. Текстильная мастерская**

Как появилась мастерская.....	79
Объединение разных направлений и разных подходов.....	80
Взаимодействие художников и учеников.....	83
Куда двигаться дальше	85
Декоративные швейные технологии. Художник Марина Пекарская	86
Ткачество. Художник Ирина Лычагина	89
Батик. Художник Вероника Павленко	92
Как сделать... (рассказ в картинках)	96

107 **Екатерина Рахманова.**

Художественно-полиграфическая мастерская

Рассказ о творческом занятии. Художник Рахиль Каменская	113
Курс «История культуры и изобразительное искусство». Художник Рахиль Каменская	116
Как сделать... (рассказ в картинках)	120

127 **Приложение.**

Ольга Волкова. Опыт профессионального училища Кескусуйсто, Хельсинки

143 **Учебные планы и образовательные программы для начальной профессиональной подготовки учащихся с тяжелыми нарушениями развития**

Особые мастерские

5

6

Мы хотим рассказать про наши художественно-прикладные мастерские, где специалисты учат работать молодых людей с проблемами развития.

Идея создать такие мастерские появилась около десяти лет назад в Центре лечебной педагогики. Для помощи особым детям там активно используются разные виды творческих занятий – рисование, лепка, шитье, работа с деревом¹. Постепенно художники и педагоги поняли, что занятия ремеслами могут быть не только терапией, но и основой будущей профессии. В ЦЛП открылись небольшие группы предпрофессиональной подготовки особых подростков.

Наши ученики выросли. Для взрослых людей с психическими проблемами существовали в Москве в основном клубы и досуговые центры. Они решают проблему преодоления социальной изоляции, но этого, по нашему мнению, недостаточно. Мы хотим, чтобы у наших учеников была полноценная жизнь, чтобы они не были только получателями помощи, а научились делать что-то нужное и интересное для других. В этом наши желания совпадают с желаниями наших учеников и их родителей.

¹ См: Ремесленные мастерские: от терапии к профессии. – М., 2004; Обучение основам ремесла и развитие общения на занятиях в керамической мастерской. – М., 2009; Кейер Е.А. Работа с глиной как метод лечебно-педагогической коррекции // Педагогика, которая лечит. – М., 2008; Караневская О.В. Занятия керамикой с детьми, имеющими эмоционально-волевые нарушения // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. – 2005. – № 2.

Нескольких лет сотрудники ЦЛП и инициативная группа родителей целенаправленно занимались организацией профессионального обучения особых молодых людей. Наконец ситуация сдвинулась с мертвой точки – перед нами открылась возможность, о которой мы раньше не думали. Директор технологического колледжа № 21 предложил создать в колледже Центр профессиональной подготовки молодых людей с ограниченными возможностями. Таким образом наши сотрудники были приняты на работу в колледж, наши ученики поступили туда учиться, мы получили большое помещение и прекрасное оборудование. Кроме того, возникла возможность делиться своим опытом, рассказывать другим специалистам, как можно обучать особых молодых людей интересным и нужным профессиям. Эта брошюра – наша попытка рассказать о своей работе тем, кто захочет открыть в другом месте подобные мастерские.

Устройство центра профессиональной подготовки для особых молодых людей

Центр профессиональной подготовки входит в состав Технологического колледжа № 21. Как и все студенты колледжа, наши ученики изучают общеобразовательные предметы и учатся работать в мастерских, но программы и форма обучения сильно отличаются от обычных. Нагрузка увеличивается постепенно: в первый год два дня в неделю по 4 часа, потом – три дня по 6 часов.

У нас четыре мастерские: художественно-полиграфическая, текстильная, керамическая и столярная. После знакомства с разными мастерскими каждый ученик выбирает ту, в которой он будет учиться и работать. Если ему трудно сделать выбор, на помощь приходят родители и педагоги. Определившись с будущей профессией, ученик уже постоянно работает в одной мастерской: освоение профессии требует много сил, тем более от человека с трудностями обучения, эмоционально-волевыми проблемами и дефицитом внимания.

Общеобразовательное обучение должно по возможности восполнить те пробелы в элементарных знаниях, которые мешают нашим ученикам в работе и в повседневной жизни. Например, работающие в текстильной мастерской изучают четные и нечетные числа. Это полезно для ткачества, где нужно считать ряды. Ученикам из столярной мастерской важнее умение пользоваться

линейкой. Те, кто ездит по городу сам, учатся пользоваться картой и осваивают новые маршруты. Тем, кто не ездит один, важно запомнить свой адрес, чтобы при необходимости назвать его и обратиться за помощью. Для каждого человека набор тем и объем их изучения планируется индивидуально. Занятия проводятся индивидуально или в маленьких группах по 3–5 человек.

