

«Сделать из хобби профессию»: подросток любит творчество — как извлечь из этого пользу

Что важнее для подростка, который увлечён творчеством: свобода самовыражения или системное образование? В эфире «Радиошколы» обсудили это с Ладой Шаповаловой, художником-иллюстратором и куратором программы школы для подростков Uteens. А заодно узнали, что вдохновляет молодых художников и как развить их интерес к искусству.

«Современные подростки — фанаты аниме и комиксов»

Ежегодно к нам приходят поступать новые ребята, и мы всей преподавательской командой каждый раз восхищаемся, насколько они развитые личности, сколько в них потенциала и креативного ресурса. Работать с такими людьми всегда крайне интересно, а излюбленная фраза всех взрослых и родителей о том, что нынешняя молодёжь — поколение «телефонных» людей, для меня не звучит как упрёк. Ведь благодаря их знаниям, навыкам и привычкам развитие новых творческих форматов

выходит на совершенно новую ступень и скорее является благом для развития искусства.

На начальных этапах все ребята приносят свои работы, которые мне как куратору и преподавателю всегда важно посмотреть — чтобы понять, в какой визуальной среде живёт нынешняя молодёжь. Они приносят работы в самом разном виде: это и классические папки из художественных школ, и маленькие листочки, обрывки с зарисовками. Бывает, приносят и digital-портфолио на планшетах и смартфонах. Мне совершенно не важно, как и с помощью чего они показывают работы, главное — их мотивация, осознанное понимание целей и того, что они хотят получить от обучения.

Современные подростки — это в подавляющем большинстве фанаты аниме и комиксов, и их интерес к этим форматам вполне понятен: быстрая и интересная информация соответствует визуальному мышлению нынешнего поколения. Визуальный сторителлинг сейчас очень прокачан среди молодёжи, они всё ассоциируют с кадрами из клипов и видео, с фотографиями и картинками. Мы же в своё время больше писали и говорили.

«Когда есть интерес, сразу появляется идея»

Все изменения вкусов и форматов хорошо прослеживаются на наших выставках. Смотря на работы учащихся, можно делать чёткие выводы о том, что сейчас интересно и пользуется популярностью. Например, в этом году значительно вырос интерес к видеоарту, и это абсолютно естественный процесс, ведь они на «ты» с гаджетами. Монтаж, выражение себя именно через видео для них естественный процесс.

Интересно, что у ребят есть, например, и стремление к знанию всемирной истории. Это проявляется уже через новую потребность в создании продуктов креативной индустрии. Например, чтобы создавать видеоигры на сюжеты из эпохи Средневековья, необходимо знать историю тех столетий. И меня очень радует, что эта перспектива развития старого в новое продолжает жить. Когда мы учились — изучали все это для иллюстрирования книг, а теперь они изучают то же самое для

создания компьютерных игр. Когда есть интерес, сразу появляется идея.

«В конце все сталкиваются с выгоранием»

Мне всегда хотелось создать живой, развивающий проект, который сочетал бы в себе баланс классических академических навыков с возможностью экспериментировать и свободно мыслить. Огромное желание дать ребятам настоящую профессию, объяснить и познакомить их с тем, что действительно происходит на практике, помогло разработать программу на балансе современных медиа и базовых, классических для живописи знаний.

Основой обучения у нас всегда становится разработка индивидуального проекта. Каждый год у ребят есть минимум две большие темы для реализации, которые мы выбираем исходя из опыта прошлых лет и в зависимости от того, что больше нравилось студентам. Проектная деятельность хороша тем, что видно все этапы работы, есть брифинги и дедлайн, а каждый учебный модуль даётся для закрытия конкретных задач, с которыми ученики могут столкнуться в будущем. У преподавателей всегда должен быть чёткий план действий, потому что пускать подростков на самотёк нельзя: они начинают теряться.

Когда студенты мыслят проектом, то лучше понимают, для чего ежедневно изучают такое количество информации. Финал их работы — выставка, где очень хорошо видно, чем заканчивается каждый проект. Главное правило — всегда обсуждать все идеи и мысли, но не выходить за границы установленных правил.

Свобода тоже есть. Она заключается в том, что можно воплощать свои замыслы всеми возможными средствами и материалами, которые предоставлены.

Мы много общаемся со студентами, чтобы получать максимум информации о том, что их интересует и какой нам стоит делать уклон в учёбе. Ходим на выставки, экскурсии и постоянно дискутируем. В процессе ребята понимают, что все навыки

обязательно пригодятся — что-то больше, что-то меньше. С первых этапов в обучении заложена вариативность, и это замечательная возможность сделать так, чтобы каждому художнику было интересно работать.

Ну а в конце учебного года все сталкиваются с выгоранием, усталостью и ступором в творчестве. Я всегда говорю, что это нормальный период в жизни творческих личностей. В таких случаях надо переключаться: гулять, общаться с друзьями, читать. Чтобы проще проживать финальные стадии работы, я взяла за правило последние проекты всегда делать групповыми. Командная работа полезна развитием навыков взаимодействия, дружбы. Когда все устали, именно совместная работа помогает преодолеть сложности.

«Важно интересоваться, но не контролировать»

Во взаимодействии с подростками важно определить роли, и для меня самая хорошая модель общения — это когда мы становимся партнёрами. То, как сложится наш контакт, будет влиять и на дальнейшую совместную работу.

Изначальная идея программы заключалась в том, чтобы понять подростковую аудиторию. До этого я работала только со взрослыми, а это, как мы знаем, два абсолютно разных мира. Основная миссия — не сделать студентов художниками, а помочь раскрыть свой потенциал. В процессе у них многое не получается, опускаются руки, им часто хочется всё бросить и уйти. Тогда мы стараемся направить ребят и помочь, даём навыки и необходимые инструменты для реализации всех идей. Всегда разговариваем, пытаемся выяснять причину неудовлетворённости работой, стараемся вместе увидеть то ценное, что подросток не видит в одиночку.

Критика должна быть, но важно обговаривать её границы и правила со всем преподавательским составом и родителями, ведь дети намного критичнее взрослых — для них всё делится на чёткое «да» или «нет». Я предпочитаю при первой же встрече обговаривать этот момент с родителями, потому что считаю, что излишний контроль или критика не очень хорошо сказываются

на процессе творчества. Важно интересоваться, но не контролировать.

Вообще, настроение у подростков всегда очень пограничное. Они живут по принципу «холодно — горячо». Для них обострение ситуаций, которые взрослые обычно пытаются смягчить, — это возможность привлечь внимание к себе. И когда наши студенты думают, что их никто не понимает и не слышит, то мы стараемся донести, что слышим и понимаем их и готовы прожить сложный период вместе с ними.

Иногда случается, что они решают уйти до того, как закончится курс. Причины разные: понимание, что интересна совсем другая деятельность, или просто нежелание учиться дальше. Я считаю, что это абсолютно нормальная ситуация и здоровое движение, а творческий процесс — это не только работа с материалами, а ещё и коммуникация и работа с миром и с собой.

И я уверена: если относиться немного серьезнее к тому, чем увлекаются наши дети в свободное время, можно стать им хорошим другом и сделать из хобби полноценную профессию.