Устройство центра профессиональной подготовки

обще- образова- тельное обучение	мастерские			
	художественно- полиграфическая мастерская	текстильная мастерская	керамическая мастерская	столярная мастерская

Кто и как работает в мастерской

**Мастер – руководитель мастерской,
другие художники (2–3 человека)**

- определяют направление работы мастерской,
организуют производство изделий;
- обучают учеников ремеслу;

- подбирают и разрабатывают технологические процессы, подходящие для учеников;
- помогают формированию творческого стиля каждого ученика;
- вместе с педагогами определяют индивидуальную программу каждого ученика.

Педагог (1–2 человека)

- отвечает за учеников, находит каждому место, соответствующее его интересам и возможностям;
- составляет расписание занятий;
- вместе с художниками составляет индивидуальную программу каждого ученика, обсуждает его успехи, проблемы и способы их решения;
- организует индивидуальное сопровождение для некоторых учеников;
- проводит родительские собрания и обсуждает с родителями возникающие вопросы.

Технолог и другие технические работники (1–2 человека в зависимости от особенностей ремесла)

- отвечает за работу оборудования;
- отвечает за налаживание сложных технологических процессов.

Менеджер (1 человек)

- организует покупку оборудования и материалов;
- находит заказы для мастерской;
- реализует изделия мастерских.

Ученики (6–12 человек)

- учатся ремеслу, причем каждый ученик должен научиться самостоятельно выполнять хотя бы некоторые виды работы.

Волонтеры (1–2 человека)

- помогают мастеру (тогда мастер определяет им задание) или помогают педагогу (тогда педагог определяет им задание).

Почему мы обучаем особых подростков художественным специальностям?

Казалось бы, для людей, которым трудно учиться, нужно выбирать самые простые профессии. Тот, кто не может сдать экзамены в институт, может пойти в техникум или в училище. По специальностям, которыми мы занимаемся – полиграфия, текстиль, керамика, работа с деревом, – в Москве есть возможность получить и высшее, и среднее образование. Есть даже училище для выпускников вспомогательных школ, готовящее швей-мотористок. Если следовать этой логике, мы должны были бы еще упростить программу и обучать наших учеников выполнению самых простых операций. Так и принято делать на Западе. Там особых молодых людей обучают простейшим профессиям, и потом они сортируют бутылки по ящикам в супермаркете или складывают полотенца в прачечной. В такой профессиональной подготовке есть важное достоинство – она не отделяет человека от социума.

Мы попробовали создать другой путь образования для особых подростков и молодых людей и считаем, что он тоже имеет право на существование.

Отчасти это связано с историей наших мастерских. Они возникли в Центре лечебной педагогики. Наши ученики воспитаны на разных занятиях ручной деятельностью. Художники и педагоги увидели, что эти

занятия можно продолжать, что у ребят есть большой потенциал, и стали учить их более серьезно.

Мы видим: несмотря на трудности обучения, нашим ученикам свойственны и полезны занятия творчеством. Соприкосновение с искусством помогает человеку открыть для себя мир, оздоравливает его психическую сферу. Искусствовед К.Г. Богемская пишет: «Занятие творчеством для большинства наивных художников является средством сохранения собственной личности»¹.

¹ К.Г. Богемская. Понять примитив. Самодеятельное, наивное и аутсайдерское искусство в XX веке. – М., 2001.

Почему выбрана модель ремесленной мастерской?

Веками и в Европе, и в России существовала традиционно сложившаяся, отработанная схема устройства художественных и прикладных мастерских, ремесленных цехов. Во главе мастерской стоит мастер – художник, разработчик художественного стиля. Подмастерья – начинающие профессионалы, перенимающие опыт у мастера, овладевающие технологиями ремесла. Они участвуют в разработке изделий. Им доверяют технологические процессы, усложняющиеся по мере обучения. Ученики находятся на первой ступени обучения. Они выполняют самые простые задачи.

По такому принципу строится и работа наших мастерских. Мастер разрабатывает простые, легко выполнимые технологические процессы, подбирает их в соответствии с наклонностями и возможностями каждого ученика. Другая задача мастера – художественный отбор и эстетическое представление того, что делают ученики. Например, художник отбирает рисунки учеников и располагает их на ткани так, что получается красивый платок. Часто в мастерской не один, а два или три художника, объединенные общим стилистическим направлением. Художник, который меньше вовлечен в процесс обучения, создает собственные работы и разрабатывает для мастерской новые идеи. Многим нашим ученикам нужны помощники. Эту роль выполняют педагоги, которые параллельно получают основ-

ные технологические знания. Их можно считать подмастерьями, у которых есть дополнительные педагогические и психологические задачи. Педагоги помогают каждому найти свое место в мастерской, стараются создать такую среду, где каждый ответственно относится к своей работе и помогает другим¹.

Мастерская – это своеобразное творческое содружество. В нем, как и в средневековых ремесленных мастерских, нет четкого разделения труда, разделены только зоны ответственности. Никто не может заниматься только творчеством или только технической работой. Художнику приходится иногда пересчитывать изделия и разрешать конфликты, а педагог умеет делать блокноты или загружать печку. Ученики не только учатся техническим операциям, но под руководством мастеров постепенно вырабатывают свой индивидуальный художественный стиль.

¹ В России существует сейчас форма обучения, в чем-то аналогичная нашей. Это так называемая адресная профессиональная подготовка в учебном заведении или обучение профессии рядом с мастером. Она используется для детей из детских домов и в программах профориентации в коррекционных школах. Например, ученик может осваивать профессию вахтера, проходя обучение на рабочем месте рядом с работающим вахтером.

Особенности профессионального обучения в наших мастерских

Наша программа обучения возникла опытным путем, в результате проб и ошибок. Мы пытались следовать академическому пути обучения, но увидели, что он не подходит нашим ученикам. Вот принципы обучения, к которым мы пришли:

1. *Все обучение, в том числе общее и художественное образование, подчинено овладению конкретной профессией.* Всем людям полезно развиваться, получать новые знания, но у наших учеников столько учебных трудностей, что мы не можем охватить все и решили сосредоточить свои усилия на главном. Поэтому из программы исключены многие общепринятые предметы, а те, что остались, приспособлены именно к нашим нуждам. Например, в керамической мастерской нет обучения живописи, а есть курс «основы композиции», ориентированный именно на изготовление керамических панно и роспись подглазурными красками.

2. *Индивидуальный подход.* Программа обучения конкретизируется в процессе работы. Художник пробует, смотрит, что получается, и помогает ученику найти его собственный путь. Мы работаем на отсроченный результат, не пытаемся обучить изначально поставленной задаче (например, нарисовать натюр-морт).

3. Многие изделия делаются совместно мастером и учениками. Например, кто-то рисует эскизы для росписи, но не может аккуратно обвести свой рисунок кистью. Это делает другой ученик или помощник. Или: ученик научился шить и сшил сумку, а его однокурсница освоила ткачество и соткала к ней декоративную вставку.

4. Мы учим каждого тому, что он сможет делать максимально самостоятельно, и тому, что можно применить в работе. Для этого художники подбирают специальные технологии. Тот, кто не может рисовать кистью, процарапывает рисунок. Не могущий резать ножницами рвет бумагу и делает аппликации в особой технике. Если ученик не в состоянии ровно обрезать и подшить край ткани, мы оставляем бахрому. Неровно сотканный гобелен вшиваем в окошко из грубой льняной ткани. Если волнистую строчку повторить несколько раз, получается декоративная деталь, а не просто кривая линия. Один ученик делает блокнот от начала до конца, включая правильную настройку оборудования, а другой научился только сшивать подготовленный блокнот на брошюровщике, но делает эту операцию самостоятельно.

5. Наша задача – профессиональное образование, а не арт-терапия, поэтому мы занимаемся творчеством в сочетании с техническими навыками. Арт-терапия – это спонтанное творчество, в котором задействованы чувства, а не разум. Этот метод полезен как средство терапевтического воздействия, но не обучает и не приводит к созданию изделия, выполненного в правильной технике и интересного зрителям и покупателям. Наш способ обучения основан на осознании своих действий. Перед учениками ставится определенная задача, которую они должны выполнить. Хотя это творческое художественное занятие, мы акцентируем внимание не на получении удовольствия от процесса работы, а на воплощении своего замысла и соблюдении технологии.

6. Для нас важно, чтобы психическое состояние наших учеников не ухудшалось, а улучшалось. Многие из наших учеников настолько импульсивны, что однообразная монотонная работа требует от них гораздо большего напряжения, чем решение сложных творческих задач. Есть и такие, которые легко обучаются механическому повторению операций (например, ткачеству на станке) и могут долго делать одно и то же, но это однообразное занятие является для них средством ухода в себя, делает похожим на работа. Один из учеников полиграфической мастерской всегда выбирает одну и ту же работу – нажимать на кнопку измельчителя бумаги. При этом он уходит от всяких контактов с окружающими. Мы стараемся расширять его возможности, предлагать ему другую работу, хотя в ней он бу-

дет менее самостоятелен и понадобится больше помощи. Некоторым, наоборот, однообразное выполнение простых технических операций (например, сделать разметку для орнамента) помогает собраться и начать работать, когда по каким-то внутренним причинам трудно делать творческую работу – рисовать или расписывать. Свободное творчество без руководства мастера может быть вредно для психического состояния ученика. Оно становится не средством выражения личности, а лишь новым способом проявления навязчивых состояний. Наконец, есть ученики, которые из-за ментальных проблем не могут заниматься самостоятельным творчеством. Они осваивают простые технические навыки, а творчество для них – это участие в изготовлении художественных изделий. Мы убедились, что даже чисто технические операции, например, наклеивание деколей на чашки, наполняется творческим содержанием, если деколи изготовлены по авторским работам наших учеников, и превращается в очень скучную работу, если нужно наклеивать неинтересные картинки. Учитывая все это, мы стараемся подобрать каждому ученику то сочетание творческой и технической работы, которое больше всего подходит именно для него.

Разные способы взаимодействия

Очень многое зависит от личности того, кто ведет занятие. Кто-то считает, что нужно работать в тишине, другой ценит более свободную и творческую обстановку. Среди учеников есть более творчески активные, а есть более склонные к технической работе. Одни любят делать то, что уже умеют, другие – учиться новому. Обстановка мастерских сама по себе способствует развитию творческих способностей, и рано или поздно они проявляются у каждого.

Иногда ученик выполняет отдельные операции, порученные ему мастером, в других, наоборот, художник помогает ученику воплотить свой творческий замысел. Можно пробовать, ошибаться и искать. Основные способы творческого взаимодействия художника и ученика показаны в таблице:

творческое взаимодействие	пример	плюсы	минусы	результат
ученик-подмастерье Подключение ученика к творческому процессу. Художник делает свое изделие, а ученику доверяет выполнение операций	В орнаменте из простых и сложных элементов ученик ставит только точки в место, указанное художником. Цвет также определяет художник	Овладение первичными навыками мастерства, знакомство с технологией, развитие глазомера и точности движений. Нахождение в контакте, участие в общем деле	Отсутствие выбора, невозможность воплотить свои идеи, привыкание к работе по указанию, нет возможности проявления творческой инициативы	быстрый
принцип арттерапии Совсем не вмешиваясь в творчество ученика, предоставить ему полную свободу в выборе темы и цветового решения	Положить лист бумаги, дать набор красок, обсудить вместе, что получилось в результате	Выражение своих чувств, умений, предпочтений. Раскрепощение, повышение самооценки. Спонтанность, элемент случайности дает почву для фантазии	Отсутствие самокритики, нежелание конструктивно мыслить. Привлекательный результат достигается малыми усилиями, не всегда приводит к творческому росту	быстрый

<p>автор и исполнитель Активная помощь художника в реализации идей ученика</p>	<p>Ученик рисует карандашом, художник обводит краской</p>	<p>Понимание учеником ценности своего творчества, повышение самооценки. Из-за улучшения качества работ и их оформления появляется возможность обратной связи (мнение зрителей)</p>	<p>Нет задачи доделать до конца начатое дело и учиться новому</p>	<p>Отсроченный</p>
<p>партерские отношения Участие в работе ученика и художника в равных пропорциях</p>	<p>Изготовление плакатов: общий замысел, поиск идеи и выбор темы. Продуманное совместно с учеником композиционное решение</p>	<p>Возможность диалога, спора, умение выражать и отстаивать свое мнение. Расширение кругозора, почва для размышлений, развитие фантазии и конструктивного мышления</p>	<p>Снижение самостоятельности, желание постоянного отклика на принятые решения, трудно работать одному</p>	<p>Отсроченный</p>

Конец ознакомительного фрагмента.
Приобрести книгу можно
в интернет-магазине
«Электронный универс»
e-Univers.ru